

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска
управление культуры
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4»

630046 г. Новосибирск, ул. Маяковского, 20
тел/факс 337-06-05, e-mail: music-4@mail.ru

Рассмотрена и одобрена
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 2 от 09.01.2018 г.

Т.В. Миллер

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
по учебному предмету
«Музыкальная литература»**

Срок обучения 4 года
Для учащихся 10 – 17 лет

Составитель:
Клементьева Н.М.
преподаватель высшей
квалификационной категории

Новосибирск

2018

Содержание

Раздел I.	Пояснительная записка.....	3
Раздел II.	Учебно-тематический план.....	10
Раздел III.	Содержание предмета.....	14
Раздел I.	Литература.....	49
	Приложение.....	51
	Календарно-тематические планы.....	51

1. Пояснительная записка

1.1. Причины введения программы

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, является музыкальная литература. Благодаря этому предмету у детей формируется интерес и любовь к классической, народной и современной музыке. Развиваются музыкальные способности детей, образное мышление, память, способность понимать художественную красоту музыкального произведения и связывать искусство с явлениями общественной жизни.

1.2. Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «музыкальная литература», разработана МБУДО ДШИ № 4 в соответствии со следующими документами:

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008);

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеобразовательных программ в области искусств (Письмо Минкультуры РФ от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ);

Закон НСО «О культуре в Новосибирской области» (Закон НСО от 7 июля 2007 года № 124-ОЗ, с изменениями на 2 июля 2014 г.);

Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации в 2003 году (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 № 66-01-16/32);

Примерные учебные планы образовательных программ по видам музыкального искусства для детских школ искусств Федерального агентства по культуре и кинематографии, рекомендованные Министерством культуры и массовых коммуникаций на 2005-2006 учебный год (письмо от 02.06.2005 № 1814-18-17.4).

Методические рекомендации по определению требований к уровню подготовки выпускника детской школы искусств и проведению аттестации детских школ искусств (письмо Минкультуры РФ от 18.05.2004 № 626-06-32);

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) – Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242.

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41);

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска «Детская школа искусств № 4».

Лицензия № 9906 от 10.08.2016 г., выданная Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.

Направленность программы – художественная.

Нормативные документы и примерные программы, лежащие в основе курса, обоснование внесенных изменений и дополнений.

Данная рабочая программа опирается главным образом на требования, отраженные в базовой программе, утвержденной Министерством культуры РФ в 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

1.3. Обоснование актуальности программы, значимости преподаваемого предмета.

Предмет музыкальной литературы воспитывает не только разносторонне развитого музыканта, но и готовит активного слушателя, знающего и понимающего классическую музыку

Преподавание музыкальной литературы должно быть в тесной связи со всеми предметами в музыкальной школе. Это обогащает музыкально-педагогический процесс и способствует более гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

Богатство содержания и разнообразие жанров музыкальных произведений, знакомство с биографиями крупнейших композиторов-классиков помогает учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов.

Изучение музыкальной литературы - составная часть единого и многогранного процесса музыкального воспитания и обучения. Курс музыкальной литературы представляет собой синтез знаний и умений, которые обеспечивают единый процесс воспитания и образования.

Данная программа является составной частью программы детской школы искусств и включает в себя взаимосвязь с другими предметами, музыкальным инструментом, хором.

1.4. Цель и задачи.

Цель программы: формирование музыкально-эстетической культуры личности посредством приобщения к музыкальному искусству, посредством развития мотивации личности к познанию и творчеству, развития индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей

ребенка, детской одаренности.

Данная цель реализуется посредством решения следующих педагогических задач:

1. Образовательные:

- приобретение новых знаний, умений и навыков;
- закрепление пройденного материала;
- познавательная деятельность;
- способность к самообразованию
- активизация познавательных способностей;
- приобщение к высокохудожественному репертуару классической и современной музыки.

2. Воспитательные:

- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
- приобщение к отечественным и мировым культурным ценностям;
- формирование высоких эстетических норм в отношениях между людьми;
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству;
- развитие художественного вкуса.

3. Развивающие:

- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания;
- развитие эмоциональной сферы ребенка.
- развитие мотивации учащихся к познанию и творчеству;
- развитие коммуникативных способностей учащихся;
- развитие музыкальной одаренности учащихся.

1.5. Характеристика содержания и структуры предмета.

В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих

композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Понятийные знания – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщенном виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества.

Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя и в самостоятельной работе.

Изучение музыкальной литературы формирует у учащихся и определенные способы деятельности – умения и навыки. Музыкальная литература – благодатное поле применения интеллектуальных умений и навыков, то есть приемов умственной работы.

Первый год обучения носит ознакомительный характер. Его основная цель – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал располагается в порядке возрастания его сложности.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать: прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии, характеристика содержания произведения, его жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и терминов, самостоятельная работа над текстом учебника, запоминание и узнавание музыки. Учащиеся должны получить представления об

общественном назначении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нем действительности.

Начиная со *второго года обучения*, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом.

Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений.

Задача биографических уроков – в ярком и увлекательном рассказе воссоздать живой облик композитора как человека, гражданина, патриота. Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе, содержит сведения исторического, бытового, художественного, музыкально-теоретического характера.

Программа второго года обучения включает монографические темы, посвященные крупнейшим представителям музыки XVIII-XIX веков: И.С. Баху, Й. Гайдну, В.А. Моцарту, Л. Бетховену, Ф. Шуберту и Ф. Шопену. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, симфонии, увертюры и оперы) способствуют расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков.

Важный этап музыкального развития школьников – изучение сонатно-симфонического цикла и сонатной формы.

Третий и четвертый года обучения посвящены изучению отечественной музыки. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о музыкальной культуре России до М.И. Глинки, в 60-70-е XIX века и на рубеже XIX и XX веков. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы общей школы.

Основное внимание в разделе музыкальной классики XIX века уделено опере – ведущему жанру русской классической музыки. Изучение должно

быть комплексным и включать краткие сведения истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей.

Изучение произведений других жанров, дает учащимся представление о богатстве содержания и жанровом разнообразии отечественной музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского и постсоветского периодов. При этом общие вопросы могут быть освещены как в самостоятельной беседе, так и оказаться связанными с характеристикой личности и судьбы ведущих композиторов.

1.6. Требования к уровню компетенции выпускника («модель выпускника»).

После окончания обучения по предмету «Музыкальная литература», учащийся должен уметь выражать собственные впечатления от прослушанной музыки, свободно пользоваться специальной терминологией, знать биографии композиторов, их самые популярные произведения и ведущие жанры, а также представлять значение творчества композиторов в истории музыкальной культуры, определять на слух изученные произведения и их фрагменты.

1.7. Особенности контингента учащихся

В группах по предмету «Музыкальная литература» объединяются учащиеся отделения музыкального искусства (класс фортепиано, домры, сольного пения). Посещают уроки музыкальной литературы дети возраста 10-17 лет.

1.8. Условия реализации программы

Занятия проводятся один раз в неделю. Экзамены по предмету «Музыкальная литература» не проводятся.

Курс музыкальной литературы изучается в детской музыкальной школе в течение четырех лет. Учебный год, продолжающийся в школе искусств 34 учебные недели (с 01. 09 по 31. 05, исключая каникулы), позволяет

запланировать 34 урока, включая контрольные и резервные (то есть те, которые по календарю могут состояться только в одной из параллельных групп).

Занятия по «Музыкальной литературе» проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий один академический час (45 мин.).

Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе – работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в единстве с текстом. Ограниченно должны применяться и письменные виды заданий.

В классе должен находиться музыкальный центр для прослушивания дисков и кассет, телевизор, видеомагнитофон, DVD- проигрыватель.

1.9.Контроль и учет

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы – повседневное наблюдение за работой и устный опрос в индивидуальной или фронтальной форме.

Текущий контроль должен сочетаться с периодическим контролем. На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса.

Письменные работы позволяют осуществить контроль, равнозначный для всех учащихся группы. Это, прежде всего: музыкальные викторины и тесты.

Особое место отводится творческим заданиям: сочинениям на прослушанную музыку и составлению кроссвордов на заданную тему.

При оптимальном контроле преподаватель следит за усвоением всего учебного материала каждым учеником группы.

Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику. Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на

основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идет в документ об окончании отделения музыкального искусства ДШИ.

Учебно-тематические планы

Первый год обучения

№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
	Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки	
1	Введение	1
2	Музыка в нашей жизни Содержание музыкальных произведений Выразительные средства музыки	3
3	Инструменты симфонического оркестра	4
4	Жанры в музыке Народная песня и ее использование в произведениях русских композиторов-классиков	2
5	Маршевая и танцевальная музыка	4
6	Музыкальные формы	6
7	Программно-изобразительная музыка	3
8	Музыка в театре	7
	Итого:	30 часов

Второй год обучения

№№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
	Классики европейской музыки	
1	Музыка от древних времен до И.С. Баха	1
2	И.С. Бах	3
3	Венская классическая школа в контексте культуры 2 половины 18 века	1
4	Й. Гайдн	4
5	В.А. Моцарт	4
6	Л. Бетховен	6
7	Романтизм как художественное направление	1
8	Ф. Шуберт	3
9	Ф. Шопен	3
10	Фортепианная и симфоническая музыка композиторов - романтиков	1
11	Развитие оперы в 19 веке	1
12	Импрессионизм в живописи и музыке	1
	Итого:	30 часов

Третий год обучения

№№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
	Классики русской музыки	
1	Русская музыка до М.И. Глинки.	3
2	М.И. Глинка.	5
3	А.С. Даргомыжский.	5
4	Русская музыкальная культура 2-ой половины XIX века.	1
5	А.П. Бородин.	5
6	М.П. Мусоргский.	4
7	Н.А. Римский – Корсаков.	5
8	Заключение по русской музыке	2
	Итого:	30 часов

Четвертый год обучения

№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
	Классики русской музыки (продолжение)	
1	П.И. Чайковский.	7
2	Музыкальная жизнь России конца XIX – начала XX века.	1
3	Обзор русской музыкальной культуры 20 века	8
4	С.С. Прокофьев.	4
5	Д.Д. Шостакович.	3
6	Отечественная музыкальная культура последних десятилетий XX века	5
7	Подготовка к итоговому уроку	2
	Итого:	30 часов

Содержание предмета

Методические рекомендации

Первый год обучения

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

Тема 1

Введение

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас мира, специфике самой музыки как искусства. Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с нею явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

На вводных уроках желательно обращение к широкому кругу жизненных явлений, произведениям живописи, поэзии, образам народного искусства и картинам природы, имеющим ассоциативные связи с музыкой или нашедшим отражение в ней.

Музыка в нашей жизни. Где и для чего звучит музыка. Исполнение и воспроизведение музыки, ее разделение на камерную, концертную, театральную, церковную. Музыка «легкая» и «серьезная».

Содержание музыкальных произведений. Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон

жизни, душевного мира человека.

Картины природы, сказочные образы, портреты людей и события реальной жизни в произведениях русских и зарубежных композиторов.

Выразительные средства музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк». Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки.

Тема 2

Жанры в музыке

Народная песня и ее использование в произведениях русских композиторов-классиков

Данная тема – начало большого и серьезного разговора о жанрах в музыке: песне, марше, танце. Понятие жанра в музыке вводит школьников в круг специальных терминов, применение которых необходимо для дальнейшего изучения музыкальной литературы.

Народная песня – музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен: история, повседневный быт, выражение богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Любовь композиторов-классиков к народу и его песне. Сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакого, П.И. Чайковского, А. Лядова. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких народным мелодиям.

Изучение народных песен в обработке и в произведениях композиторов-классиков позволяет связать народное творчество с профессиональным

искусством.

В процессе изучения музыкальных произведений требуют тщательного объяснения следующие, впервые встречающиеся понятия, слова, специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование (вокальной мелодии в аккомпанементе), сказитель, хоровод, эпический, речитативный склад, варьированные куплеты, переменный размер, смена лада, квартет, концерт, финал, пиццикато, пикколо, названия народно-песенных жанров и музыкальных инструментов.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состава исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куп- лет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, солист, а capella).

Тема 3

Маршевая и танцевальная музыка

Основные средства выразительности, присущие жанру марша, различные их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши.

Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка»

Мендельсон Ф. Траурный марш (из сборника «Песни без слов», № 27)

Свадебный марш (фрагмент)

Верди Дж. Марш из оперы «Аида»

Соловьев-Седой В. «Марш нахимовцев»

Танец как вид искусства и жанр музыки. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Художественное богатство образов танцевальной музыки. Разнообразие структур танцевальных пьес.

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома»)

Трепак из балета «Щелкунчик»

Даргомыжский А. «Малороссийский казачок» (фрагмент фантазии для оркестра)

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон»

Григ Э. Норвежский танец ля мажор

Брамс И. Венгерский танец № 5

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

Сметана Б. Полька из оперы «Проданная невеста» (фрагмент)

Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор

Огиньский М. Полонез ля минор

Освоение новых понятий и терминов при изучении инструментальных произведений маршевой и танцевальной музыки: период, трехчастная форма, реприза, варьирование (и производные от него термины), мелодический оборот, аккордовое изложение, ритмический рисунок, инструментальный наигрыш и других.

Песенность, маршевость, танцевальность как основа многих произведений музыкального искусства. Метафора о «трех китах в музыке», которую использовал Д. Кабалевский.

Тема 4

Программно-изобразительная музыка

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес. Для большей наглядности объяснений, целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (П. Чайковского, С. Прокофьева, Р. Шумана), в которых программные пьесы чередуются с имеющими только жанровое обозначение (вальс, мазурка, песня и др.). Учащиеся должны также хорошо представлять источники

содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке. Должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза.

Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и М. Мусоргского «Картинки с выставки» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

Разбор и прослушивание пьес «На тройке» и «Избушка на курьих ножках»

Обращение к нотному тексту при характеристике циклов и отдельных пьес.

Тема 5

Музыка в театре

Этой теме отводятся последние восемь уроков. Ее изучению следует придать обобщающий характер, широко обращаясь к знаниям, приобретенным в течение года. В процессе изучения темы учащиеся должны получить общее представление о театре как виде искусства и основных музыкально-сценических жанрах: опере, балете, оперетте и музыке к драматическому спектаклю.

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, статист, гуслиар, ария, романс, речитатив, пасторальный, кода, канон, хроматические полутоны, ладовая неустойчивость, целотонная гамма. Одни из них требуют тщательного разъяснения, другие же – лишь верного понимания в контексте. В теме впервые упоминаются колокольчики, гусли, челеста, что дополняет представления учащихся о музыкальных инструментах.

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

Музыка в драматическом театре, ее функции. Создание великими композиторами замечательных образцов музыки к драматическим спектаклям. Музыка Грига к драме Ибсена – наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки.

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нем музыки, танца и сценического действия.

Чайковский – создатель русского классического балета. Сказочное содержание «Щелкунчика», отражение в его музыке мира детских грез и сновидений.

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила».

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки.

Второй год обучения

Классики европейской музыки

Тема 1

Введение. Музыка от древних времен до XVIII века

Формирование классического стиля в музыке

Музыка в древнем мире. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия; полифония и гомофония.

Музыка в храме: месса, оратория и кантата.

Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки и клавесина.

Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений – симфонии, сонаты и квартета.

Тема 2

И.С. Бах

И.С. Бах (1685-1750) – немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место композитора в истории музыкальной культуры.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни в 15 лет. Работа придворным органистом в Веймаре (1708-1717), создание выдающихся произведений для органа, духовных кантат, клавирных концертов. Переезд в Кетен на службу придворного капельмейстера. Создание множества разнообразных произведений для клавира и других инструментов. Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви. Композиторские, исполнительские и педагогические обязанности Баха. Высший расцвет творчества. Создание монументальных вокально-инструментальных сочинений; их жанровые черты, предназначение. Другие произведения лейпцигского периода.

Судьба творческого наследия Баха. Сыновья Вильгельм Фридеман, Филипп Эммануэль, Иоганн Кристиан, Иоганн Кристоф – известные композиторы середины – второй половины XVIII века.

Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для различных исполнительских составов. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного

разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить.

Слово «клавир» учащиеся должны понимать как общее название старинных клавишных инструментов (клавесин, клавикорд, чембало) по аналогии со словом «фортепиано» - общим названием современных клавишных инструментов (рояль, пианино). Со временем они усвоят и другое значение слова «клавир» - как переложение для фортепиано какой-либо партитуры.

Тема 3

Й. Гайдн

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) – австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, струнного квартета.

Семья Гайдна. Проявление музыкального дарования в юные годы. Пение в хоре, овладение игрой на клавикорде, скрипке. Пребывание в церковной капелле Вены, первые композиторские опыты.

Начало самостоятельной жизни в Вене. Расширение творческих связей, общение с Н. Порпора, служба у графа Морцина. Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для театра.

Работа в капелле князя Эстерхази (1761-1790); условия жизни и обязанности Гайдна – руководителя капеллы. Интенсивная творческая деятельность; рост известности Гайдна за пределами Австрии. Поворот в судьбе Гайдна после смерти князя Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Создание «Лондонских симфоний», ораторий «Сотворение мира» и «Времена года». Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками – Моцартом и Бетховеном.

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии,

концерта, квартета, сонаты. Понятие оратории. Обработки народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

В теме «Гайдн» учащиеся впервые знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного построения цикла; понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Прослушивание симфонии в звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Гайдна.

Тема 4

В. А. Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна.

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца – Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Поездки в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и преждевременная смерть. Реквием – последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творческого наследия. Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений: концертные и камерные сочинения, циклы и отдельные пьесы. Духовная музыка.

Один урок – знакомство с сонатой ля мажор с вариациями в 1-ой части (краткий охват всего цикла).

На изучение симфонии отводится два урока. Яркость, образность,

«запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Гайдн», разобрать каждую из частей.

Включение оперы в тему «Моцарт» необходимо, учитывая значение данного жанра в творчестве композитора.

Тема 5

Л. Бетховен

Творчество Людвиг Ван Бетховена (1770-1827) – одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических устремлений народов. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К. Нефе – первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом – концертмейстером. Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне.

Переезд в Вену в 1792 году. Уроки по композиции у Гайдна и Сальери. Рост известности Бетховена как пианиста-виртуоза и импровизатора, а позже и композитора. Интенсивная творческая деятельность: создание сонат, ансамблей, концертов, двух симфоний. Первые признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание «Героической» симфонии, ознаменовавшей начало высшего расцвета творчества (1803-1813). Обращение Бетховена к театру: создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Распространение славы Бетховена в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав Бетховена.

Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения, беспокойная опека племянника

Карла. Новый подъем творческих сил, создание сонат, квартетов, «Торжественной мессы», Девятой симфонии. Тяжелая болезнь и смерть. Многолюдные похороны великого музыканта – последняя дань гению.

Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы.

Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора. Вторая часть: трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: некоторая близость образам и настроению первой части.

Симфония №5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла.

Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гете. Увертюра – наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена в пьесе Гете. Сонатное строение увертюры. Победное звучание коды, ее близость финалу симфонии.

Тема 6

Ф. Шуберт

Зарождение романтизма в европейском искусстве. Его характерные черты, отличающие романтическую музыку от произведений предшествующей эпохи. Основные жанры романтической музыки, проявление в них национальных черт. Возникновение национальных композиторских школ в ряде стран Европы. Романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века.

Франц Петер Шуберт (1797-1828) – австрийский композитор – романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство

песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

Детские годы в окрестностях Вены в семье школьного учителя. Приобщение к музыке: овладение игрой на скрипке, фортепиано, пение в хоре, попытки сочинения. Обучение в конвикте, участие Шуберта в школьном оркестре. Увлечение композицией, занятия с Сальери. Недолгая работа школьным учителем. Самостоятельная жизнь в Вене, создание множества произведений в разных жанрах. Друзья Шуберта. «Шубертиады». Творческая зрелость. Жизненная неустроенность и материальные затруднения, несмотря на рост популярности его песен. Запоздалое признание, единственный публичный концерт из произведений Шуберта в год смерти. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творческого наследия. Неисчерпаемое творческое наследие Шуберта, насчитывающее свыше тысячи сочинений. Ведущее значение вокальной лирики; песенные циклы. Разнообразие инструментальных жанров: симфонии, камерные ансамбли различных составов, произведения для фортепиано в 2 и 4 руки: сонаты, фантазии, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы.

Песня для голоса с фортепиано – один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанной со словом. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен, зависимость их построения от поэтического текста. Ведущее значение песенной мелодии; роль фортепианной партии. Объединение песен в циклы.

Разбор и прослушивание первой части «Неоконченной» симфонии закрепляет уже полученные знания о сонатной форме и в то же время показывает ее наполнение содержанием, свойственным романтической музыке. Необычность строения цикла.

При планировании занятий по теме «Шуберт» в условиях ограниченного времени, показ 2-3-х фортепианных сочинений (вальс, музыкальный момент

и др.) можно включить в биографический урок.

Тема 7

Ф. Шопен

Фридерик Шопен (1810-1849) – основоположник польской музыкальной классики. Национальный характер его, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Тема Родины в творчестве композитора. Шопен – пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Желязова Воля близ Варшавы – «малая» родина Шопена. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многосторонняя одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; признание Шопена лучшим пианистом Варшавы. Занятия с Эльснером по композиции, создание многочисленных фортепианных сочинений, в том числе двух концертов с оркестром. Увлечение польской народной музыкой. Общение с патриотически настроенной польской интеллигенцией. Успешные выступления в Вене, открывшие перспективы концертной деятельности в европейских странах. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями. Восстание в Варшаве; несостоявшееся возвращение на Родину.

Переезд из Вены в Париж (1831). Насыщенность культурной жизни французской столицы, участие в ней Шопена. Общение с выдающимися музыкантами, писателями, художниками. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших произведений. Широкое признание Шопена как композитора и пианиста. Личная судьба композитора. Жорж Санд, французская писательница, - спутница жизни Шопена. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена.

Краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как

основа творчества Шопена. Романтические черты музыки Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма.

Танцевальные жанры. Разбор двух-трех разнохарактерных мазурок: народно-жанровой, «бальной», лирической. На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты. При наличии времени возможен показ любого вальса с кратким перечнем его «шопеновских» черт.

Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Лаконизм формы. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического ноктюрна.

Третий год обучения

Классики русской музыки

Тема 1

Введение. Русская музыка до Глинки М. И.

Два урока предусмотрены для обзора музыкальной культуры России в доглинкинское время. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России, о народной песне и ее значении в формировании национальной композиторской школы должны содержать конкретные факты, имена наиболее известных музыкантов XVIII и начала XIX века, подготовивших расцвет отечественной музыкальной классики в XIX веке.

Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых концертов Д. Бортнянского, один - два романса А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

Тема 2

М.И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) – основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии

музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора – музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер – воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с В. Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским. Первые композиторские опыты.

Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной службе. Рост композиторского мастерства.

Первая поездка за границу (1830-1834). Италия. Знакомство с европейской культурой, общение с ее представителями. Увлечение оперным искусством. Рождение замысла национальной оперы. Занятия с З. Деном в Берлине; пополнение знаний и совершенствование композиторской техники.

Возвращение в Россию. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» и ее премьера в Петербурге (1836). Работа в Придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах – период высшего расцвета творчества. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка в 1842 году. Вклад Глинки в формирование русской школы пения.

Отъезд за границу в 1844 году. Франция. Исполнение произведений Глинки в Париже – первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение испанской народной музыки и создание на ее основе концертных увертюр. «Камаринская» - одна из вершин творчества Глинки.

Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Новые творческие замыслы. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Сестра Л.И Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки. Смерть в Берлине в возрасте 53 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки.

Знакомство с оперой «Иван Сусанин» закрепит и расширит представления учащихся об оперном жанре, познакомит с новыми понятиями: интродукция, эпилог, музыкальный антракт, народно-хоровая сцена, ария – монолог и ария – обращение, покажет разделение действия на картины.

«Иван Сусанин» на отечественной сцене. Традиционное открытие каждого нового сезона на сцене Большого театра оперой Глинки; наиболее известные исполнители ведущих партий «Ивана Сусанина» и «Жизни за царя».

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы.

Произведения для оркестра. Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство.

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Чайковский о «Камаринской».

Тема 3

А.С. Даргомыжский

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) – младший современник, друг и последователь Глинки, вписавший новую страницу в историю отечественной музыки, смелый новатор. Связь его творчества с реалистическими тенденциями русской культуры 40-60 годов.

Дворянское воспитание в семье и разностороннее образование, полученное в детские и юношеские годы. Приобщение к искусству, музыке, композиции. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844-1845). Формирование реалистических художественных принципов. Наступление творческой зрелости. Сочинение вокальных произведений, работа над оперой «Русалка» и ее постановка (1856). Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком, работа в сатирическом журнале «Искра». Музыкальная общественно-просветительская деятельность; участие Даргомыжского в работе Русского музыкального общества. Обращение к социально-обличительной тематике в вокальных сочинениях. Широкое признание композитора на родине и за рубежом во время поездки по европейским странам (1864-1865). Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Краткий обзор творческого наследия. Преобладание в творческом наследии композитора произведений со словесным текстом и второстепенная роль инструментальных сочинений. Центральное положение оперы «Русалка» - третьей русской классической оперы (А. Серов). Новизна замысла оперы «Каменный гость». Жанровое разнообразие и богатство содержания камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Три урока, отводимые на тему «Даргомыжский», исключают рассмотрение оперы «Русалка» в полном объеме. Представление об опере должно сложиться из краткой общей характеристики и прослушивания нескольких фрагментов с соответствующими комментариями. Это могут быть ария Мельника, ариозо Наташи фа минор из терцета (1 д.), один из хоров (1 или 2-го д.), Славянский танец (2 д.), каватина Князя (3 д.).

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в

музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика Даргомыжского. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова. «Мне грустно» - образец лирического монолога. Романс «Мне минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет. «Старый капрал» - драматическая песня социального содержания.

Тема 4

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема – одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой и важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в непосредственной связи с общекультурным процессом. Тема содержит много нового для учащихся, необходимого для понимания последующих монографических тем.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX века. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейн. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60-х годов XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления. Обличительные стихи Н. Некрасова, правдивый и разносторонний показ российской действительности в творчестве художников-передвижников; их просветительская деятельность.

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному искусству широких слоев городского населения. Открытие первых

российских консерваторий в Петербурге (1862) и в Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны – крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) – учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки.

Композиторская и публицистическая деятельность А.Н. Серова – блестящего музыкального критика, младшего современника Глинки и старшего современника композиторов «Могучей кучки». В.В. Стасов – выдающийся представитель русской культуры второй половины XIX века, музыкальный и художественный критик, друг композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников.

Начало в 60-е годы творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» - последователей Глинки и Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. М.А. Балакирев – композитор, пианист, дирижер – старший наставник композиторов «Могучей кучки». Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоев населения.

Тема 5

А.П. Бородин

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

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками. Учеба в Медико-хирургической академии. Музицирование, постижение теории музыки,

композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над Первой симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание Второй симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина – композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. Эпос и лирика в музыке Бородина.

Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, сопоставление Руси и Востока через музыку.

Здесь впервые объясняется значение слова «финал» в опере как заключительной сцены действия.

Одно занятие посвящено романсам. «Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней», разбираются аналогично романсам Глинки.

Тема 6

М.П. Мусоргский

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) общественно-демократических идей 60-70-х годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций Даргомыжского.

Детские годы в имении отца. Впечатления от родной природы, жизни крестьян, их фольклора. Проявление музыкального дара, успехи в игре на фортепиано. Переезд в Петербург для обучения военному делу. Служба в Преображенском полку. Музыкальные занятия и интересы молодого Мусоргского. Крутой перелом в жизни: знакомство и дружба с Даргомыжским и Балакиревым, сближение с демократической молодежью, увлечение литературой, философией. Выход в отставку с военной службы. Погружение в работу: оперные замыслы, обращение к крестьянской теме в вокальных сочинениях, их социальная направленность; отражение народных поверий в симфонической картине «Ночь на Лысой горе».

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868-1874). Судьба оперы. Общение со Стасовым, работа над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». «Картинки с выставки» - лучший образец инструментальной музыки Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Жизненная неустроенность, отход от прежних друзей, материальная нужда, неизлечимая болезнь. Артистический успех концертной поездки с певицей Д. Леоновой в качестве аккомпаниатора и автора исполняемых произведений. Неосуществимость новых творческих планов в связи с обострившейся болезнью. Безвременная смерть в 42 года.

Краткий обзор творческого наследия. Разнообразие оперных замыслов, незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна содержания и выразительных средств камерной вокальной музыки, обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его яркое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Опера «Борис Годунов». В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение

композиции оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»). Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

Вариант изучения оперы в три урока оставляет возможность познакомить учащихся с фортепианным циклом «Картинки с выставки».

Тема 7

Н.А. Римский-Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) – композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа, широкое обращение к национальному фольклору.

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856-1862). Увлечение музыкой, посещение оперы и концертов, занятия с Канилле. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании художественных взглядов Римского-Корсакова. Заграничное плавание (1862-1865). Завершение и успешное исполнение Первой симфонии; создание других произведений для оркестра.

Работа над оперой «Псковитянка» на исторический сюжет. Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства. Увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка».

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в восьмидесятые годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»).

Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творческого наследия. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно - эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров. Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Опера «Снегурочка». Философское начало произведения, его языческий пантеизм и обрядность. Единство человека и природы – одна из основополагающих идей оперы. Построение занятий возможно в виде музыкально-литературной композиции.

Разбор и прослушивание вступления к прологу. «Песни и пляски птиц», ария и ариетта Снегурочки, сцена проводов масленицы из пролога.

Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем.

Музыкальные номера второго действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются, - это Шествие царя Берендея и его каватина.

Хор «Ай, во поле липенька» и пляска скоморохов, песня Леля из третьего действия.

Сцена таяния из четвертого действия. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы-Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с ее обликом в прологе.

Четвертый год обучения
Классики русской музыки (продолжение)

Тема 1

П.И. Чайковский

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840-1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за свое счастье. Обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862-1865).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность. Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Интенсивная творческая работа во время пребывания в Европе и в летние месяцы на родине. Обращение к новым темам и жанрам. Знакомство с видными зарубежными композиторами. Выступление в качестве дирижера-пропагандиста русской музыки.

Жизнь в Подмоскowie с середины 80-х годов. Сочетание повседневной творческой работы с концертными поездками по городам России и Европы; выступление в Нью-Йорке. Создание последних опер, балетов, симфоний. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Шестой симфонии. Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Обзор творческого наследия. Его вершинные достижения во всех видах музыки того времени, при ведущей роли оперы и симфонии. Театральные, концертные и камерные сочинения, обращение композитора к духовной музыке. Литературное наследие Чайковского: учебник гармонии, музыкально-критические статьи, письма, дневники.

Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского – одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки.

«Зимние грезы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье – основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин.

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Построение занятий возможно в виде музыкально-литературной композиции.

Изучение «Евгения Онегина» можно рассматривать как своеобразную кульминацию курса, поскольку на этом богатом материале достигаются многие учебные задачи. Опера Чайковского дает возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения.

Тема 2

Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века

Сопоставление понятий «музыкальная литература» и «музыкальная культура». Состав музыкальной культуры, включающей как творческую деятельность композиторов, так и музыкантов других специальностей: исполнителей, критиков, ученых, педагогов, сотрудников различных музыкальных учреждений и всех тех, чья деятельность служит распространению и усвоению музыкальных ценностей.

Высокий расцвет русской музыкальной культуры на рубеже столетий; рост популярности русской музыки и авторитета отечественных музыкантов за рубежом.

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московских консерваторий, других учебных заведений и музыкально-просветительских организаций. Достижение отечественной исполнительской культуры и ее великие представители (инструменталисты, певцы, дирижеры). Русские меценаты и музыкально-общественные деятели.

Начало разносторонней творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков – учеников и последователей Римского-Корсакова и Чайковского: А.К. Лядов (1855-1914), А.К. Глазунова (1865-1936), А.С. Аренского (1861-1906), В.С. Калинникова (1866-1901), С.И. Танеева (1856-1915), М.М. Ипполитова-Иванова (1859-1935), А.Н. Скрябина (1872-1915), С.В. Рахманинова (1873-1943), Н.К. Метнера (1880-1951), И.Ф. Стравинского (1882-1971). Развитие ими национальных традиций отечественной музыки, поиски новых путей в искусстве. Связи музыкальной культуры конца XIX – начала XX века с русской литературой и поэзией, живописью и архитектурой, театром и

хореографией.

Знакомство с творчеством композиторов в теме 21 (9) методически осуществляется в ином ключе – без биографий и привычного разбора сочинений. Оно ограничивается краткой общей характеристикой личности и творческого наследия композитора и необходимыми комментариями к произведениям перед их прослушиванием.

Принимая во внимание ограниченное время, отводимое на знакомство с личностью и творческим наследием названных композиторов, отметим, что их изучение не охватывает всех тех вопросов, которые освещались в монографических темах, посвященных классикам XIX века. Знакомство с Лядовым, Глазуновым и Танеевым можно ограничить краткой характеристикой личности композиторов и их творческого наследия, а также прослушиванием одного-двух сочинений (или фрагментов), которое предваряется кратким комментарием, достаточным для качественного восприятия музыки. Личность и творческое наследие Рахманинова, Скрябина освещаются полнее, с привлечением биографических сведений и более развернутой характеристикой звучавших на занятиях произведений.

А.К. Лядов (1855-1914)

Видный представитель петербургской композиторской школы. Ученик, друг и последователь Римского-Корсакова, участник Беляевского кружка, профессор Петербургской консерватории, дирижер.

Своеобразие творческого наследия композитора: обращение к малым формам инструментальной музыки, преимущественно фортепианной миниатюре; «сказочные картинки» для оркестра; обработки народных песен.

Особенности музыки Лядова: светлый колорит, преобладание лирических образов, проявление национальных черт, тщательная отделка деталей. Некоторые черты личности Лядова.

В качестве иллюстраций избираются «Музыкальная табакерка» (фортепиано), и «Волшебное озеро» (оркестр).

А.К. Глазунов (1865-1936)

Многосторонняя творческая и музыкально-общественная деятельность Глазунова – ученика и последователя Римского-Корсакова. Вклад Глазунова в развитие музыкального образования; воспитание молодого поколения на посту директора Петербургской консерватории (1905-1928), участие в концертной и театральной жизни столицы.

Жанровое разнообразие творческого наследия композитора. Сочетание в музыке Глазунова эпических и лирических черт, жизнеутверждающего начала и оркестровой красочности.

Иллюстрацией музыки Глазунова может послужить антракт ко второй картине балета «Раймонда» и один из концертных вальсов.

С.И. Танеев (1856-1915)

Яркий и многогранный музыкант, широкообразованный человек, внесший неоценимый вклад в музыкальную культуру Москвы. Ученик и друг Чайковского, профессор Московской консерватории, блестящий пианист, крупный ученый, музыкально-общественный деятель, дирижер.

Обращение Танеева к жанрам инструментальной и вокальной музыки. Опера «Орестея», кантаты, хоры, романсы; симфонии и многочисленные камерно-инструментальные ансамбли различных составов. Значительность содержания и сдержанность в выражении чувств – характерная особенность многих сочинений Танеева.

В качестве музыкальных иллюстраций это могут быть части кантаты «Иоанн Дамаскин» или хоры без сопровождения – «Утро», «Сосна»; романсы «Зимняя дорога», «Свет восходящих звезд».

А.Н.Скрябин (1872-1915)

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина. Смелый новатор, яркий пианист.

Учителя Скрябина в Московской консерватории, поддержка молодого композитора Беляевым. Концертная деятельность в России и за рубежом.

Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки. Грандиозность

симфонических замыслов.

Эволюция музыкального языка Скрябина-композитора на протяжении творческого пути.

Споры современников вокруг музыки и личности композитора. Международный конкурс пианистов им. А.Н. Скрябина и мемориальный музей в Москве.

Иллюстрацией музыки «раннего» Скрябина может послужить этюд ор. 2 до-диез минор; «позднего» Скрябина – поэма «К пламени».

С.В. Рахманинов (1873-1943)

Творчество Рахманинова – одна из вершин русской музыкальной классики. Многогранность деятельности: композитор, пианист, дирижер. Яркий мелодический дар, способность воплощать в музыке как лирические, так и драматические образы, создавать произведения жизнерадостные и трагедийные.

«Школа» Н.С. Зверева в становлении профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере, дружба с Ф. Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества.

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезд за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное выступление; создание последних произведений, проявление в них трагедийного начала. Тоска по родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова – композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов.

Музыка Рахманинова должна быть представлена на уроке как инструментальными, так и вокальными произведениями. Это могут быть отдельные пьесы для фортепиано, фрагмент из 1-ой части концерта № 2, «Вокализ».

Тема 3

Отечественная музыкальная культура после 1917 года

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения. А.В. Луначарский и его деятельность в сфере культуры. Потери в рядах творческой интеллигенции как следствие политики новой власти.

Создание в 1932 году единых творческих союзов литераторов, художников, композиторов. Ограничение свободы художественного творчества, осуждение произведений, не отвечающих требованиям социалистического реализма. Воздействие на художественную жизнь страны и творческую интеллигенцию усиления культа личности Сталина. Достижения отечественной музыкальной культуры в 30-40-е годы в трудных условиях политической жизни страны. Создание классических образцов музыки в различных жанрах Мясковским, Прокофьевым, Шостаковичем, Хачатуряном, Шапориним, Дунаевским. Расцвет массовой песни. Формирование советской исполнительской школы; становление государственной системы музыкального воспитания и образования. Развитие музыкального искусства в республиках Советского Союза. Многонациональный характер культуры в СССР.

Музыкальная жизнь, творческая и общественная деятельность композиторов в условиях борьбы советского народа с фашистскими захватчиками. Выдающиеся произведения военных лет.

Условия общественно-политической жизни в последние годы

Сталинского режима, осложнявшие развитие отечественной музыки. Неправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме.

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Взаимодействие различных жанров и стилей. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов.

Воздействие распада СССР в начале 90-х годов и последовавших коренных преобразований во всех сферах общественной жизни на культурную жизнь страны, творческую деятельность.

Тема 4

С.С. Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891-1953) – выдающийся русский композитор первой половины XX века, представитель поколения композиторов, расцвет творчества которых приходится на советское время. Связь искусства Прокофьева с его эпохой, с условиями, в которых жил и творил композитор. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач.

Детские годы в Сонцовке. Разносторонние интересы и пытливость юного Прокофьева. Увлечение музыкой. Р.Г. Глиэр – первый профессиональный учитель Прокофьева. Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914) композиции, игре на фортепиано, дирижированию.

Поиски своего стиля. Выступления Прокофьева-пианиста; отношение к

нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918-1933). Рост мировой славы Прокофьева – композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства. Уместно разъяснить такие понятия как модернизм, неоклассицизм, конструктивизм, авангардизм, атональная музыка, додекафонная техника. Сделать это следует кратко, доступно, выборочно.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высший расцвет искусства композитора.

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима.

Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности произведений Прокофьева во всем мире.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с С.М.Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратории, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Кантата «Александр Невский». Основные признаки жанра; происхождение кантаты, ее композиция и состав исполнителей. Историко-патриотическая тема произведения и героико-эпический характер музыки. Противопоставление образов русского народа и тевтонских рыцарей. Композиционные и художественные особенности отдельных частей.

Балет «Золушка». Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета.

Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Симфония № 7. Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт.

Тема 5

Д.Д Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) – крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и неисчислимых трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество – правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович – продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 года. Учеба в консерватории (1919-1925). Успех Первой симфонии. Участие в Международном конкурсе пианистов им. Шопена в Варшаве (1927). Шостакович – пианист. Общение с Маяковским и Мейерхольдом. Поиски своего пути в музыке в сложное время противоречивых тенденций, борьбы идей и взглядов в искусстве. Создание произведений для театра, симфоний, концертов, пьес для фортепиано. Вступление в пору творческой зрелости: опера «Катерина Измайлова», 4, 5, 6 симфонии, фортепианный квинтет. Работа в консерватории.

Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной

критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности. Непокосимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах.

Привлечение композитора, известного во всем мире, к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете.

Последние годы жизни великого композитора; прогрессирующая болезнь, затрудняющая сочинение музыки.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей. Шостакович как великий симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний. Е. Мравинский как интерпретатор симфоний Шостаковича.

Симфония № 7. Работа над симфонией в Ленинграде в дни обороны города летом и осенью 1941 года и ее завершение в г. Куйбышеве, где 5-ого марта 1942 года состоялась премьера. Посвящение симфонии «Городу Ленинграду». Успех произведения на родине и в странах антигитлеровской коалиции. Исполнение симфонии в осажденном Ленинграде 9 августа 1942 года. Огромное политическое значение произведения в годы войны. Музыка всепобеждающего мужества, напряженной борьбы, грядущей победы.

С целью расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров нужно найти возможность прослушивания с предварительной общей характеристикой еще одного - двух произведений (по усмотрению преподавателя). Это могут быть прелюдия и фуга для фортепиано, части квинтета, романс из вокального цикла.

Тема 6

Отечественная музыкальная культура последних десятилетий

XX века

Заключительные уроки курса проводятся свободно, в зависимости от

количества оставшихся уроков и достигнутого результата в освоении учащимися содержания предмета. Назначение заключительных уроков – познакомить школьников с видными отечественными композиторами последних десятилетий, чье творчество осталось за пределами основных тем.

А. Хачатурян – фрагменты из балета «Спартак», концерт для скрипки с оркестром ре-минор.

Г. Свиридов – фрагменты из вокально-хоровой поэмы «Памяти Сергея Есенина» и музыки к «Метели» Пушкина.

Р. Щедрин – «Озорные частушки» (концерт для оркестра).

Э. Денисов – пьеса «Знаки на белом» для фортепиано, «Диана в осеннем ветре» - для альта и камерного ансамбля.

А. Шнитке – II ч. из симфонии № 1, фрагмент из хорового концерта на ст. Григора Нарекаци.

В. Гаврилин – «Молитва» из симфонии - действия «Перезвоны», «Страдальная» из «Русской тетради», Вальс из балета «Анюта».

Б. Тищенко – Концерт для арфы с оркестром.

Могут быть привлечены другие имена и музыкальные примеры.

Творчество каждого из названных выше композиторов дает повод коснуться тех или иных вопросов развития музыкального искусства в условиях интернационализации музыкальной речи (Хачатурян, Гаврилин), проявление фольклорных элементов в музыке (Щедрин), концерты для оркестра и для хора в творчестве современных композиторов (Свиридов, Щедрин).

Другая задача заключительных уроков – ввести выпускников школы в богатый и пестрый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся. Формирование интереса учащихся к событиям музыкальной жизни, умение ориентироваться в окружающей их звуковой среде.

Использование материалов прессы, журнала «Музыкальная жизнь», обращение к музыкальным передачам телеканала «Культура».

Литература

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2001.
2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 1999, 2000.
3. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. - М., 1992, 1993.
4. Кабалевский Дм. Как рассказывать детям о музыке. - М., 1977.
5. Кабалевский Дм. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. - М., 1984.
6. Кабалевский Дм. Про трех китов и многое другое. М., 1972.
7. Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально – эстетического воспитания детей и юношества // Д. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984.
8. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Тесты. Выпуск II. - М., 2000.
9. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2003.
- 10.Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. - М., 1982.
- 11.Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования. - М., 1981.
- 12.Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. - М.,1999, 2000.

- 13.Осовицкая З. Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ.- М., 2000.
- 14.Португалов К.П. Серьезная музыка в школе. - М., 1980.
- 15.Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. - М., 2001.
- 16.Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. - М., 2001.
- 17.Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. - М., 1994.
- 18.Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. - М., 1987.
- 19.Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М.,1990.
- 20.Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. - М., 1993.
- 21.Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. - М.,1993.

Приложение

Календарно-тематические планы

Первый год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
Первая четверть		
1.	Введение. Предмет «Музыкальная литература». Музыка в нашей жизни.	1
2.	Содержание музыкальных произведений. Копилка чувств.	1
3.	Выразительные средства музыки.	1
4.	Выразительные средства музыки.	1
5.	Возникновение музыкальных инструментов.	1
6.	Инструменты симфонического оркестра.	1
7.	Инструменты симфонического оркестра.	1
8.	Русские народные инструменты.	1
9.	Контрольный урок.	1
Вторая четверть		
1.	Марши.	1
2.	Народные танцы.	1
3.	Из истории западно-европейских танцев.	1
4.	Из истории западно-европейских танцев.	1
5.	Народные песни.	1
6.	Календарные песни.	1
7.	Контрольный урок.	1
Третья четверть		
1.	Музыкальные формы.	1
2.	П.И. Чайковский «Детский альбом».	1
3.	Сюита.	1
4.	Сонатно-симфонический цикл.	1
5.	С.С. Прокофьев «Классическая симфония».	1
6.	Контрольный урок.	1
7.	Музыка и изобразительность. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».	1
8.	П.И. Чайковский «Времена года».	1
9.	К. Сенс-Санс «Карнавал животных», А. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро».	1
10.	Контрольный урок.	1
Четвёртая четверть		
1.	Музыка в драматическом театре. Э. Григ «Пер Гюнт».	1
2.	Э. Григ «Пер Гюнт».	1
3.	История оперы.	1
4.	Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко».	1
5.	Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане».	1
6.	П.И. Чайковский балет «Щелкунчик».	1
7.	П.И. Чайковский балет «Щелкунчик».	1
8.	Контрольный урок.	1
	Итого:	34

Второй год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
Первая четверть		
1.	Искусство барокко. Мир, в который пришел Бах	1
2.	И.С. Бах. Биография и творческий путь.	
3.	И.С. Бах. Инвенции. Прелюдия и фуга до минор.	1
4.	И.С. Бах. Хоральная прелюдия фа минор, токката и фуга ре минор.	1
5.	Контрольный урок.	1
6.	Венская классическая школа в контексте культуры 2 половины 19 века	1
7.	Й. Гайдн. Биография и творческий путь.	1
8.	Й. Гайдн. Сонатное творчество. Сонаты ре мажор, ми минор.	1
9.	Й. Гайдн. Симфония №103 1 часть.	1
Вторая четверть		
1.	Й. Гайдн. Симфония №103 2-4 части.	1
2.	Контрольный урок.	1
3.	В.А. Моцарт. Биография и творческий путь.	1
4.	В.А. Моцарт. Соната №11 ля мажор.	1
5.	В.А. Моцарт. Симфония №40 соль минор.	1
6.	В.А. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро».	1
7.	Контрольный урок.	1
Третья четверть		
1.	Л. Бетховен. Биография и творческий путь.	1
2.	Л. Бетховен. Сонатное творчество.	1
3.	Л. Бетховен. Соната №8 до минор.	1
4.	Л. Бетховен. Симфония №5 до минор 1-2 части.	1
5.	Л. Бетховен. Симфония №5 до минор 3-4 части.	1
6.	Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт».	1
7.	Контрольный урок.	1
8.	Романтизм как художественное направление.	1
9.	Ф. Шуберт. Биография и творческий путь.	1
10.	Ф. Шуберт. Песни. Фортепианные произведения.	1
Четвёртая четверть		
1.	Ф. Шуберт. Симфония №8 си минор	1
2.	Ф. Шопен. Биография и творческий путь	1
3.	Ф. Шопен. Фортепианное творчество.	1
4.	Ф. Шопен. Фортепианное творчество.	1
5.	Фортепианная и симфоническая музыка композиторов романтиков.	1
6.	Развитие оперы в 19 веке.	1
7.	Импрессионизм в живописи и музыке.	1
8.	Контрольный урок.	1
	Итого:	34

Третий год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
Первая четверть		
1.	Древнерусская музыка 9-конец 18 века.	1
2.	Русская музыка 18-1 половина 19 века.	1
3.	Городской романс 19 век. Алябьев, Варламов, Гурилев. Доклады.	1
4.	М.И. Глинка. Биография и творческий путь.	1
5.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».	1
6.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».	1
7.	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин».	1
8.	М.И. Глинка. Произведения для оркестра. Романсы и песни.	1
9.	Контрольный урок.	1
Вторая четверть		
1.	А.С. Даргомыжский. Биография и творческий путь.	1
2.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка».	1
3.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка».	1
4.	А.С. Даргомыжский. Опера «Русалка».	1
5.	А.С. Даргомыжский. Романсы и песни.	1
6.	Контрольный урок.	1
7.	Русская музыка 2 половины 19 века. Искусство. Живопись.	1
Третья четверть		
1.	А.П. Бородин. Биография и творческий путь.	1
2.	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь».	1
3.	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь».	1
4.	А.П. Бородин. Опера «Князь Игорь».	1
5.	А.П. Бородин. «Богатырская симфония»	1
6.	Контрольный урок.	1
7.	М.П.Мусоргский. Биография и творческий путь.	1
8.	М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	1
9.	М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	1
10.	М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов»	1
Четвёртая четверть		
1.	Н.А. Римский-Корсаков. Биография и творческий путь.	1
2.	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»	1
3.	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»	1
4.	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»	1
5.	Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»	1
6.	Заключение по русской музыке.	1
7.	Заключение по русской музыке.	1
8.	Контрольный урок.	1
	Итого:	34

Четвертый год обучения

№	Тема урока	Кол-во часов
Первая четверть		
1.	Введение.	1
2.	П.И. Чайковский. Биография и творческий путь.	
3.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	1
4.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	1
5.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	1
6.	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»	1
7.	П.И. Чайковский. Симфония №1	1
8.	Контрольный урок.	1
9.	Музыкальная жизнь России в конце 19-20 века.	1
Вторая четверть		
1.	А. Лядов. Биография и обзор творчества.	1
2.	В. Калинников. Биография и обзор творчества.	1
3.	С. Рахманинов. Биография и обзор творчества.	1
4.	А. Скрябин. Биография и обзор творчества.	1
5.	И. Стравинский. Биография и обзор творчества.	1
6.	Обзор русской музыкальной культуры 20 века.	1
7.	Контрольный урок.	1
Третья четверть		
1.	С.С. Прокофьев. Биография и творческий путь.	1
2.	С.С. Прокофьев. Симфония №7.	1
3.	С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский».	1
4.	С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»	1
5.	Д.Д. Шостакович. Биография и творческий путь.	1
6.	Д.Д. Шостакович. Симфония №7.	1
7.	Д.Д. Шостакович. Фортепианное творчество. Балетная сюита №1.	1
8.	Контрольный урок.	1
9.	А. Хачатурян. Обзорный урок.	1
10.	Р. Щедрин. Обзорный урок.	1
Четвёртая четверть		
1.	Представители русского музыкального авангарда.	1
2.	Искусство джаза.	1
3.	Искусство джаза.	1
4.	Современные мюзиклы.	1
5.	Современные мюзиклы.	1
6.	Повторение. Подготовка к итоговому уроку.	1
7.	Повторение. Подготовка к итоговому уроку.	1
8.	Итоговый урок.	1
	Итого:	34