

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Первый Музыкальный лицей имени А.В. Александрова

УТВЕРЖДЕНО:
И.о.директора
ПМЛ им. А.В.Александрова
Киселева И.Л.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
(по видам инструментов: оркестровые духовые и ударные инструменты)

КВАЛИФИКАЦИЯ
Артист-инструменталист, преподаватель

Форма обучения
ОЧНАЯ

Химки 2024

Пояснительная записка

Рабочая учебная программа по музыкальной литературе создана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, представляющего собой совокупность обязательных требований при реализации образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования в области искусств по специальности 53.02.03.

Актуальность программы определяется заложенными в ней возможностями формирования у обучающихся эстетического отношения к музыкальному искусству, способствует развитию художественного вкуса, личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию обучающегося, развитию ключевых компетенций. Принципы отбора основного содержания дисциплины «музыкальная литература» связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.

Дисциплина «музыкальная литература» развивает понимание эстетической ценности музыкального искусства, помогает в освоении явлений классической зарубежной и отечественной музыки, ее исторических периодов, знакомит учащихся с высокими образцами классического искусства.

Учебный процесс включает решение следующих **задач**:

- формирование основ музыкальной культуры учащихся;
- воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся;
- развитие интереса к музыке и музыкально-творческой деятельности;
- развитие образного и ассоциативного музыкального мышления;
- изучение в хронологическом порядке основных явлений зарубежной и отечественной музыкальной культуры;

- анализ творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их времени;
- понимание роли творчества величайших композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества;

В соответствии с ФГОС данная дисциплина изучается в течение двух лет (5 и 6 классы). Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 часов (ауд. +срс), в том числе - 72 ауд., 32 срс.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Занятия по музыкальной литературе являются важной составляющей частью музыкально-теоретического воспитания и развития учащегося; дисциплина изучается в тесном взаимодействии с дисциплинами музыкально-теоретического цикла (сольфеджио, гармония, теория музыки, анализ музыкальных произведений), а также дисциплинами специального цикла, что дает возможность дальнейшего развития музыкально-творческих способностей, музыкально-аналитического мышления учащегося.

Освоение дисциплины «музыкальная литература» формирует у учащихся эстетическую оценку музыкальных произведений, музыкальных явлений, развивает понимание роли творчества величайших композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества.

Результаты освоения учебного процесса

Личностными результатами изучения дисциплины «музыкальная литература» являются:

- наличие общих и профессиональных компетенций;
- развитие творческого потенциала в процессе коллективного музицирования;
- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей

Предметными результатами изучения дисциплины « музыкальная литература» являются:

- интерес к музыке и к музыкально-творческой деятельности;
- понимание творчества выдающихся композиторов в контексте музыки их времени;
- *Метапредметными* результатами изучения музыки являются:
- умение дать эстетическую оценку музыкальному произведению в целом
- ориентация в музыкальной жизни окружающей действительности;
- сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) с учащимися при решении различных музыкально-творческих задач;
- наблюдение за разнообразными музыкальными явлениями во внеурочной деятельности.

**К окончанию 1 года обучения дисциплине «музыкальная литература»
учащиеся научатся:**

- анализировать музыкально-выразительные средства музыкального произведения
- определять особенности музыкальной темы, её структуры, тематического развития, приемов изложения музыкального материала
- разбираться в жанрах и их разновидностях
- ознакомиться с такими сложными синтетическими жанрами, как опера и балет.

**К окончанию 2 года обучения дисциплине «музыкальная литература»
учащиеся научатся:**

- самостоятельно анализировать музыкальное произведение с точки зрения его принадлежности к тому или иному жанру, стилю
- определять по формам и жанрам произведения классической и романтической эпохи; разбираться в циклических формах, таких как соната, симфония
- понимать специфику вокальных произведений, синтез и взаимоотношение слова и музыки;

- самостоятельно использовать аналитические приемы для определения форм, строения музыкальных произведений по специальности (специальному инструменту).

В результате обучения по данной дисциплине обучающийся должен:

уметь:

самостоятельно пользоваться специальной литературой по предмету «музыкальная литература»;

рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы;

рассматривать музыкальные произведения в связи с жанром, стилем эпохи.

знать:

основные этапы развития музыкального искусства

творчество выдающихся композиторов Западной Европы

состав классического симфонического оркестра

специфику формообразования в инструментальных произведениях
функции частей музыкальной формы

основные структурные закономерности простых и сложных форм, вариационной и сонатной формы, рондо и рондо-сонаты,

понятие о циклических формах

Артист-инструменталист (концертмейстер), преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Исполнительская деятельность:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

Педагогическая деятельность:

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.

СТРУКТУР И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (5-й класс)

Примерный учебный план

№ п/п	Раздел дисциплины	Четверть	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу учащихся и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по четвертям)</i>
				Лекц ионн о- пак тиче ские заня тия	Конт роль ные рабо ты, рубе жны й конт роль	Лаб орато рные рабо ты (заня тия в фоно теке	Рефе рати вная рабо та	Само стоят ельн ая рабо та	
				36 ч	4	4	2	16 ч	
1	Происхождение музыки. Легенды о музыке и музыкантах.	1	1	1					Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, анализ нотного текста; конспектирование разделов учебников, тренинги. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой

2	Музыка в нашей жизни.		2	1			1	Ведение конспектов. Сочинение «Музыка в моей жизни.
3	Содержание музыкальных произведений		3, 4	2			1	Ведение конспектов. Работа в фонотеке Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.
4	Выразительные средства музыки		5, 6,	2			1	Ведение конспектов. Работа в фонотеке Интерактивные формы работы – беседы, обсуждения, дискуссии.
5	Музыкальные жанры. Первичные, вторичные жанры		7, 8	2	1			Ведение конспектов. Работа в фонотеке. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой Контрольный урок
6	Песни разных жанров	2	9, 10	2			1	Ведение конспектов. Работа в фонотеке Контрольный опрос
7	Марш и его жанровые разновидности		11	1			1	Ведение конспектов. Работа в фонотеке. Контрольный опрос
8	Танец и его жанровые разновидности		12 13	2			1	Ответы в форме докладов. Работа в фонотеке. Интерактивные формы работы - обсуждение видеофильма, дискуссия. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой
9	Музыкальная форма. На примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского		14 15 16	3	1			Ответы в форме докладов. Работа в фонотеке Контрольный урок
10	Народная песня и ее использование в творчестве композиторов-классиков	3	17 18 19	3		2		Ответы в форме докладов, работа в фонотеке. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Письменная контрольная работа

11	Программно-изобразительная музыка		20 21 22	3			1	Ответы в форме докладов. работа в фонотеке. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Интерактивные формы работы- беседы, дискуссии
12	Музыка в драматическом театре. Э Григ «Пер Гюнт»		23 24 25 26	4	1			Ответы в форме докладов, работа в фонотеке. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Интерактивные формы работы- обсуждение видеофильма, дискуссия Контрольный урок
13	Балет. П.И.Чайковский «Щелкунчик»	4	27 28 29 30 31	5		2		Ответы в форме докладов, работа в фонотеке. Интерактивные формы работы- обсуждение видеофильма, дискуссия. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой Контрольный опрос, викторина.
14	Опера. М.И.Глинка «Руслан и Людмила		32 33 34 35 36	5	1		1	Ответы в форме докладов, работа в фонотеке. Интерактивные формы работы- обсуждение видеофильма, дискуссия. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный урок

5. Содержание курса

Тема I. Введение. Предмет и задачи курса музыкальной литературы. Происхождение музыки. Легенды о музыке и музыкантах.

Музыкальная литература – предмет о истории развития музыкального искусства. Его основная цель - ознакомление учащихся с высокими образцами классического искусства.

Происхождение музыки. Божественная концепция происхождения музыки.

Легенды о музыке и музыкантах, нашедшие отражение в произведениях искусства, в музыке (К.В. Глюк «Орфей и Эвридика», Н.А. Римский-Корсаков «Садко», «Снегурочка», М.И. Глинка «Руслан и Людмила» и т.д.)

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 2. Музыка в нашей жизни, или где можно услышать музыку?

Музыка сопровождает человека на протяжении всей его жизни.

Сущность музыки как вида искусства.

Музыка звучит повсюду. Функциональное многообразие музыкальных произведений. Жанровое разделение музыкальных произведений в зависимости от места исполнения.

Роль музыки в жизни каждого человека.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 3. Содержание музыкальных произведений, или Что можно услышать в музыке?

Содержание музыкального произведения связано, прежде всего, со способностью музыки заставлять нас испытывать волнение, переживать необычные, сильные чувства.

Эмоциональные, звукоизобразительные, символические, смысловые возможности музыкального искусства.

Воздействие музыкального искусства на человека, его психологию, мировоззрение.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 4. Выразительные средства музыки, или Что помогает нам воспринимать ее красоту и совершенство?

Из чего складывается выразительность музыки, что помогает запомнить и узнавать множество произведений, различать их?

Средства музыкальной выразительности: мелодия, лад, гармония, ритм, темп, регистр, агогика, тембр и т.д.

Природа выразительных средств музыки, их своеобразие, неповторимость. Возможность создавать образы и развивать линии сюжетного развития с помощью средств музыкальной выразительности.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.

3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 5. Музыкальные жанры. Первичные и вторичные музыкальные жанры.

«Три кита в музыке» - песня, танец, марш. Первичные жанры и их развитие с древнейших времен до наших дней. Жанровые разновидности первичных жанров.

Жанры вторичные, получившие развитие в профессиональном творчестве, их разнообразие, функциональное предназначение.

Анализ таблицы на стр.19 учебника по музыкальной литературе А.Лагутина, В.Владимирова.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 6. Песня и ее жанровые разновидности.

Песня – одна из форм вокальной музыки, широко распространенная в народном музыкальном творчестве, музыкальном быту, а также в профессиональной музыке.

Народные песни, являющиеся плодом коллективного творчества многих поколений. Песни календарно-земледельческого цикла. Исторические песни, былины, старины.

Песня – неизменный спутник, сопровождающий человека, на протяжении всей его жизни. Песни лирические, колыбельные, хороводные, плясовые, шуточные, свадебные, величальные, трудовые, песни-плачи и т.д.

Революционные песни, их общественно-социальная значимость и мобилизующая сила.

Песни советской эпохи. Творчество И.Дунаевского, А.Александрова, В.Соловьева-Седого, Б. Мокроусова, М.Блантера, Дм. Покраса, Т.Хренникова, С.Туликова, А.Пахмутовой, Я.Френкеля, О.Фельцмана, М.Таривердиева, Д.Тухманова и др.

Песни современной эпохи. Современные концерты привлекают своей зрелищностью, являясь своеобразным шоу. Песенное творчество Р.Паульса, И.Крутого, Меладзе и др.

Авторская песня. Наиболее яркие представители: В. Высоцкий, Булат Окуджава, В. Цой.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 7. Марш и его жанровые разновидности

Марш – пьеса в четком ритме для сопровождения походов, демонстраций, различных шествий. Слово «марш» в переводе с французского означает ходьба.

Волевая, энергичная ритмика маршей воодушевляет, организует массы. Марши пишутся, как правило, в двудольном размере, в трехчастной форме с певучей средней частью (трио).

Характер марша носят революционные песни «Марсельеза», «Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», «Интернационал», популярные советские песни «Песня о Родине», «Если бы парни всей земли» и др.

Марши встречаются также как отдельные номера в операх, балетах, ораториях, симфониях. В характере маршей сочинены многие

инструментальные пьесы, песни, романсы, отдельные эпизоды больших форм.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 8. Танец и его жанровые разновидности.

Танец – вид искусства, в котором выразительными средствами являются пластические движения человека, его позы. В то же время под танцем всегда имеют в виду и музыку, сопровождающую эти движения. Ее называют танцевальной музыкой. Она богата и разнообразна. Отсюда – множество всяких танцев, известных в музыкальной литературе.

У каждого народа свои танцы, отличающиеся национальным своеобразием.

Танцы русского народа: камаринская, трепак. Примеры использования этих танцев в творчестве русских композиторов – классиков.

Танцы украинского народа: гопак, казачок. Примеры использования этих танцев в творчестве русских композиторов – классиков.

Лезгинка – танец кавказских народов. Примеры использования лезгинки в творчестве русских композиторов – классиков.

Танцы Западной Европы. Примеры использования менуэта, гавота, лендлера, вальса, польки, мазурки, полонеза и др. в творчестве композиторов разных национальных школ и русских композиторов-классиков.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.

3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 9. Музыкальная форма. На примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского

П.И.Чайковский – первый русский композитор, создавший для детей альбом фортепианных пьес. История создания «Детского альбома». Содержание сборника. Деление на мини-циклы. Например, ряд пьес посвящен истории о куклах, другие рисуют картины русской жизни, есть пьесы, посвященные рассказам о чужих странах и т.д.

Музыкальные формы, которые можно изучить на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского: период («Утренняя молитва», «В церкви»), простая трехчастная («Похороны куклы», «Нянина сказка»), простая двухчастная репризная форма «Старинная французская песенка» сложная трехчастная «Вальс», сложная двухчастная «Неаполитанская песенка», вариации («Камаринская», «Русская песня»).

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 10. Народная песня и ее использование в творчестве русских композиторов-классиков.

Творчество композиторов-классиков неразрывно связано с народной песней. В XIX веке в России началось изучение лучших образцов народного

творчества. Появились сборники народных песен в обработке Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Лядова.

Композиторы-классики также использовали народную песню в своих произведениях. Наиболее яркие образцы: Вариации Глинки на русскую народную песню «Среди долины ровныя», песня Марфы из оперы Мусоргского «Хованщина», песня Садко с хором из оперы-былины Римского-Корсакова «Садко», вторая часть из Первого струнного квартета П.И. Чайковского, финал Первого фортепианного концерта П.И. Чайковского, Восемь русских народных песен для оркестра Лядова.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 11. Программно-изобразительная музыка, или Что помогает услышать и понять замысел композитора в инструментальном произведении?

Инструментальные сочинения, которые имеют литературные предисловия, заголовки, являются программными.

Наиболее яркие образцы программной музыки: П.И.Чайковский «Времена года», М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», С.С.Прокофьев сюита «Зимний костер».

Данные произведения рекомендуется прослушать, разобрать, обсудить с учащимися.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.

2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 12. Музыка в драматическом театре. Э.Григ «Пер Гюнт»

Значение музыки в драматическом театре.

История создания двух оркестровых сюит Э. Грига, составленных композитором из отдельных номеров музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

Первая сюита состоит из четырех частей, контрастных по характеру.

Первая часть, «Утро», рисует картину безмятежной природы. Вторая часть, «Смерть Озе», передает настроение скорби. Третья – «Танец Анитры» - легкая и грациозная пьеса. Последняя часть – «В пещере горного короля» - изображает сказочное шествие. Музыка каждой части построена на развитии и варьировании одного музыкального образа.

Вторая сюита включает пять пьес. Наиболее известна из них «Песня Сольвейг». Печальная и нежная мелодия – одно из самых вдохновенных творений Грига (в театральном спектакле эту песню поет Сольвейг в сопровождении оркестра).

Данные произведения рекомендуется прослушать, разобрать, обсудить с учащимися.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 13. Балет. П.И. Чайковский «Щелкунчик»

Балет – музыкально-театральное произведение, в котором объединяются музыка, танец и сценическое действие. В балете есть сюжет, действующие лица. Их действия, чувства раскрываются с помощью танцевальных движений под музыку.

Кроме танцев, большую роль в балете играет *пантомима* – немая игра актеров, состоящая из выразительных поз, жестов и мимики. Пантомима связывает отдельные танцы, помогает развитию действия. В музыке любого балета танцы чередуются с музыкальными эпизодами, сопровождающими пантомиму.

Создателем русского классического балета является Чайковский, автор «Лебединого озера», «Спящей красавицы», «Щелкунчика».

Балет «Щелкунчик»: литературная основа, сюжет, сочетание реальности и вымысла, фантастики.

В балете два действия. Наиболее яркие номера, сцены первого действия: марш, рост елки, сражение Щелкунчика и его войска с мышиным королем, танец снежинок.

В основе второго действия – танцевальный дивертисмент, в который входят: русский танец «Трепак», «Вальс цветов», остроумные характеристики лакомств из царства сластей: шоколад (испанский танец), кофе «арабский танец», чай (китайский танец).

Указанные номера, сцены рекомендуется прослушать, разобрать, обсудить с учащимися.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 14. Опера. М.И. Глинка «Руслан и Людмила»

Опера – сложное музыкально-театральное произведение. В ее исполнении участвуют певцы-солисты, хор, оркестр и нередко танцоры. В опере соединяются различные виды искусства – театр и музыка, пение и

танец, игра актеров и мастерство живописцев-декораторов. Поэтому оперу относят к синтетическому виду искусства.

Ведущее место в опере принадлежит музыке. Она является главным выразительным средством: раскрывает характеры действующих лиц, их взаимоотношения, передает напряженность действия, рисует картины, воссоздает комедийные или драматические ситуации.

Оперное произведение обычно начинается с оркестрового вступления – увертюры. Музыка увертюры подготавливает к предстоящему действию. Оперный спектакль разделяется на действия (или акты) и картины. В них чередуются, сменяя друг друга, песни, арии, ансамбли (дуэты, терцеты, квартеты и т.д.), хоры и танцы, самостоятельные оркестровые фрагменты. В их последовательности и раскрывается содержание спектакля.

Сюжетом для оперы чаще всего служит какое-либо литературное произведение. На его основе создается текст оперы – либретто. В зависимости от содержания оперы бывают исторические, бытовые, сказочные, лирические.

Родившись во Флоренции, в начале 17 века, опера получила распространение во многих странах Европы, в том числе и в России. Большой театр в Москве – главная оперная сцена страны.

К оперному жанру обращались величайшие композиторы мира: Моцарт, Верди, Вагнер, Бизе, Глинка, Чайковский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Прокофьев.

М.И.Глинке принадлежат две оперы – «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». Первая из них – историко-героическая опера, вторая – сказочная.

Опера «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноименной поэмы Пушкина. Немало черт роднит оперу с русской былиной: патриотизм, величавость образов, неторопливость в развитии действия, сочетание реальной жизни и сказочного вымысла, борьба и победа добрых сил над злом, несправедливостью.

Разбор отдельных музыкальных номеров: две песни Баяна из первого действия, сцена похищения Людмилы из первого действия, ария (рондо) Фарлафа из второго действия, ария Руслана из второго действия, персидский хор из третьего действия, ария Людмилы из четвертого действия, марш Черномора из четвертого действия, восточные танцы из четвертого действия, хор «Ах ты, свет Людмила» из пятого действия.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.

3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-й класс)

Примерный учебный план

№ п/п	Раздел дисциплины	Четверть	Неделя	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				Лекц ионн о- прак тиче ские заня тия	Конт роль ные рабо ты, рубе жны й конт роль	Лабо рато рные рабо ты (заня тия в фоно теке	Рефе рати вная рабо та	Сам осто ятел ьная рабо та	
				36 ч	4	8	4	16	
1	Музыка от древних времен до И.С.Баха	1	1, 2, 3	3			1		Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, конспектирование разделов учебников, тренинги. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой Контрольный опрос
2.	Жизненный и творческий путь И.С.Баха		4 5 6 7 8	5		1			Ведение конспектов занятий, Конспектирование разделов учебников, анализ нотного текста. Работа в фонотеке . Выполнение заданий в рабочей тетради

					1				Г.Ф.Калининой. Контрольный урок
3.	Формировани е классическог о стиля в музыке	2	9 10	2			1	1	Ведение конспектов занятий, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов учебников. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный опрос
4.	Жизненный и творческий путь Й.Гайдна		11 12 13 14 15 16	6	1	1			Ведение конспектов занятий, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов учебников. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный урок
5.	Жизненный и творческий путь В.А.Моцарта	3	17 18 19 20 21	5		1		1	Ведение конспектов занятий, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов учебников. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный опрос
6.	Жизненный и творческий путь Л.Бетховена		22 23 24 25 26	5	1	1			Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов учебников. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный урок
7.	О романтизме в музыке	4	27	1			1	1	Ответы в форме докладов, эссе, устного или письменного анализа произведений; работа с магнитофонными записями Интерактивные формы работы- тренинги, групповая работа с иллюстративным материалом. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой.
8.	Жизненный и творческий путь Ф.Шуберта		28 29 30 31	5		1		1	Ответы в форме докладов, эссе, устного или письменного анализа произведений; работа с

			32						магнитофонными записями Интерактивные формы работы- тренинги, метод проектов. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный опрос.
9.	Жизненный и творческий путь Ф.Шопена		33 34 35 36	4	1				Ответы в форме докладов, эссе, устного или письменного анализа произведений; работа с магнитофонными записями Интерактивные формы работы- дискуссия, метод проектов. Выполнение заданий в рабочей тетради Г.Ф.Калининой. Контрольный урок

5.Содержание курса

Тема 1. Музыка от древних времен до И.С.Баха

Теории о происхождении музыки. Древние формы художественной практики, их связь с магической обрядовостью. Формирование образности искусства в процессе воспроизведения реальных жизненных событий. Первобытный синкретизм и роль в нем музыкальных элементов. Формирование элементов музыкальной выразительности: звуковысотного, ритмического, ладового, структурного, тембрового, жанрового. Интерес в XX веке к древнейшим формам музыкальной культуры разных регионов.

Значение древних цивилизаций в истории мировой культуры. Формирование основных разновидностей музыкальных жанров в трех главных сферах - фольклора, религиозной и светской музыки.

Синкретическая связь музыки с танцем и театральным действием.

Особая роль античной музыкальной культуры для последующего развития искусства. Большая роль музыки в общественной жизни. Богатство музыкально-поэтического искусства. Развитие музыкальных жанров (эпос, лирика сольная и хоровая, военная музыка, танец), инструментария, музыкальной эстетики и теории. Музыка в античном театре.

Средневековые феодальные государства и господство религиозной идеологии.

Западноевропейские страны. Народная песня: круг образов, выразительные средства. Творчество народных музыкантов - жонглеров, шпильманов и др.

Доминирующая роль религиозной музыки. Григорианский хорал, его интонационная и ладовая сферы, роль в формировании европейской музыки,

эволюция. Обогащение хорала - тропы, гимны, секвенции, юбилании. Месса, ее части и разновидности. Литургическая драма, роль музыки в ней. Ранние формы многоголосия: органум и его виды, гимель, дискант.

Рост городов, развитие городской культуры, связь религиозного и светского начал. Музыка в соборах, университетах, цеховых объединениях. Школа «дискантистов» собора Нотр-Дам в Париже и творчество Леонина и Перотина (середина XII- начало XIII в.в.) Жанры многоголосной музыки: мотет, кондукт, месса и дальнейшее развитие многоголосия. Органная музыка.

Светское музыкально-поэтическое творчество. Танец. Рыцарское искусство. Трубадуры и труверы во Франции, миннезингеры в Германии. Ваганты и голиарды. Жанры и формы светской музыки.

Музыкальная теория в эпоху Средневековья. Формирование нотации. Вклад Гвидо Аретинского (ок. 992-1050).

Общественно-исторические процессы в Европе в XIV-XV в.в. Реформация и религиозные войны. Формирование государств. Расцвет науки, литературы и искусства. Возрождение высоких гуманистических идеалов античности и бурное развитие светского искусства. XV век - период Арс Нова и его значение в истории европейской музыки. Светские песенно-танцевальные жанры, развитие инструментальной музыки. Появление профессиональных тенденций в музыкальной жизни. Основные жанры полифонической музыки. Творчество Ф.Ландино, Ф. де Витри, Г. де Машо.

Музыкальная культура Нидерландов. Образование нидерландской (франко-фламандской) полифонической школы. Ее выдающиеся представители в XV-XVI в.в.: Г.Дюфаи (ок.1440-1474), Ж.Депре (ок. 1440-1521) Ж.Окегем (ок.1430-1495), Я.Обрехт (1450-1505). Их типические музыкальные образы, выразительные средства, жанры, мастерство хоровой полифонии. Музыкальная культура Франции. Гугенотские песни, их антикатолическая направленность, бургундская шансон и ее выдающийся мастер Ж.Беншуа (ок. 1400-1460). К.Жанекен (ок.1475-1560) - автор крупных хоровых программных произведений.

Музыкальная культура Италии, ее особенности. Роль музыки в народных празднествах. Светские вокально-инструментальные жанры фротолла и виланелла. Мадригал и его авторы - Л.Лудзаски, О.Векки, Дж.да Веноза и др. Римская полифоническая школа. Дж. да Палестрина (ок.1525-1584)). Жанры его музыки, стиль хорового письма. Венецианская вокально-инструментальная школа, масштабность и красочность венецианской полифонии, принципы концертности. Гуманистическое содержание и мастерство творчества Дж.Габриели (ок.1557-1612). Развитие жанров и форм итальянской инструментальной музыки.

Истоки и возникновение оперы, отражение в ней гуманистических идеалов позднего Возрождения. Мифологическая основа сюжетов (популярность мифа об Орфее и Эвридике), художественный синтез поэзии, музыки, сценического действия.

Речитативный стиль пения. Итальянские оперные школы (Флоренция, Мантуя, Рим, Венеция. Неаполь) и их своеобразие. Крупнейшие оперные композиторы ХУП века - Я.Пери (1561-1633), Дж.Каччини (ок.1550-1618). К.Монтеверди (1567-1643) и его лучшие оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи». Ф.Кавалли (1602-1676), М.Чести (1623-1669), А.Скарлатти (1659-1725), эволюция оперы в их творчестве. Развитие ариозности, расцвет сольного пения. Стиль *bel canto*. Формирование типов арий, закрепление формы *da capo* в ариях. Усиление роли оркестра, итальянский тип увертюры.

Музыкальный театр в других национальных школах. Влияние эстетики классицизма на французскую «лирическую трагедию» и творчество Ж.Б.Люлли (1632-1687). Французская оперная увертюра. Традиции «маски в «Королеве фей» Г.Перселла (1659-1695), его опера «Дидона и Эней». Гамбургский оперный театр. Испанская сарсуэла.

Развитие бытовой и концертной инструментальной музыки в ХУП веке, новые формы исполнительской практики. Распространение лютни, гитары, разновидностей виол и клавира, усиление роли сольных смычковых и духовых инструментов в связи с развитием гомофонии. Формирование новых жанров: сюиты, сонаты *da camera* и *da chiesa*, трио-сонаты, *concerto-grosso* и сольного концерта. Ведущая роль итальянской инструментальной школы: клавирное и органное творчество Дж.Фрескобыльди (1583-1643), и формирование фуги. Концертные жанры в творчестве А.Корелли (1653-1713). Инструментальная музыка во Франции, Англии, Германии. Органисты в Германии - предшественники И.С.Баха: С.Шейдт, И.Пахельбель, Г.Бем, Д.Букстехуде (1637-1707).

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 2. Жизненный и творческий путь И.С.Баха.

И.С.Бах (1685-1750), значение его творчества для мировой культуры. Центральный образ его музыки - человек с его богатым душевным миром. Многообразие творческой деятельности Баха. Черты музыкального стиля.

Особенности мелодики и ее связь с протестантским хоралом, синтез полифонического и гармонического начал. Вокально-инструментальные жанры в творчестве Баха (духовные и светские кантаты, оратории, пассионы, мессы и др.) - исторические традиции и новаторство в трактовке драмы, оркестра и вокальных номеров, в принципах композиции. Основные жанры инструментальной музыки и их трактовка Бахом. Музыка для клавира: полифонические циклы («Хорошо темперированный клавир» и др.), сюиты, концерты. Монументальность, импровизационная свобода органных сочинений крупных форм, хоральные обработки. Совершенствование возможностей инструментов в музыке для струнных (сонаты, партиты, концерты). Роль баховских оркестровых сюит и концертов в подготовке классического симфонизма.

Прослушивание и разбор музыкальных произведений: токката и фуга ре минор для органа, инвенции до мажор, фа мажор (двухголосные), фа минор (трехголосная), «Французская сюита» до минор, прелюдия и фуга до минор из первого тома «Хорошо темперированного клавира».

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 3. О формировании классического стиля в музыке

Основные тенденции музыки 1-й половины XVIII века в творчестве современников Баха и Генделя. Италия: расцвет камерного и концертного исполнительства. Роль концертов и сонат А.Вивальди (ок.1677-1741), Дж.Тартини (1692-1770), Д.Скарлатти (1685-1757) в формировании циклических форм и сонатного allegro. Итальянская опера-буффа и творчество Дж.Перголези (1710-1736): «Служанка-госпожа», «Stabat mater». Французская клавесинная школа, ее связь с бытовыми жанрами, развитие формы рондо в программных пьесах. Ф.Куперен (1668-1733). Вклад Ж.Б.Рамо (1683-1764) в развитие инструментальной музыки, оперы и балета («Кастор и Поллукс», «Галантная Индия»), музыкальной теории - «Трактат о гармонии».

Начало деятельности мангеймской капеллы. Роль различных национальных культур в подготовке и формировании жанров и форм инструментальной музыки Венской классической школы.

Оперная реформа К.В.Глюка (1714-1787), ее связь с идеями энциклопедистов. Темы морального подвига, самопожертвования, героико-трагические конфликты, гражданские мотивы. Интонационное обновление и драматизация вокальных партий. Трактовка ариозных форм, хора, балета, оркестра. Общая тематическая связь увертюры с содержанием оперы. Общая музыкально-драматургическая линия действия. Историческое значение оперного творчества Глюка для дальнейшего развития музыкального театра.

Литература:

5. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
6. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
7. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
8. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 4. Жизненный и творческий путь Й. Гайдна.

Основные черты искусства Й.Гайдна (1732-1809): связь с народным искусством, конкретность музыкальных образов и тем, жанровая характеристика, жизнеутверждающий характер музыки. Роль симфонии и квартета в его творчестве, их интонационные и жанровые истоки, лучшие сочинения этих жанров. Особенности музыкального тематизма, принцип мотивного развития. Богатство образного содержания сонат, концертов, ансамблей Гайдна, отражение в них традиций бытового музицирования, лиризация жанров. Черты народности и реализма в музыке Й.Гайдна. Значение партии оркестра. Эволюция творчества композитора. Усиление драматического начала в позднем периоде, новые черты музыкального языка.

Прослушивание и разбор следующих произведений Й.Гайдна: Симфония ми-бемоль мажор, сонаты для клавира ре мажор, ми минор.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 5. Жизненный и творческий путь В.А. Моцарта

В.А.Моцарт (1756-1791). Идеино-образное содержание творчества, эстетические взгляды, творческие принципы. Исключительное жанровое многообразие, выдающийся вклад во все жанры его времени. Реализм музыкального языка. Красота и богатство мелодики, высокохудожественное претворение в ней народных и бытовых интонаций, принципы мотивно-тематического развития. Плодотворное взаимопроникновение гомофонно-гармонического и полифонического письма. Контрастно-конфликтная драматургия музыкальной формы. Реформаторское значение оперного творчества, идейная связь с движением «Буря и натиск», Оригинальное претворение традиционных оперных жанров оперы-серия и оперы-буффа, зингшпиля. Индивидуализация и динамичность музыкальных характеристик героев. Роль ансамблей и финалов опер. Высшие оперные достижения («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля»), особенности их жанра и музыкальной драматургии. Новые черты инструментальных циклов. Симфонии Моцарта №39-41 как новый этап в развитии симфонизма, особенности их музыкально-драматургических концепций. Эволюция жанра концерта. Черты квартетного стиля композитора. Значение фортепианных произведений в развитии симфонизма. Бытовые инструментальные жанры (дивертисменты, серенады), песни. Выдающееся философское и художественное значение «Реквиема», развитие традиций Баха и Генделя. Огромная роль наследия Моцарта в мировой культуре.

Разбор и прослушивание следующих произведений В.А. Моцарта: симфония № 40 соль минор, соната для клавира Ля мажор. Опера «Свадьба Фигаро» (отрывки).

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 6. Жизненный и творческий путь Л.Бетховена.

Выдающееся значение творчества Л.Бетховена (1770-1827). Отражение в нем идей и практики Великой французской революции. Бетховен и Венская классическая школа.

Основные этапы творческого пути. Поздний период творчества и романтизм. Темы и идеи искусства Бетховена. Монументальность, драматизм, острота конфликтов как отражение жизненных противоречий. Качественно новый подход к сонатной форме и сонатно-симфоническому циклу. Особенности музыкального языка Бетховена, принципы тематического развития.

Ведущая роль симфонического творчества в наследии композитора. Идея борьбы в симфониях №3,5,9 и новаторская трактовка симфонического жанра. Народно-массовые, лирические, жанрово-бытовые и образы природы в симфониях №2,4,6,7,8. Увертюры Бетховена как образцы программного симфонизма. Симфонизация жанра инструментального концерта в творчестве композитора.

Бетховен - пианист, импровизатор. Фортепианные сонаты и вариации. Богатство и глубина их содержания, новаторская трактовка цикла и многообразие решений. Обогащение выразительных возможностей инструмента. Эволюция сонатного жанра. Поздние сонаты. Камерно-инструментальная музыка. Скрипичные и виолончельные сонаты. Квартеты, стилистика поздних квартетов.

Опера «Фиделио»: особенности жанра (сочетание черт зингшпиля, «оперы спасения», оратории), музыкальной драматургии, симфоническое развитие. Музыка к драме «Эгмонт», ее революционная идея и круг образов. Философско-этическое содержание и музыкальный стиль «Торжественной мессы». Вокальная музыка Бетховена. Традиции Бетховена в мировой музыкальной культуре.

Прослушивание и разбор следующих произведений Л. Бетховена: «Патетическая соната», Пятая симфония, увертюра «Эгмонт».

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 7. О романтизме в музыке

Освободительные и революционно-демократические движения - основа развития прогрессивных направлений и новых национальных школ в искусстве XIX в. Наполеоновские войны, революции 1830 и 1848-49 гг. и отражение их в творческих направлениях в музыке.

Возникновение и основные этапы развития романтизма в искусстве XIX века. Основные принципы романтической эстетики, роль романтической антитезы. Соотношение реального и идеального. Романтизм и проблема народности: интерес к истории, быту, искусству, фольклору разных стран и народов. Природа и человек. Тема личности, обостренный психологизм образов, конфликт личности со средой. Проблемы синтеза искусств, традиций и новаторства, Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах.

Особый тип художника-романтика. Многообразие творческой деятельности. Автобиографичность творчества.

Романтизм в музыке, его связь с литературой, поэзией, театром, живописью. Основные этапы развития. Особое внимание к проблемам внутреннего мира человека. Расширение диапазона лирики. Драматические и трагические образы. Монологический принцип высказывания. Усиление роли программности в музыке.

Обновление музыкальных жанров, форм и средств в эпоху романтизма. Соотношение жанров. Роль миниатюры, крупной одночастной формы, новая трактовка циклов в вокальной и инструментальной музыке. Обновление и развитие классических закономерностей формы, разработка новых

композиционных принципов, новые жанры (баллада, симфоническая поэма и др.). Обогащение всех выразительных средств музыки в эпоху романтизма.

Новые формы музыкальной жизни, возрастание роли концертной виртуозности, концертное и салонное музицирование. «Расслоение» музыкального искусства в связи с запросами публики (опера и оперетта и т.д.)

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 8. Жизненный и творческий путь Ф. Шуберта

Основополагающая роль Ф.Шуберта (1797-1828) в становлении музыкального романтизма. Образный мир его музыки, богатство содержания, естественность и непосредственность выражения, связь с народным и классическим искусством. Ведущее значение жанра песни в творчестве Шуберта, песенность как основа его стиля. Композиционно-жанровое многообразие вокальной музыки, эволюция песенного творчества. Значение песенных циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Соотношение мелодии и текста, фортепианной и вокальной партий, гармоническое богатство и оригинальность фактуры. Новаторская трактовка инструментальных жанров. Песенные принципы в драматургической концепции, тематизме и развитии формы инструментальных произведений. Связь ранних симфоний с традициями венских классиков. Новаторство лирико-драматической концепции симфонии си-минор. Основные черты стиля последних симфоний. Камерно-инструментальные сочинения, их связь с бытовой музыкой, с симфоническим и песенным творчеством композитора. Фортепианное творчество Шуберта: романтическая миниатюра, сонаты, фантазии, новая трактовка произведений крупной формы.

Прослушивание и разбор следующих музыкальных произведений: песни «Гретхен за прялкой», «Лесной царь», «Вечерняя серенада», «Аве Мария»; «В путь», «Мельник и ручей» из цикла «Прекрасная мельничиха», «Шарманщик» из цикла «Зимний путь», фортепианные произведения:

«Музыкальный момент» фа минор, «Экспромт» ми-бемоль мажор, вальс си минор; симфония №8 си минор.

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Тема 9. Жизненный и творческий путь Ф. Шопена

Выход в XIX веке на мировую арену «молодых» национальных музыкальных школ как одно из достижений романтизма. Характерность национальной музыки этих стран, музыкально-исторические традиции, рост мастерства исполнителей и композиторов.

Значение искусства Ф.Шопена (1810-1849) в польской и мировой музыке. Тема Родины в его творчестве. Новаторство в трактовке разнообразных жанров фортепианной музыки и их форм. Особенности исполнительского и композиторского стиля Шопена. Мазурки и полонезы как основа национального стиля композитора. Характер претворения фольклорных элементов. Своеобразие ладовых и ритмических структур. Миниатюры (прелюдии, ноктюрны, этюды): глубина и высокая поэтичность их содержания, драматизм развития при лаконичности формы. Преломление бытовых жанров, их поэтизация (вальсы). Особенности одночастных поэзных форм (баллады, скерцо, фантазии). Романтическое претворение сонатной драматургии. Особенности стиля Шопена позднего периода.

Прослушивание и разбор следующих музыкальных произведений: мазурки до мажор (ор.56, №2), си-бемоль мажор (ор.7, №1), ля минор (ор. 68, №2), полонез ля мажор, вальс до-диез минор, прелюдии ми минор (№4), ля мажор (№7), до минор (№20), ноктюрн фа минор, этюды до минор «Революционный» (ор.10, №12), ми мажор (ор.10, №3).

Литература:

1. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.

2. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
3. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
4. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерный перечень тем и вопросов к итоговому контрольному уроку по музыкальной литературе

1. **Происхождение музыки.**
Легенды о музыке и музыкантах.
В каких произведениях они нашли отражение?
2. Что такое **жанр**?
Жанры первичные («три кита в музыке») и вторичные.
Где звучат произведения различных жанров?
3. Назовите произведения композиторов-классиков, в которых используются народные песни, танцы?
4. Что такое **опера**?
Охарактеризуйте этот жанр.
История рождения оперы.
Как в опере называется сольный номер?
Ансамбль, в котором участвуют два, три, четыре и т.д. исполнителя?
Что такое речитатив? Какие вы знаете речитативы?
Что такое belcanto? Lamento?
5. Что такое **балет**?
Какими средствами выражаются чувства в балете?
Как в классическом балете называется сольный номер?
Как называется дуэт? терцет?
Что такое кордебалет?
Как называется балетная обувь для женщин и мужчин?
Присутствовали ли вы на абонементном концерте, посвященном балету? Что вам запомнилось?
6. **Эпоха просвещения.** Охарактеризуйте эту эпоху?
7. Что такое **классицизм**?
В чем отличие понятий классицизм и классический?
8. Назовите представителей **Венской классической школы.**

9. Какой состав **симфонического оркестра** складывается в это время? Назовите оркестровые группы. Какие инструменты в них входят? Что такое парный состав симфонического оркестра?

10. Чем симфонический оркестр отличается от **духового**? Кто из вас присутствовал на концерте, посвященном духовому оркестру? Какие инструменты солировали на этом концерте? Какие струнные инструменты звучали на этом концерте? Какие произведения вам запомнились?

11. Какие **инструментальные жанры** формируются в это время? Охарактеризуйте их.

12. Что такое классическая **симфония**? Сколько в ней частей? По какому принципу они чередуются? Какие формы характерны для каждой из частей?

13. Что такое **сонатная форма**? Из каких разделов она состоит? Какую функцию выполняет каждый раздел? Что для этих разделов характерно? Приведите примеры использования сонатной формы.

14. Дайте определение и охарактеризуйте такие формы, как **трехчастная репризная с трио? Рондо? Вариации?** Приведите примеры данных форм в известных вам произведениях классической музыки.

15. **Эпоха романтизма.** Охарактеризуйте эпоху. Назовите представителей романтизма в музыкальном искусстве Западной Европы.

16. Какие новые **жанры**, которые появляются в эпоху романтизма?

Примерный перечень музыкальных тем к итоговому контрольному уроку по музыкальной литературе

1. **И.С. Бах.** Прелюдии и фуги До мажор, до минор из 1 тома ХТК, токката и фуга ре минор, инвенции До мажор, Фа мажор (двухголосные), фа минор (трехголосная), «Французская сюита» до минор.
2. **И. Гайдн.** Симфония №103(I, IV части), клавирные сонаты Ре мажор, ми минор.
3. **В.А. Моцарт.** Симфония соль минор (I, IV части), соната Ля мажор (I, III части), опера «Свадьба Фигаро» (пройденные отрывки).
4. **Л. Бетховен.** Соната №8 («Патетическая» I часть), симфония №5 (I часть), увертюра «Эгмонт».
5. **Ф. Шуберт.** Неоконченная симфония(I, II части).
6. **Ф. Шопен.** «Революционный» этюд, вальс до-диез минор, полонез Ля мажор.
7. **Э. Григ.** «Пер Гюнт»: «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

8. **М.И.Глинка.** Вальс-фантазия; увертюра к опере «Руслан и Людмила», рондо Фарлафа, ария Людмилы; «Камаринская».
9. **М. П. Мусоргский.** «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Лимож. Рынок».
10. **П.И.Чайковский.** «Времена года», Первая симфония(I, IV части), Первый фортепианный концерт (I, IV части), балет «Щелкунчик»: арабский танец (Кофе), китайский танец (Чай), танец пастушков, трепак, танец феи Драже.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

5. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.4/под. Ред. Е. Царевой. – М: Музыка, 2010.
6. Островская Я, Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Учебное пособие для ДМШ. 1-й год обучения. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 202с.
7. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Конец 19 века – 20 век. Эпоха модернизма. Учебник для старших и выпускных классов детских музыкальных школ, колледжей и лицеев. – Изд-во: «Композитор», Санкт-Петербург, 2010.- 536с
8. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2012.- 224с.

Дополнительная литература:

1. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 1 – М: Музыка, 2002
2. Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 3 – М: Музыка, 2002
3. Гивенталь И., Щукина Л. Музыкальная литература: Учебное пособие. Вып. 1 Г.Ф. Гендель, И.С. Бах – М: Музыка, 1986
4. Левик Б., Музыкальная литература зарубежных стран. Вып. 2 - М: Музыка, 2002

5. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.6 /Сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М: Музыка, 2005
6. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебное пособие. Вып.7/Сост. И. Гивенталь, Л. Щукина, Б. Ионин. – М: Музыка, 2005
7. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. Издательство: Композитор, Санкт-Петербург, 2003. – 248с.
8. Фролов А. А. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса ДМШ. Издательство: «Композитор», Санкт-Петербург, 2005.- 224с.

Материально-техническое обеспечение

Кабинет музыкальной литературы

(ауд. 309, корпус 3)

Столы и стулья, регулируемые по высоте.

- доска классная;
- пианино цифровое;
- аудиосистема;
- мультимедиа проектор;
- экран на штативе;
- классная доска (маркерная);
- шкафы для учебных пособий.

Помещение для работы со специализированными материалами

(фонотека, нотная библиотека)

(ауд.302, 319, корпус 2)

Столы и стулья

Аудио и видеозаписи

Ноты, нотная литература

Телевизоры с DVD-плеером и наушниками – 8 шт.