Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Красночетайская детская школа искусств»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

«Хоровое пение»

Предметная область

ПО.02. Теория и история музыки

Программа по учебному предмету

ПО.02.УП.03. Музыкальная литература

с. Красные Четаи

2021 год

Структура учебной программы

1. Пояснительная записка
2. Краткие методические указания
3. Структура курса
4. Содержание курса
5. Тематический план курса
6. Учебно-методическое и техническое обеспечение курса

I. Пояснительная записка

Цели и задачи курса

Основнымизадачами музыкальных школ и школ искусств являются: воспитание у детей любви и интереса к музыкальному искусству, понимания народного, классического и современного творчества, развитие музыкальных способностей учащихся, а также подготовка активных слушателей и пропагандистов отечественной музыкальной культуры. В решении этих задач видная роль принадлежит курсу музыкальной литературы. Слушание и изучение музыкальных произведений является одним из средств музыкального воспитания, способствующих единству художественного и технического развития юных музыкантов.

Изучение музыкальной литературы должно развивать у учащихся способность понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки. В процессе активного изучения учащимися разнообразных музыкальных произведений развивается музыкальное мышление и память, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу. Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

Исходя из задач расширения общекультурного кругозора учащихся, курс музыкальной литературы включает достаточно широкий круг явлений из области истории и теории музыки: важнейшие события музыкальной жизни, биографии композиторов, ознакомление с различными жанрами и формами музыкальных произведений, с инструментами симфонического оркестра, с музыкальными терминами и т.д.

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы ставит своей конкретной практической целью развитие у детей разносторонних музыкальных навыков и, прежде всего, умения сознательно и эмоционально слушать музыку. В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны приобрести навык элементарного слухового разбора музыки, предполагающий понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи, восприятие образного характера произведений, запоминание главнейших его тем, узнавание на слух прослушанной музыки. Учащиеся должны научиться излагать свои впечатления и мысли о музыке: грамотно рассказывать о пройденных произведениях, об их содержании, композиции и выразительных средствах.

II. Краткие методические указания

Основной формой занятий по музыкальной литературе является групповой урок с постоянным составом учащихся от 3 до 6человек.

На уроке педагог должен: повторить пройденный на предыдущем занятии материал, изложить и закрепить новый материал, дать домашнее задание. По ходу урока необходимо использовать разнообразные методы обучения, исходя из его дидактических целей, конкретного содержания, возраста и подготовки учащихся. Как при изучении и закреплении нового материала, так и при повторении пройденного, следует добиваться активной работы учащихся.

Важнейшей формой работы является изучение музыкальных произведений.

В процессе разбора, при объяснении выразительных средств и композиции произведения, необходимо проигрывать на фортепиано его отдельные эпизоды и темы. Затем произведение должно прозвучать в классе либо целиком, либо в законченном отрывке.

Постепенное накопление учащимися специальных знаний и совершенствование слуховых навыков в процессе обучения расширяет возможности по изучению музыкальных произведений. Уровень развития познавательных способностей учащихся всегда будет определять сложность и характер дидактических целей.

При изучении песенного жанра учащиеся хорошо усваивают куплетную форму и её особенности.

При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового восприятия выразительных средств музыки и освоение музыкальных форм с контрастным сопоставлением тем.

Изучение опер должно быть комплексным. Оно включает краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с разбором отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении.

Задача биографических уроков - воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой облик композитора как человека, художника. Изучению биографии следует придавать большое значение. План биографического занятия должен включать: краткое введение с характеристикой социально-исторической среды, изложение биографии с выделением узловых событий жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия композитора.

Повторение пройденного материала, необходимое для более прочного усвоения и закрепления знаний и навыков учащихся, в виде индивидуальных опросов (при активном участии всего класса) должно быть систематическим.

Наибольшую сложность представляет опрос по музыкальному материалу изучаемой темы. Здесь следует добиваться, чтобы при ответе учащегося чувствовались его живые слуховые представления. Такой ответ должен убеждать педагога в том, что, рассказывая о музыке, ученик слышит её. Для этого полезно по ходу опроса напоминать учащимся звучание музыки.

В конце каждой четверти следует проводить контрольные уроки, на которые, как правило, выносится материал, пройденный в течение четверти. Каждый учащийся должен ответить на поставленные вопросы. Для контроля также можно использовать тесты, кроссворды и другие формы. Проверку музыкального материала можно проводить в виде викторины по прослушанным сочинениям.

Четвертные оценки выводятся на основании текущей успеваемости и контрольного опроса. Итоговая оценка за год, суммируя успеваемость по четвертям, должна отразить степень развития и успехи учащихся в течение года.

Формы самостоятельных домашних занятий учащихся могут быть различными: повторение пройденного материала по учебникам и конспектам, изучение дополнительного материала по учебным пособиям, рекомендованным педагогом, подготовка и оформление докладов по изученным произведениям или биографиям композиторов, а также проигрывание на фортепиано музыкальных примеров из учебника и хрестоматии, знакомство с новыми произведениями.

Музыкальному развитию учащихся может способствовать хорошо организованная внеклассная работа. Проведение в школе различных музыкальных вечеров, встреч, концертов, лекций-концертов, а также посещение концертов обогащают познания учащихся, способствуют развитию интереса и любви к музыке.

III. Структура курса

Курс музыкальной литературы в детских музыкальных школах изучается в течение четырёх лет: в IV - VII классах по 7 ОП, во II - V классах по 5 ОП. Общий объём 140 часов.

Музыкальная литература даёт хотя и элементарный, но законченный круг знаний, связанный с явлениями музыкального творчества и музыкально-общественной жизни. Курс музыкальной литературы в популярной форме знакомит учащихся с различными произведениями народного, классического и современного музыкального искусства, с творчеством отдельных выдающихся композиторов XVIII - XX веков.

Первый год изучения музыкальной литературы имеет вводный характер. Его цель - пробудить у учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений. Изучаемый материал, в основу которого положены сочинения различных жанров народной, классической и современной музыки, расположен в порядке возрастания сложности, что обеспечивает доступность усвоения знаний учащимися. Первый год изучения музыкальной литературы должен заложить основы всего комплекса навыков, развиваемых в последующих разделах курса. Учащиеся должны также получить представление о значении музыкального искусства, его роли в быту и своеобразном отражении в нём явлений действительности, познакомиться с основными средствами музыкальной выразительности, музыкальными жанрами, их закономерностями.

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

Программа второго года обучения включает монографические темы, посвящённые крупнейшим представителям западноевропейской музыки: Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену.

Изучение произведений разнообразных жанров (песни, фортепианные пьесы малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно- симфоническим циклом и сонатной формой.

Основу третьего года обучения составляет изучение русскойклассической музыки. Программа предусматривает знакомство створчеством русских композиторов XIX века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Помимо монографических тем, этот раздел программы включает также и обзорные уроки: «Русская музыка с древних времён по XVIII век», «Русская музыка в 60-70-е годы XIX века», «Русская музыка в 80-90-е годы XIX века». Изучение русской музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы средней школы. Основное внимание в этом разделе программы уделено опере - ведущему жанру отечественной классической музыки. На примере изучаемых произведений учащиеся могут хорошо усвоить как общие закономерности жанра, так и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, с романсами и песнями Глинки, Даргомыжского и Мусоргского должно дать учащимся представление о богатстве содержания и разнообразия жанров русской классической музыки.

Курс музыкальной литературы завершается изучением отечественной музыки XIX века. Программа этого раздела включает темы, посвящённые творчеству Скрябина, Рахманинова, Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова. Кроме того, обзор музыкальных явлений начала и конца XX века даёт представление о деятельности и творчестве таких композиторов как Танеев, Лядов, Глазунов, Гаврилин, Щедрин, Денисов, Шнитке, Губайдулина, Слонимский, Петров, Тищенко. Помимо монографических тем в этом разделе программы широко представлены и обзорные темы такие как «Русская музыка на рубеже XIX-XX века», «Отечественная музыка в 20-50-е годы XX века», «Отечественная музыка в 60-90-е годы XX века», «Композиторы последней трети XX века». Изучение современной отечественной музыки должно быть направлено на воспитание уважения и любви учащихся к родной музыкальной культуре, заинтересованности в её дальнейшем развитии.

IV. Содержание курса

Первый год обучения

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

Легенды о музыке -**3 часа**

Роль музыки в нашей жизни. Музыкальная литература - предмет, способный распахнуть перед нами дверь в волшебный мир звуков. Музыкальное произведение - «письмо» из прошлых эпох. Эмоциональное воздействие музыки на человека. Мифы, былины, сказки о музыкантах.

* **Аполлон и музы.** Аполлон - бог света, покровитель искусств, не превзойдённый мастер игры на кифаре. Девять муз, дочерей Зевса - обитательницы священной горы Парнас. «Музыка» - «искусство муз» в Древней Греции, служит воспитанию души.
* **Состязание Аполлона и Пана.** Пан - бог природы, изобретатель и прекрасный исполнитель на свирели. Легенда повествует о безупречной победе Аполлона в состязании с Паном.
* **Легенда об Орфее.** Орфей - сын речного бога и музы Каллиопы. Содержание легенды об Орфее и Эвридике. Опера Глюка «Орфей». Многократное обращение композиторов к этой легенде.
* **Из былины «Садко».** Садко - новгородский купец, гусляр. Содержание былины. Опера Римского-Корсакова «Садко».

Как говорит музыка? Музыкальный язык -**3 часа**

Богатство и разнообразие музыкального языка. Выразительные средства музыки. Значение ритма, лада, тембра, регистра, гармонии и фактуры в создании художественных образов музыкального искусства. Мелодия как основа музыкальных произведений. Симфонический оркестр. Симфоническая сказка Прокофьева «Петя и волк».

Музыкальные формы -**3 часа**

Простые формы: период, двухчастная, трёхчастная. Их особенности на примерах пьес из «Детского альбома» Чайковского. История создания «Детского альбома». Названия пьес, группировка их в цикле. Анализ пьес с целью выяснения признаков формы. Знакомство со сложными и крупными формами.

Музыка и слово. Песня. Романс

Музыка и слово в фольклоре. Их роль в древних обрядах. Значение музыки в календарных песнях (веснянках, колядках). Былины. Исторические, лирические песни. Шуточные, плясовые, колыбельные.

Мелодия и речитатив в романсе. Способы воплощения текста в музыке. Шуберт «Форель». Глинка «Ночной смотр». Мусоргский «В углу» из цикла «Детская».

Кантилена. Ария «Casta diva» из оперы «Норма» Беллини. «Вокализ» Рахманинова. Кантилена в инструментальной музыке.

Музыка и движение. Марш. Танец -**3 часа**

История возникновения жанров. Походные, церемониальные и траурные марши. «Марш Преображенского полка». Агапкин «Прощание славянки». «Скорбный марш» Госсека. Траурный марш из сонаты № 12 Бетховена. Марши из оперы «Аида» Верди.

Сказочные марши в театральной музыке. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» Прокофьева.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша. Сопоставление контрастных тем как основа структуры маршей. Инструментальные и песенные марши.

Роль танца в древних обрядах. Народные танцы. Своеобразие их выразительных средств. Хоровод, гопак, трепак, лезгинка, тарантелла, сицилиана. «Гопак» из «Сорочинской ярмарки» Мусоргского. Трепак из балета Чайковского «Щелкунчик». Лезгинка из балета Хачатуряна «Гаянэ». «Тарантелла» Россини. «Сицилиана» Баха.

Из истории западноевропейских танцев. Менуэт, вальс. Венский вальс XIX века. Менуэт из оперы Моцарта «Дон-Жуан». Вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Сказки Венского леса» Штрауса.

Программно - изобразительная музыка -**3 часа**

Понятие о программности инструментальных произведений. Картины природы, произведения литературы и живописи, а также события самой жизни как источник содержания сочинений программной музыки.

Звукоизобразительные возможности инструментальной музыки. Использование выразительности звукоизобразительных приёмов в программных произведениях. «Музыкальные портреты» французских клавесинистов. «Сестра Моник» Куперена.

Роль тембра и гармонии в изображении пространства в музыке. «Утро» из сюиты Грига «Пер Гюнт». Эпизод превращения лебёдушек в девушек во 2 картине оперы «Садко» Римского-Корсакова.

Мусоргский. «Картинки с выставки». В качестве программы - произведения живописи. История создания цикла. Разбор нескольких пьес (по выбору) с целью выявления изобразительных средств.

Римский-Корсаков. «Полёт шмеля» из «Сказки о царе Салтане». Приём звукоподражания. Роль тембра и жанра в создании музыкального образа.

Сен-Санс. «Карнавал животных». История создания цикла. «Зоологическая фантазия». Исполнительский состав. Характеристика отдельных пьес (на выбор).

Лядов. «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора». Сведения о композиторе, о его стиле. Обращение Лядова к русскому фольклору.

Программа, исполнительский состав, композиция, средства изобразительности каждого из произведений.

Музыка и театр -**3 часа**

Основные музыкально-сценические жанры: опера, оперетта, балет. Музыка к драматическому спектаклю. Э. Григ.

Музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт». Самостоятельное художественное значение музыки Грига. Яркое и самобытное отражение в ней основных образов драмы. Природа и народная фантастика в музыке Грига.

«Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере Горного короля».

Балет - 3 часа

История возникновения балета. Балет во Франции XVII века. Балет в России XVIII - XIX века. Чайковский и Петипа. Чайковский - создатель русского классического балета. Основные черты балета как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, танца и сценического действия. Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных номеров. Сольные номера в балете, ансамбли, кордебалет.

Чайковский. Балет «Щелкунчик»

История создания балета. Сказочное содержание «Щелкунчика»; отражение в его музыке мира детских грёз и сновидений. Неповторимое своеобразие каждого номера балета.

Марш, Рост ёлки, Арабский танец, Китайский танец, Танец трёх пастушков, Вальс цветов, Адажио, Танец феи Драже.

Опера - 3 часа

История возникновения жанра. Италия - родина оперы, странаbel canto. Первые итальянские оперы, их сюжеты и авторы. Оперы серьёзные и комические. Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: речитатив, ария, её разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера.

М. Глинка. «Руслан и Людмила»

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы; сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Воплощение восточных образов. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Отдельные характерные черты стиля Глинки. Средства музыкальной характеристики персонажей. Использование традиционных и новых оперных форм и жанров. Роль хоровых сцен. Влияние итальянского стиля bel canto. Увертюра

Две песни Баяна (I д.)

Каватина Людмилы (I д.)

Сцена похищения Людмилы (I д.)

Рондо Фарлафа (II д.)

Ария Руслана (II д.)

Персидский хор (III д.)

Ария Людмилы (IV д.)

Марш Черномора (IV д.)

Восточные танцы (IV д.)

Хор «Ах ты, свет Людмила» (V д.).

Детская музыка композиторов XX века - 3 часа

Произведения и композиторы, создавшие музыку специально для детей. **К. Дебюсси. «Детский уголок»**

История создания, посвящение. Особенности содержания и музыкального языка каждой пьесы цикла.

М. Равель. «Матушка-гусыня»

Воплощение сказочных образов в сюите. Использование старинных танцев - паваны, сарабанды. Необычные названия пьес. Особенности их содержания и музыкального языка. Оркестровый и балетный вариант «Матушки-гусыни».

Б. Барток. Фортепианные пьесы для детей

Фольклорные истоки музыки Бартока. Венгерские народные мелодии - основа многих произведений Бартока. «Десять лёгких пьес». Знакомство с некоторыми из них (по выбору). «Микрокосмос». Универсальная направленность сборника.

С. Прокофьев. «Детская музыка». Г. Свиридов. «Альбом пьес для детей».

История создания. Особенности музыкального языка. Характеристика отдельных пьес циклов.

Второй год обучения

Классики европейской музыки

Музыка с древних времён до Баха -**1 час**

О музыке Древней Греции. Нотация Гвидо Аретинского. Григорианский хорал. Развитие многоголосия. Понятие полифонии. Духовная и светская музыка средневековья. Мессы Палестрины. Искусство Французских трубадуров, труверов, немецких миннезингеров. Рождение оперы. Оратория и кантата (XVII век). Инструментальная музыка XVII века, её формы и жанры.

Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750)**- 4 часа**

И. С. Бах - гениальный немецкий композитор первой половины XVIII века, обобщивший в своём творчестве лучшие традиции немецкого национального искусства и искусства других стран.

И. С. Бах воплотил в своём творчестве богатый душевный мир простого человека, создал огромное количество глубоких по содержанию произведений.

Детские и юношеские годы. Музыкальные традиции семьи Бахов. Раннее проявление дарование Иоганна Себастьяна Баха. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном Христофором. Большая любознательность И. С. Баха и неудержимое стремление к познанию музыкальной литературы. Окончание лицея в Люнебурге и интенсивная работа над своим музыкальным образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное, зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба.

Достижения Баха в области исполнительского мастерства на органе и клавире. Творческая деятельность в Веймаре и Кётене (1708 - 1723).

Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви. Разлад с начальством, препятствовавшим Баху в его стремлении улучшить работу церковной школы. Тяжёлое материальное положение семьи Баха.

Участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность Баха и создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально-инструментальные сочинения. Последние годы жизни. Судьба творческого наследия. Историческое значение творчества Баха.

Клавирное творчество

«Французские сюиты» Баха (отдельные номера). Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и разбор отдельных старинных танцев.

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных приёмов полифонического письма.

Инвенция - пример простейшего полифонического произведения, основанная на принципе имитации. Двух- и трёхголосные инвенции Баха (например: двухголосные инвенции C - dur, F- dur и трёхголосные инвенции f - moll, h - moll).

Фуга как сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги. Строение экспозиции фуги и соотношение тональностей в ней. Цикл прелюдия и фуга. Импровизационный склад прелюдии. "Хорошо темперированный клавир" Баха. Малый цикл. Разбор отдельных циклов прелюдий и фуг (например: прелюдии и фуги C- dur, c - moll из I тома).

Произведения для органа

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Произведения Баха для органа. Глубина и впечатляющая сила их содержания. Органная токката и фуга d - moll. «Малый цикл» - его переосмысление и доведение до масштабов крупной формы. Особенности музыкального языка и формы, глубокие философские образы.

Хоральные прелюдии. Прелюдия как самостоятельный жанр. Обработка протестантских хоралов. Вокальная основа прелюдий. Особенности музыкального языка, образов и композиции. Прелюдии f-moll, Es-dur.

Классицизм в западноевропейской музыке XVIII века-**1 час**

Возникновение классицизма во французской литературе. Его распространение в странах Европы. Формирование классического стиля в музыке. Венская классическая школа и её представители. Становление классической оперы. К. В. Глюк и его оперная реформа.

Инструментальная музыка. Классическая сонатная форма, сонатно-симфонический цикл.

Франц Йозеф Гайдн (1732-1809) -**3 часа**

Выдающийся австрийский композитор второй половины XVIIIстолетия Гайдн - один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Детские годы, раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты.

Работа в капелле князя Эстергази (1761 - 1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность, рост мировой славы Гайдна.

Концертные поездки в Лондон (1791 - 1792, 1794 - 1795). Создание «Лондонских симфоний».

Последние годы жизни Гайдна в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».

Народные истоки музыки Гайдна.

Знакомство с сонатной формой на примере сонат e - moll и D - dur

Разбор сонат. Характеристика основных разделов и тем всех трёх частей. Особое внимание уделить разбору сонатных форм Iчастей. Тональный план сонат и их первых частей. Контрастное

сопоставление частей сонат. Сравнительный анализ обеих сонат.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом на примере симфонии № 103 Es-dur «С тремоло литавр»

Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Количество частей, строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Образное содержание симфонии. Оркестр Гайдна. Разбор частей симфонии, характеристика их основных разделов и тем.

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 - 1791)**- 4 часа**

Моцарт - гениальный австрийский композитор второй половины XVIII века, современник Гайдна.

Детские годы. Раннее проявление гениальной одарённости. Занятия музыкой под руководством отца - Леопольда Моцарта - опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления во Франции и Англии. Создание целого ряда крупных произведений - симфоний, сонат, вариаций и др. Создание первых опер. Путешествие в Италию. Занятия под руководством виднейшего композитора и теоретика падре Мартини.

Возвращение в Зальцбург. Тяжёлая и унизительная служба у Зальцбургского архиепископа. Напряжённая творческая работа. Путешествие во Францию в 1778 году. Смерть матери и возвращение на родину. Обострение отношений с архиепископом и окончательный разрыв с ним.

Годы жизни в Вене (1781 - 1791). Создание наиболее совершенных и зрелых произведений: опер «Похищение из Сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон-Жуан» и «Волшебная флейта»; симфоний Es - dur, g- moll, C - dur (№ 39, 40, 41). Тяжёлые материальные условия жизни Моцарта в Вене.

Создание последнего произведения - «Реквиема». Безвременная смерть Моцарта.

Мировое значение творчества Моцарта. Жанровое многообразие, мелодическое богатство, совершенство формы. Искренность и правдивость его музыки; её глубокая содержательность.

Фортепианное творчество. Соната A - dur

Перечислить наиболее известные произведения для фортепиано. Общее количество фортепианных произведений в разных жанрах.

Соната A - dur. Своеобразие построения сонаты - отсутствие в I части сонатной формы.

I часть. Тема с вариациями. Пасторальный характер темы, её изящность, сочетание нескольких жанров. Орнаментальный характер вариаций. Заключительная вариация её значение.

1. часть. Менуэт. Переосмысление танцевального жанра в сонатно-симфоническом цикле.
2. часть. Финал - одно из самых популярных произведений Моцарта. Яркость и богатство мелодий, выразительный и чёткий ритм. Черты янычарской музыки. Объединение простой трёхчастной формы и рондо. Линия развития от изящного лирического образа в экспозиции - к торжественному, праздничному настроению в коде. Связи музыкальных образов финала и первой части.

Симфоническое творчество. Симфония № 40 g - moll

Произведения, созданные композитором для симфонического оркестра: их жанры, названия, количество.

Симфония g - moll. Общая характеристика цикла, соотношение частей в нём. Подробный разбор I части. Взволнованный, трепетный характер музыки главной партии. Контраст главной и побочной партий. Соотношение тональностей. Основные принципы классической разработки. Драматизация темы главной партии в разработке. Изменение характера побочной партии в репризе.

Обзор остальных частей цикла, их тональные планы, формы. Характеристика основных тем. Интонационные сходства тем разных частей.

Сходства и различия в построении симфонического цикла Моцарта и Гайдна.

Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение Моцарта к оперному жанру. Основные оперы Моцарта. «Свадьба Фигаро» - одна из лучших его опер. Либретто. Литературный первоисточник - комедия Бомарше. Изменения первоисточника в либретто. Жанр - итальянская buffa. Особенности жанра. Количество действий, номерная структура оперы. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика.

Увертюра, Каватина Фигаро, Ария Фигаро, Ария Керубино из I действия, Ария Керубино из II действия, Ария Сюзанны из IVдействия.

Людвиг Ван Бетховен (1770 - 1827) -**5 часов**

Бетховен - величайший классик немецкой и мировой музыки, наиболее ярко выразивший в своём творчестве передовые, демократические идеи эпохи.

Богатство и многогранность музыкального творчества Бетховена. Народность, высокая идейность, реализм, глубина содержания музыки Бетховена.

Жизнь в Бонне (до 1792 г.). Суровое детство. Деспотизм отца и тяжёлая обстановка в семье.

Занятия с Нефе - первым учителем и наставником Бетховена. Влияние Нефе на музыкальное и духовное развитие Бетховена. Первые композиторские опыты. Известность Бетховена как пианиста, импровизатора. Круг друзей. Встреча с Моцартом в Вене в 1787 году. Стремление к самообразованию. Изучение немецкой классической литературы. Влияние Французской революции на немецкую передовую интеллигенцию. Бетховен - вольнослушатель Боннского университета. Значение идей Французской революции в формировании сознания Бетховена.

Переезд в Вену в 1792 году. Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена - исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность. Трагедия Бетховена. Мужественное сопротивление страданиям. Создание «Лунной сонаты», «Крейцеровой сонаты», третьего фортепианного концерта и других произведений.

Период высшего расцвета творчества (1803 - 1813). Идея героической борьбы в творчестве Бетховена зрелых лет. «Героическая симфония» (1804); история её создания. Фортепианные сонаты «Аврора», «Аппассионата», музыка к трагедии Гёте «Эгмонт» и другие произведения этих лет. Опера «Фиделио». Отношение к ней венской публики.

Тяжёлое материальное положение Бетховена. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Годы кризиса и последний период жизни и творчества. Создание Бетховеном сонат, квартетов, мессы, девятой симфонии - вершины его симфонического творчества (1824). Мировое значение творчества Бетховена.

Фортепианное творчество. «Патетическая соната»

Фортепианные жанры, в которых работал Бетховен. Роль жанра сонаты в творчестве Бетховена. Количество сонат, их образное содержание, программность.

Соната №8 «Патетическая». Название. Расширение масштабов сонаты. Строение цикла. Контрастность частей. Отражение в музыке идей борьбы и воли к победе. Стремительный, мятежный характер музыки I части. Вступление и его роль. Образное содержание главной и побочной партий. Соотношение тональностей.

Мужественный, сдержанный характер лирики Бетховена во II части сонаты.

III часть - энергичный характер музыки финала. Основные темы.

(По усмотрению педагога соната № 8 может быть заменена сонатой № 14 cis - moll).

Симфоническое творчество. Симфония № 5 c - moll, увертюра "Эгмонт"

Произведения, созданные для симфонического оркестра. Симфония, её роль в творчестве композитора. Строение симфоний.

Симфония № 5. Идейное содержание. Линия драматического развития музыки от мрака к свету. Строение цикла, соотношение частей в нём. Значение «мотива судьбы».

1 часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремлённость развития. Лаконичность высказывания. Главная партия - основной образ I части.

Пластичность и мягкий лирический характер темы побочной партии. Связь с темой главной партии. Напряжённый характер разработки и драматическое завершение развития в коде.

* 1. часть. Сопоставление двух основных образов: мужественно-лирического и героического; их развитие в вариациях.
  2. часть. Скерцо. Взволнованный, драматический характер музыки крайних частей скерцо. Преобразование мотива судьбы. Непосредственный переход III части в финал симфонии.
  3. часть. Героический, ликующий характер музыки финала. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла.

Увертюра «Эгмонт». Музыка к трагедии Гёте «Эгмонт». Увертюра как образец программной музыки. Раскрытие в ней главной идеи произведения. Сопоставление основных образов во вступлении, развитие идей борьбы в музыке аллегро и торжество победы в коде увертюры.

Романтизм в музыке XIX века -**1 час**

Проявление романтизма в позднем творчестве Бетховена. Эстетика романтизма. Его отличия от классицизма. Романтизм в литературе, живописи, музыке. Страны, в которых наиболее ярко проявилось романтическое направление. Музыкальные жанры, характерные для творчества композиторов-романтиков.

Франц Шуберт (1797 - 1828)**- 4 часов**

Шуберт - гениальный австрийский композитор-романтик. Круг образов в творчестве. Разнообразие жанров; значение песенного начала в творчестве Шуберта.

Детские годы. Домашнее музицирование в семье и значение его для музыкального развития Шуберта. Обучение в Конвикте. Участие в школьном оркестре; изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Окончание Конвикта. Работа в должности учителя. Отношение к службе, отвлекавшей композитора от творчества. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Создание большого количества песен.

Творческая зрелость. Создание «Неоконченной симфонии» (1822), песенных циклов «Прекрасная мельничиха»(1823) и «Зимний путь», симфонии C - dur (1827) и других произведений.

Ранняя смерть Шуберта. Значение его творчества.

Вокальное творчество Шуберта

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики Шуберта. Единство музыки и текста. Многообразие жанров песен. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Значение фортепианной партии. Новаторство Шуберта в области музыкальной формы. Шуберт - создатель жанра вокальной баллады.

Проникновенность и теплота, глубина содержания и благородство выражения. Сочетание доступности с высоким профессиональным мастерством в песнях Шуберта.

Разбор нескольких песен разного характера, например: «Форель», «Серенада», баллада «Лесной царь», а также песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на выбор). Сведения о создании вокальных циклов. Их сюжеты, образы. Циклическая форма как способ укрупнения романтических миниатюр.

Фортепианное творчество

Преобладание миниатюр. Круг жанров, образов. Шуберт - создатель новых жанров - экспромта и музыкального момента. Тесная связь этих жанров с бытовым музицированием. Отражение в пьесах для фортепиано многообразного мира чувств и переживаний художника; безмятежно-лирических, драматических и др. Песенный склад мелодии в фортепианных произведениях Шуберта.

«Музыкальный момент» № 3 f - moll, «Экспромт» № 2 Es - dur, Вальс h - moll.

Симфоническое творчество. «Неоконченная симфония»

Количество симфоний. Их образное содержание, программность. Особенности строения циклов.

«Неоконченная симфония». История создания. Необычность названия. Круг образов. Особенности строения цикла. Романтические черты. Лирико-драматический характер музыки. Песенность тем в симфонии. Простота и ясность изложения. Задушевность, теплота и искренность музыки симфонии.

Особенности сонатной формы I части. Драматургическая роль медленного вступления. Контраст главной и побочной партий. Особенности разработки и репризы.

Совмещение функций медленной части и финала во II части. Сходства и различия её с I частью (образное содержание, форма и др. средства). Средства, способствующие созданию единства цикла, его завершённости.

Фридерик Шопен (1810 - 1849) -**5 часов**

Ф. Шопен - величайший классик польской музыки. Ведущее значение патриотической темы в творчестве Шопена. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Искренность, глубина и доступность музыки Шопена. Новый концертный стиль фортепианных произведений.

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта Фридерика Шопена. Блестящие успехи в занятиях по фортепиано. Серьёзное изучение классической музыки, увлечение музыкой Баха и Моцарта.

Многосторонняя одарённость Шопена. Занятия в лицее: изучение истории и литературы. Обучение в консерватории (1826 - 1829). Занятия с Эльснером по композиции. Его влияние на формирование дарования Шопена. Увлечение польской народной музыкой.

Музыкальная жизнь Варшавы. Концертная и творческая деятельность Шопена. Произведения этих лет: «Фантазия на польские темы», два фортепианных концерта, мазурки.

Круг друзей Шопена. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый отъезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный отъезд за границу, прощание с друзьями.

Восстание в Польше 1830 года. Тревога Шопена за судьбу Родины. Известие о поражении польского восстания. Создание прелюдии d -moll, этюда c - moll, скерцо h - moll, ярко отразивших душевное состояние Шопена.

Жизнь в Париже. Общение Шопена с передовыми художниками, писателями, музыкантами. Концертная деятельность Шопена и заслуженное признание. Дружба с известной французской писательницей Жорж Санд. Ухудшение здоровья Шопена. Встречи с Мицкевичем, думы о Родине и её судьбе. Создание лучших сочинений: сонат b - moll, h - moll, 2, 3, 4 скерцо, полонеза A - dur, полонеза-фантазии, мазурок, ноктюрнов и др.

Концертная поездка в Лондон. Тяжёлая болезнь. Возвращение в Париж. Преждевременная смерть Шопена. Мировое значение творчества Шопена.

Фортепианное творчество. Мазурки

Произведения, написанные для фортепиано: их количество, жанровое разнообразие. Обращение к романтическим жанровым миниатюрам. Фортепианные жанры, созданные Шопеном (баллада). Характер и круг образов фортепианных сочинений.

Мазурки - картинки народной жизни Польши. Воплощение в них народных мелодий и ритмов. Разные типы мазурок - маленькие лирические поэмы и блестящие бальные пьесы. Сочетание песенности и танцевальности.

Разбор 2 - 3 разнохарактерных мазурок по выбору преподавателя. Например, мазурка C- dur op. 56 № 2, мазурка B - dur, op. 7 № 1 и мазурка a - moll op. 68 № 2.

Полонезы

Предок полонеза - степенный польский народный танец-шествие. История рождения полонеза, его название, особенности метра и ритма. Значение жанра полонеза в творчестве композитора. Количество созданных им полонезов. Разбор 2 - 3 полонезов по выбору преподавателя. Например, полонез A - dur op. 40 № 1, полонез c - moll op. 40 № 2.

Вальсы

Вальс в XIX веке популярный модный танец. История рождения жанра. Круг образов и настроений в вальсах Шопена. Блестящие, виртуозные вальсы и поэтичные, лирические. Количество произведений, созданных в этом жанре. Причина популярности вальсов Шопена.

Разбор 2 - 3 вальсов на выбор преподавателя. Например, вальсыAs - dur op. 34 № 1, cis - moll op. 64 № 2, Des - dur op. 64 № 1.

Этюды

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием в сочетании с высоким пианистическим мастерством. Образное содержание этюдов. Количество произведений, созданных в этом жанре.

Разбор 2 - 3 этюдов на выбор преподавателя. Например, этюды C -dur op. 10 № 1, E - dur op. 10 № 3, c - moll op. 10 № 12.

Прелюдии

Строение цикла прелюдий. Новаторство Шопена в преобразовании жанра. Глубина содержания, законченность и лаконичность формы в прелюдиях. Многообразный мир чувств, настроений, переживаний, отражённый в этих миниатюрах. Разбор 3 - 4 прелюдий на выбор преподавателя. Например, прелюдии op. 28 № 4 e - moll, № 7 A - dur, № 20 c - moll.

Ноктюрны

Шопен - один из создателей романтического жанра ноктюрна. Сочетание теплоты, искренности с эмоциональной сдержанностью. Образы природы и раскрытие глубоких чувств человека.

Яркая выразительность и напевность мелодического языка.

Разбор 2 - 3 ноктюрнов на выбор преподавателя. Например, ноктюрны F --dur op. 15 № 1, f - moll op. 55 № 1.

Заключение

Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы в XIX веке.

Значение классического наследия западноевропейских композиторов.

Третий год обучения

Русские композиторы-классики

Русская музыка с древних времён по XVШ век -**2 часа**

Славянские истоки древнерусской музыки. Культура Киевской Руси (IX - XIII века). Духовное и светское искусство этого периода. Знаменное письмо.

Эпоха Московской Руси (конец XIV - XVI века) - новый этап в развитии национальной культуры и искусства. Новые фольклорные жанры - историческая и лирическая песни. Развитие особого вида многоголосия - русской хоровой подголосочной полифонии. В духовной культуре в XV веке создан «Обиход» - певческая книга русской православной церкви.

1. век - рубеж в истории России. «Смутное время». Несмотря на частую смену власти, в стране происходит бурное развитие культуры и искусства. В живописи - рождение парсунного письма, т. е. Жанра светского портрета. В духовной музыке - партесное пение, развитие жанра духовного хорового концерта. В светской музыке возникает жанр многоголосной песни - канта.
2. век - «век разума и просвещения». Реформы Петра I: появление образовательных учреждений.

Годы правления Екатерины II - «золотой век» в искусстве. Бурное развитие литературы, живописи, скульптуры, музыки и др. видов искусства. Камерно- инструментальная, хоровая музыка, опера. И. Е. Хандошкин, Д. С. Бортнянский, М. С. Березовский, Е. И. Фомин.

Русская музыка первой половины XIX века. Романс и песня -**1 час**

Расцвет поэзии в первой половине XIX века. Влияние на развитие русского искусства европейского романтизма. Расцвет жанра романса. Алябьев, Варламов, Гурилёв - авторы популярных романсов первой половины XIX века. Тесная связь творчества этих композиторов с городской песней и бытовым музицированием.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX веке. Создание русской музыкальной классической школы.

Михаил Иванович Глинка (1804 - 1857) -**5 часов**

Глинка - гениальный русский композитор, основоположник русской классической музыки. Творчество Глинки - новый этап в развитии русского мирового музыкального искусства.

Эпоха Глинки. Глинка и Пушкин. Высокая идейность, народность и реализм творчества Глинки, сочетавшего высочайшее мастерство с доступностью и простотой музыки. Русская национальная природа его творчества. Воплощение в произведениях Глинки любви к родной стране, к своему народу. Глубокое проникновение в содержание народного творчества. Ведущая роль мелодии. Классическая ясность и гармоничность формы. Самобытность музыки Глинки.

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование эстетических вкусов Глинки. События 1812 года.

Годы учёбы в пансионе (1817 - 1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Занятия музыкой у знаменитого пианиста Фильда. Изучение музыкальной классики. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ.

Первая поездка за границу (1830 - 1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Общение с такими корифеями оперного искусства, как Беллини и Доницетти. Знакомство с Мендельсоном и Берлиозом. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством. Обращение к народной песне. Мысль о создании национальной русской оперы.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества Глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин». Её признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии.

Работа в придворной певческой капелле. Сближение с литературным кружком Кукольника.

Создание Глинкой таких произведений как «Вальс-фантазия», музыка к трагедии Кукольника «Князь Холмский», романсы «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение», «Ночной смотр», вокальный цикл «Прощание с Петербургом».

Работа над оперой «Руслан и Людмила» и её постановка в 1842 году. Враждебное отношение к опере высшего общества и третирование Глинки как народного художника.

Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Знакомство и дружба с Берлиозом. Концерты из произведений Глинки в Париже - первое знакомство европейской публики с русской музыкой.

Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание увертюр на испанские темы: «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде».

Возвращение в Россию в 1845 году. Создание симфонического произведения «Камаринская» (1848) - одной из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни Глинки и его тяжёлое положение в самодержавно- крепостнической России. Близкие друзья Глинки - сестра Людмила Ивановна Шестакова, композитор Даргомыжский. Влияние Глинки на молодых музыкантов: Балакирева, Серова. Новые творческие замыслы. Поездка в Берлин (1856). Смерть Глинки на чужбине в 1857 году.

Опера «Иван Сусанин»

История создания оперы. Её героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Реализм, народность и национальный характер музыки. Назначение народных сцен в опере. Музыкальная характеристика русского народа и основных действующих лиц. Польские сцены в опере. Роль оркестра.

Историческое значение оперы «Иван Сусанин».

Интродукция, каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый» из I д.

Танцы из II действия (полонез, краковяк, вальс, мазурка)

Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, свадебный хор «Разгулялися, разливалися воды вешние», песня-романс Антониды из III д.

Речитатив и ария Сусанина из IV д.

Заключительный хор «Славься» из эпилога

Камерно-вокальное творчество. Романсы и песни

Вокальная лирика и её значение в творческом наследии Глинки. Напевность, пластичность и выразительность вокальной партии в романсах Глинки. Искренность, задушевность и простота музыки. Органичное слияние музыки и

текста. Роль и характер фортепианной партии. Классическая ясность и стройность формы.

Глинка - создатель русской классической школы пения.

Вокальный цикл «Прощание с Петербургом»: песни «Жаворонок», «Попутная песня»; романс «Я помню чудное мгновенье»

Симфоническое творчество

Количество произведений, созданных для симфонического оркестра, их жанры, программность.

Фантазия «Камаринская». Две народные русские темы - основа музыки; их контрастность. Яркость и своеобразие вариационной разработки тем. Глинкинские вариации. Народность. Чайковский о «Камаринской».

«Вальс-фантазия». Образное и мелодическое богатство музыки. Лирическое содержание. Прозрачность фактуры и оркестровки. Роль струнной группы. Композиция вальса. Высокое мастерство и доступность музыки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма Глинки. Характеристика основных тем. Их развитие в разработке. Значение коды. Общий радостный оптимистический характер музыки увертюры.

Значение оркестровых произведений Глинки в развитии русской симфонической музыки.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813 - 1869) -**3 часа**

А. С. Даргомыжский - современник и последователь Глинки. Творчество Даргомыжского - новый этап в развитии русской музыкальной классики. Связь творчества Даргомыжского с передовыми реалистическими течениями русской литературы 40-60-х годов.

Детские и юношеские годы. Музыкальная одарённость Даргомыжского и первые композиторские опыты. Знакомство с Глинкой в 1834 году. Сочинение оперы «Эсмеральда». Жизнь за границей в Париже (1844 - 1845 г.). Формирование реалистических творческих принципов Даргомыжского.

Деятельность Даргомыжского как педагога-вокалиста. Создание романов: «Шестнадцать лет», «Я вас любил», «Мне грустно», песен и жанровых сценок народно- бытового склада: «Лихорадушка», «Мельник» и др.

Стремление Даргомыжского к созданию реалистической музыкальной драмы. Поиски музыкального языка, правдиво отражающего интонации человеческой речи.

Создание оперы «Русалка» (1856). Равнодушное отношение аристократической публики к этой опере, её успех в демократической среде в 1864 году.

Сближение с демократическим кружком поэтов и литераторов. Музыкальная общественно-просветительская деятельность Даргомыжского. Создание произведений с социально-обличительной тематикой.

Создание композитором симфонических произведений таких как фантазия «Малороссийский казачок», шутка-фантазия «Баба-Яга», «Чухонская фантазия»; использование в них народных тем, связь с традициями «Камаринской» Глинки.

Последние годы жизни Даргомыжского. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки», работа над оперой «Каменный гость».

Историческое значение творчества Даргомыжского как «учителя правды в музыке».

Камерно-вокальное творчество. Романсы и песни

Жанровое многообразие. Глубокая искренность, простота и правдивость передачи человеческих чувств. Связь музыки и текста. Новый подход к тексту. Создание напевно-декламационной, выразительной и гибкой вокальной мелодии. Обращение к текстам великих русских поэтов Пушкина и Лермонтова. «Ночной зефир», «Мне грустно».

Песни сатирического и социально-обличительного характера. Передача в музыке этих песен интонаций живой разговорной речи. «Титулярный советник».

«Старый капрал» - драматическая песня. Обличительная направленность стихотворения Беранже. Гибкая передача в музыке различных психологических оттенков. Роль маршевого ритма.

Опера «Русалка»

История создания оперы. Её первая постановка и разноречивое отношение к ней публики. Реалистический сюжет. Сравнение либретто и литературного источника - драмы Пушкина. Композиция оперы, её драматургия. Музыкальный язык оперы. Преобладание декламационного типа мелодики. Роль оркестровых средств, в раскрытии характера реальных персонажей, их внутреннего мира. Роль народных сцен. Использование в них фольклорных цитат.

Сопоставление в опере реальности и фантастики. Музыкальные средства, направленные на раскрытие фантастических образов.

Ария Мельника, народные хоры, ариозо Наташи «Ах, прошло то время» из I действия;

Хор «Сватушка», песня Наташи «По камушкам» из II действия;

Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам» из III действия.

Русская музыка в 60 - 70-е годы XIX века. «Могучая кучка».

Характеристика общественно-политической жизни 60 - 70-х годов XIX века. Начало «эпохи великих реформ». Герцен и его газета «Колокол». Чернышевский и Добролюбов, их деятельность в журнале «Современник».

Бурный подъём в литературе, живописи, науке, театральном искусстве и музыке. Музыкальная жизнь этого периода. Создание русского музыкального общества (1859) и Петербургской консерватории (1866) Николаем Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение её музыкально-просветительской деятельности. Музыкальная критика (Серов, Стасов).

Композиторы «Могучей кучки». Идейно-творческие установки «Могучей кучки». Личная дружба композиторов. Балакирев и Стасов, их роль в развитии русской музыкальной культуры

Александр Порфирьевич Бородин (1833 - 1887) -**5 часа**

А. П. Бородин - великий русский композитор, крупный учёный и общественный деятель. Национальный характер музыки Бородина, её мелодическое богатство и красочность. Народность и реализм творчества. Монументальность героико-эпических образов и оптимистический характер музыки Бородина.

Детские годы. Серьёзные, систематические занятия, любовь к труду. Широкий круг интересов Бородина.

Годы обучения в Медико-хирургической академии (1850 - 1856). Музицирование в кружке любителей музыки. Изучение классической музыки. Первые композиторские опыты Бородина. Любовь к музыке Глинки.

Научная командировка за границу (1859 - 1862). Увлечение музыкой Шумана. Создание камерных произведений. Возвращение в Россию и сближение с Балакиревским кружком.

Работа над 1-й симфонией и её успешное исполнение (1867). Произведения камерного вокального творчества. «Спящая княжна», «Песня тёмного леса», «Море» и др.

Период творческой зрелости. Работа над 2-й симфонией и оперой «Князь Игорь» с 1869 года. Рост известности Бородина-композитора. Поездки за границу, встречи с Ф. Листом в Веймаре. Интенсивная научная, педагогическая и общественная работа. Последние годы жизни и произведения 80-х годов. Значение творчества Бородина.

Опера «Князь Игорь»

Эпический жанр оперы. «Слово о полку Игореве» как источник содержания оперы. Исторический сюжет. Участие Стасова в создании либретто. Композиция и драматургия оперы. Развитие двух образных линий: русского народа и половцев. Народно-песенной основе музыки, связанной с характеристикой русского народа противопоставлен восточный элемент, помогающий раскрыть образ половцев. Следование традициям Глинки. Музыкальная характеристика действующих лиц. Народные сцены в опере.

Хор «Слава», эпизод солнечного затмения из пролога; Песня Галицкого, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр из I действия;

Ария Игоря, ария Кончака, половецкие песни и пляски из II действия; Плач Ярославны, хор поселян из IVдействия.

Симфоническое творчество. Симфония № 2 h - moll«Богатырская»

Особенности стиля, образное содержание, тип программности в симфонических произведениях Бородина. Количество симфоний, другие симфонические жанры.

Эпический характер музыки 2-й симфонии. Особенности строения цикла, его отличия от классического. Характеристика основных разделов и тем I части. Значение главной партии в образном содержании и драматургии I части. Краткая характеристика основных тем скерцо, медленной части и финала. Стасов о 2-ой симфонии Бородина.

Модест Петрович Мусоргский (1839 - 1881)**- 5 часа**

Мусоргский - великий русский композитор, яркий выразитель революционно- демократических идей 60-х годов XIX века в области музыкального искусства. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Музыкальные занятия.

Годы учения в Петербурге в школе военных прапорщиков. Любознательность и трудолюбие Мусоргского. Занятия музыкой у известного пианиста и педагога Антона Герке.

Окончание школы и первые годы самостоятельной жизни в Петербурге. Знакомство и сближение с Даргомыжским, Кюи, Балакиревым и Стасовым. Огромное влияние Балакирева на Мусоргского. Решение посвятить себя музыке и уход с военной службы.

Увлечение передовой литературой и философией. Сочувствие народу в его борьбе за лучшую жизнь. Отражение крестьянской жизни в вокальных сочинениях 60-х годов. «Калистрат», «Колыбельная Ерёмушки», «Сиротка». Обращение к поэзии Некрасова, Шевченко.

Вокальный цикл «Детская». Правдивое и чуткое отражение душевного мира ребёнка в этих песнях.

Опора на традиции Даргомыжского и новые достижения в создании музыкального языка, правдиво воспроизводящего человеческую речь.

Работа над оперными замыслами. Дружба с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» (1868 - 1871) и её постановка.

Идейные и творческие принципы Мусоргского в 70-е годы. Усиление трагических настроений. Произведения этих лет. Вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти».

Опера на русский исторический сюжет «Хованщина» (народная музыкальная драма). Одновременная работа над оперой «Сорочинская ярмарка». Стремление Мусоргского к передаче в ней народного быта и характера украинской речи. Песенная основа оперы.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Программный замысел и его реалистическое воплощение. Новаторская трактовка фортепиано.

Последние годы жизни. Тяжёлое материальное положение, одиночество и неизлечимая болезнь.

Мусоргский и Стасов. Концертная поездка с певицей Леоновой. Преждевременная смерть.

Опера «Борис Годунов»

История создания, первая постановка оперы. Редакции оперы, причины их возникновения. Литературный первоисточник - трагедия Пушкина. Её основная идея. Композиция и драматургия оперы. Смелость и новаторство музыкального языка. Народ как главное действующее лицо в опере. Развитие образа народа. Народные сцены в опере, их значение. Музыкальные характеристики действующих лиц.

Вступление, хор «На кого ты нас покидаешь» из I картины пролога;

Сцена коронации Бориса (II картина пролога);

Монолог Пимена, песня Варлаама из I действия;

Монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из II действия;

Песня Юродивого, хор народа «Расходилась, разгулялась» из IV действия.

Камерно-вокальное творчество. Песни

Основная тематика его песен. Воплощение в них образа русского народа. Социальная направленность многих из них, новаторство музыкального языка. Круг поэтов, избираемых композитором, по духу близких Мусоргскому. Песни на собственные тексты.

Песни «Сиротка», «Колыбельная Ерёмушке», 1 - 2 песни из цикла «Детская» (по выбору преподавателя).

Николай Андреевич Римский - Корсаков (1844 - 1908)**- 5 часов**

Римский-Корсаков - один из величайших русских композиторов. Широта его творческой и музыкально-общественной деятельности.

Жизнь народа в её различных проявлениях (история, быт, сказка) - основное содержание творчества Римского-Корсакова. Яркость, красочность музыкального языка. Высокое профессиональное мастерство. Педагогическая деятельность.

Детские годы в Тихвине. Музыкальные впечатления детства. Увлечение музыкой. Учёба в Морском корпусе. Занятия музыкой в Петербурге. Знакомство с Балакиревым в 1861 году и его роль в развитии таланта, в формировании мировоззрения Римского- Корсакова. Окончание Морского корпуса и кругосветное плавание (1862 - 1865). Возвращение в Петербург, начало серьёзной и напряжённой творческой деятельности. Дружба с Мусоргским. Значение творческого общения двух великих русских композиторов. Создание первых крупных симфонических произведений: 1 -й симфонии, симфонической картины «Садко», 2-й симфонии «Антар». Первая опера «Псковитянка». Рост известности композитора.

Педагогическая работа в Петербургской консерватории с 1872 года. Воспитание ряда выдающихся русских композиторов: А. Глазунова, А. Лядова, Н. Мясковского. Создание учебных пособий.

Увлечение народной песней в 70-х годах и обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам: оперы «Майская ночь» и «Снегурочка».

Симфонические произведения 80-х годов «Испанское каприччио» и «Шехеразада». Беляевский кружок. Работа над завершением сочинений («Борис Годунов», «Хованщина» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина).

Расцвет оперного творчества с середины 90-х годов («Садко», «Царская невеста»). Оперы начала XX века - «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже».

События 1905 года. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества. Увольнение Римского-Корсакова из консерватории. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок».

Опера как ведущий жанр в творчестве Римского-Корсакова. Разнообразие оперных жанров.

Симфоническое творчество Римского-Корсакова и его значение в развитии русского и мирового симфонизма. Яркость оркестровых красок, народно-жанровая основа симфонизма Римского-Корсакова, роль программности.

Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского искусства.

Историческое значение творчества Римского-Корсакова.

Симфоническое творчество. «Шехеразада»

Произведения для оркестра: их количество, жанры, круг образов, тип программности. Состав современного симфонического оркестра.

Строение цикла симфонической сюиты «Шехеразады». Характер программности произведения. Воплощение восточных образов - традиция, идущая от Глинки. Яркость музыкальных образов и мастерство звукоизобразительности. Развитие в цикле основных тем. Яркость оркестровки; выразительная роль отдельных инструментов оркестра.

Опера «Снегурочка»

История создания оперы. Содержание. Литературный источник. Либретто. Композиция и драматургия оперы.

Оптимистическая жизнеутверждающая идея произведения. Поэтичность и красота музыки. Роль народной песни и народно-песенных интонаций. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц оперы.

Народно-обрядовые сцены в опере. Музыка фантастических сцен и образов природы. Роль оркестра. Лейтмотивы и их развитие в опере.

Вступление, песни и пляски птиц, ария и ариетта Снегурочки, хор «Проводы масленицы» из пролога;

Шествие царя Берендея, каватина Берендея из II действия;

Хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля из III действия;

Сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV действия.

Пётр Ильич Чайковский (1840 - 1893)**- 5 часов**

Чайковский - гениальный русский композитор. Его творчество - одна из вершин русской и мировой музыки.

Реализм, искренность и правдивость музыки Чайковского. Широкое отражение в ней русской жизни и внутреннего мира русского народа.

Сочетание доступности и высокого профессионального мастерства. Богатство и красота мелодий. Связь с народной песней. Жанровое многообразие творческого наследия композитора. Музыкально-общественная, педагогическая, дирижёрская деятельность Чайковского.

Детские годы в Воткинске. Раннее знакомство с русской народной песней и её значение в формировании эстетических взглядов и творчества Чайковского. Переезд в Петербург.

Годы целеустремлённой и упорной учёбы в Петербургской консерватории. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского.

Московский период (1866 - 1877). Напряжённая творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность Чайковского в Москве. Круг друзей. Произведения этого периода: оперы, симфонии, программные симфонические произведения («Ромео и Джульетта», «Буря», «Франческа да Римини»); балет «Лебединое озеро»; камерные произведения.

Годы странствий (1878 - 1885). Жизнь за границей (Италия и др. страны). Интенсивная творческая работа. Создание опер «Орлеанская дева», «Мазепа»; сюит для оркестра, торжественной увертюры «1812 год»; фортепианного трио «Памяти великого артиста» и других произведений.

Жизнь в Подмосковье со второй половины 80-х годов. Наиболее значительные произведения последних лет: оперы «Пиковая дама», «Иоланта», симфонии № 5, 6, балеты «Спящая красавица», «Щелкунчик», произведения для фортепиано, романсы и др. Поездки по странам Европы и Америки. Последние месяцы жизни в Клину. Историческое значение творчества Чайковского.

Опера «Евгений Онегин»

Лирические сцены по роману Пушкина. Правдивое и глубокое отражение душевной драмы основных действующих лиц (Татьяны, Ленского, Онегина, Ольги). Реализм их характеристик, показ образов в развитии. Реалистические картины русской жизни в жанрово-бытовых сценах оперы. Композиция оперы. Некоторые особенности драматургии. Богатство, красота и разнообразие мелодий вокальных партий.

Вступление, дуэт Ольги и Татьяны, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского из I картины;

Сцена письма из II картины;

Хор девушек, ария Онегина из III картины;

Вальс из IV картины;

Сцена дуэли (V картина);

Полонез, ария Гремина из VI картины;

Ариозо Татьяны «Онегин, я тогда моложе».

Симфоническое творчество

Основные жанры симфонической музыки: симфонии, сюиты, программные увертюры, концерты. Их сюжеты и образы.

Симфонии Чайковского - одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Значительность и глубина их содержания. Последовательное и многостороннее развитие главной идеи в контрастных частях цикла. Значение первых частей, их драматическая насыщенность, богатство образов. Претворение народно- жанрового начала в симфониях. Мелодическое богатство, разнообразие и мастерство оркестровки, совершенство формы симфоний.

Симфония № 1 g-moll «Зимние грёзы».

Программность симфонии. Круг художественных образов. Её лирико-драматический характер. Сочетание звуковой изобразительности с глубокой эмоциональной выразительностью. Национальный характер музыки. Песенность тем симфонии.

Особенности строения цикла, его внутреннее единство. Цитирование фольклора. Краткая характеристика основных разделов и тем цикла.

Четвёртый год обучения

Отечественные композиторы XX века

Русская музыка на рубеже XIX - XX века -**1 час**

Плеяда талантливых композиторов: А. Лядов, С. Танеев, А. Аренский, А. Глазунов и др. Преемственная связь со старшим поколением - композиторами «Могучей кучки» и П. И. Чайковским.

Утвердившаяся система профессионального музыкального образования в России. Педагогическая деятельность Н. А. Римского-Корсакова в Петербургской консерватории (ученики - Лядов, Глазунов, Аренский). Беляевский кружок, возглавляемый Римским-Корсаковым. Связь кружка с новаторскими принципами «кучкистов», особое внимание композиторов к проблемам мастерства.

Частная русская опера С. И. Мамонтова (постановка опер Римского-Корсакова, деятельность гениального актёра Ф. И. Шаляпина, художников И. Е. Репина, М. А. Врубеля и др.). Гастрольные «Русские сезоны» оперы и балета, организованные С. П. Дягилевым. Их роль в пропаганде русского искусства за рубежом.

Петербургская и Московская композиторские школы как основные направления в русской музыке. Тенденция сближения этих школ в конце XIX века.

Анатолий Константинович Лядов (1855-1914) -**1 час**

Родился в Петербурге, в семье потомственных музыкантов. Влияние среды оперного театра. Общение с композиторами «Могучей кучки». Обучение в Петербургской консерватории. Помощь Римскому-Корсакову в редактировании произведений Бородина и Мусоргского. Первые изданные произведения Лядова (романсы, фортепианный цикл «Бирюльки»).

Педагогическая деятельность Лядова в консерватории. Член Беляевского кружка. Обработка народных песен. Произведения для симфонического оркестра.

Миниатюризм как черта стиля Лядова. Ведущее значение симфонических жанров.

«Волшебное озеро»**(1909)**

Подзаголовок композитора «сказочная картинка», подчёркивает пейзажную звукопись. Необычное звучание оркестра (общее колышущееся движение). Ведущее значение гармонии и тембровых красок.

«Музыкальная табакерка»

Обращение к жанру фортепианной миниатюры. Прозрачность, «ювелирная» отточенность всех музыкально-выразительных средств, формы. Воспроизведение с оттенком юмора «механического» звучания детской игрушки.

«Про старину»

Жанр фортепианной баллады. Последующая оркестровка этого произведения (с эпиграфом из «Слова о полку Игореве»). Эпический склад произведения. Образ древнерусского певца-сказителя Баяна в медленном разделе, цитирование русской народной песни «Подуй, подуй, непогодушка» в быстром разделе.

Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) -**2 часа**

Сложный и необычный круг образов композитора, воплощающий его философские идеи. Новаторский музыкальный язык его произведений , далёкий от бытовой жанровости и связанный с темой фантастики, полёта к мечте, идеалу. Тонкая психологичность и эмоциональность музыки.

Родился в Москве; отец - дипломат, мать - пианистка. Обучение в Кадетском корпусе, с 1888 г. - в Московской консерватории. Знакомство с Беляевым, с петербургскими музыкантами кружка. Поддержка Беляевым молодого музыканта (издания, концертные поездки). Исполнительская деятельность в России и за рубежом (программа исключительно из своих произведений). Ранние миниатюры для фортепиано: прелюдии, мазурки, экспромты и др.

1898 - 1903 - профессор по классу фортепиано в Московской консерватории. Сочинение симфоний. 1904-1910 - жизнь и работа за рубежом. Последние годы жизни и творчества в Москве. Световая симфоническая поэма «Прометей» и неосуществлённый замысел «Мистерии».

Ведущее значение фортепианных произведений в творчестве Скрябина. Тяготение к миниатюре.

Прелюдии op. 11

Образец раннего творчества композитора. Частично созданы во время первой заграничной поездки. Тонкое психологическое содержание миниатюр, лирика, гибкая пластичность мелодики, певучесть и красота музыкального языка. Разбор отдельных прелюдий (2-3 на выбор преподавателя).

Этюд dis-moll op. 8

Одно из самых известных сочинений Скрябина. Его предшественник - "Революционный этюд" Шопена. В нём - воплощение призыва к действию, волевой порыв. Несмотря на минорный лад музыка лучезарна и ослепительно ярка.

Сергей Васильевич Рахманинов (1873 - 1943) –**4 часа**

Мелодическая щедрость в произведениях Рахманинова, идущая от русской народной песни и особенностей знаменного распева. Особая широта и свобода дыхания, сочетаемые с упругим энергичным ритмом. Рахманинов - один из величайших пианистов мира. Подчинение феноменальной техники высокой одухотворённости и яркой образности выражения.

Рахманинов и Тамбовский край. Международные курсы пианистического мастерства, конкурсы и фестивали, проводимые в Тамбове.

Родился в Новгородской губернии. Дед - пианист-любитель, автор салонных романсов. Его родителями были одарённые люди, любившие музыку. С 1882 года Рахманинов занимался в Петербургской, ас 1885 - в Московской консерватории (педагоги - Зверев и Зилоти по фортепиано, Аренский и Танеев - по композиции). Первый концерт для фортепиано с оркестром. Окончание консерватории в 1891 г. - как пианист, в 1892 - как композитор (с большой золотой медалью). Опера «Алеко» - дипломная работа композитора.

Период творческого подъёма. Создание композитором романсов (в том числе «Не пой, красавица», «Весенние воды»), фортепианных произведений («Музыкальные моменты»), «Элегического трио», посвящённого памяти Чайковского. Провал симфонии №1 в Петербурге и творческий кризис композитора.

Рахманинов - дирижёр Московской частной оперы Мамонтова (1897-1898), начало дружбы с Ф. Шаляпиным. Постоянная концертная деятельность в России и за рубежом (как пианист, дирижёр). Преодоление кризиса.

Второй концерт для фортепиано с оркестром, оперы «Скупой рыцарь», «Франческа да Римини». 1904 - 1906 годы - дирижёр Большого театра. Третий концерт, произведения для фортепиано (в том числе прелюдии, этюды-картины). Симфоническая поэма «Остров мёртвых», поэма для оркестра, хора и солистов «Колокола» (многообразное претворение колокольной звучности, характерное творчеству Рахманинова). В 1909-1912 г. Активное участие в деятельности РМО (обязанности инспектора музыки).

1917 г. - гастроли в Скандинавии. В 1918 г. переезд в Америку. Концертно- пианистическая деятельность. «Рапсодия на тему Паганини», «Симфонические танцы». В 1941-1942 годы сборы от концертов Рахманинов передал в помощь Красной Армии.

Произведения для фортепиано

Их центральное место в композиторском наследии. Прелюдия cis-moll. Трактовка жанра, особенности музыкального языка. Эмоциональная насыщенность прелюдии, её трёхчастная композиция. Этюд-картина a-moll. Новое слово в жанре этюда. Особенности образного и музыкального содержания.

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром (1901)

Следование традициям Чайковского в лирико-драматической и ярко национальной трактовке концерта. Претворение характерной для Рахманинова колокольной звучности во вступлении концерта. Широта и романтическая восторженность тем экспозиции I части. Активное развитие тем в разработке и кульминационный характер репризы. Краткая характеристика основных тем II, II частей.

Романсы

Широкий круг жанров вокального творчества: оперы, кантата, духовные сочинения ("Литургия Иоанна Златоуста" и "Всенощное бдение"), около 80 романсов. "Весенние воды" (сл. Тютчева) - живописность романса, картина русской природы. "Я жду тебя" (сл. Давидовой) - образец лирики. Призывный характер начального мотива, использование "лейтгармонии" Рахманинова.

"Вокализ" - связь мелодики с русской песенностью. Посвящение певице Неждановой.

Игорь Фёдорович Стравинский (1882 - 1971) -**1 час**

Один из ведущих новаторов XX века. Много нового внёс в трактовку жанров, оркестровку, использовал элементы фольклора, новые ладовые и метроритмические формы.

Родился близ Петербурга, в семье выдающегося оперного артиста. Занятия на фортепиано. Поступление на юридический факультет Петербургского университета. Знакомство с Римским-Корсаковым и обучение у него. Ранние оркестровые произведения: «Фантастическое скерцо», «Фейерверк». Многолетняя дружба с Дягилевым. Премьеры в «Русских сезонах» а Париже балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», принесшие композитору мировую славу. Особый интерес Стравинского в этот период к древнейшему и современному ему русскому фольклору.

С 1910 года жизнь за рубежом (Швейцария, Франция, США). Неоклассицистский период творчества Стравинского. Обращение композитора к различным стилевым моделям и индивидуальная трактовка их. Создание современных по звучанию произведений. Модель эпохи барокко в опере-оратории «Царь Эдип» (по Софоклу), техника старинного полифонического искусства в «Симфонии псалмов», балет с пением «Пульчинелла» на темы Перголези, балет «Поцелуй феи» с использованием тем Чайковского.

В последний период преобладает религиозная тематика («Священное песнопение» и др.), усиление роли вокального начала.

Балет «Петрушка»

История создания балета. Сценарий, декорации и костюмы созданы художником А. Бенуа. Первая постановка, сюжет и драматургия балета. Роль народных, обрядовых сцен в балете. Опора в них на традиции Римского-Корсакова. Любовная драма главного героя изображена в духе старинного театра масок. Увлечение кукольностью - традиция, идущая от художников «Мира искусства». Краткая характеристика наиболее важных фрагментов музыки.

Отечественная музыкальная культура первой половины XXвека -**1 час**

Изменение традиционных устоев быта, сознания, культуры после Октябрьской революции 1917 года. Отъезд за рубеж и высылка крупнейших философов, учёных, деятелей искусства. Неоднозначное отношение к революции творческой интеллигенции. Резкие повороты в политике, экономике, социально-культурной сфере.

1920-е годы. Их противоречия. Новая действительность вызвала поиск новых средств в области музыкального языка, которые смогли бы выразить актуальное содержание. Относительная свобода творчества и многообразие в искусстве. Поддержка массового искусства, музыкальных «действ», в которых сочетались профессиональные и самодеятельные формы. Возросшее количество концертов, организация различных студий, хоров, оркестров. Требование от искусства конкретности, зрелищности, плакатности. Ослабление связи с классическим наследием, породившее игнорирование «чуждого пролетарской идеологии» творчества большинства композиторов прошлого, отрицание жизнеспособности крестьянского фольклора.

Возникновение в литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре различных объединений, ведущих активную идейно-эстетическую полемику. Ассоциация современной музыки (АСМ) как именно творческий, а не идеологический союз крупнейших музыкантов-практиков разных возрастов и стилистических ориентаций. Деятельность Мясковского, Шапорина, Шебалина, Шостаковича, Дешевова, Асафьева, Мосолова и др. музыкантов. Циклы концертов этой организации знакомят слушателей с новинками советского и западноевропейского искусства.

30-е годы. Перемены в социально-культурной сфере, вызванные постановлением правительства «О перестройке литературно-художественных организаций». Стремление создать новую модель культуры, основанную на единстве, монолитности и цельности стилевого облика. Доминирование идей народности и реализма искусства.

В результате возникают единые творческие союзы писателей, композиторов и др. Негативный процесс расслоения искусства на официально принятое и отвергаемое. Последнее не допускается к исполнению, резко критикуется. В «формализме» были обвинены ведущие советские композиторы (Шостакович).

Обращение к многонациональному фольклору как проявление особенностей нового советского искусства.

Военные годы. Значение в искусстве героико-патриотической темы. Песня как один из жанровых центров музыки тех лет. «Священная война» Александрова, «Жди меня» Соловьёва-Седова, песни Новикова, Хренникова, Блантера и др.

Острота конфликтов военных симфоний: 7 и 8 Шостаковича, 5 Прокофьева, 22 и 24 Мясковского, «Симфония с колоколом» Хачатуряна. Особый интерес к отечественной истории, литературе (опера «Война и мир» и музыка к кинофильму «Иван Грозный» Прокофьева, оратория «Сказание о битве за русскую землю» Шапорина).

Другая сторона искусства этих лет - обращение к лирическим образам, свету и надежде (балеты «Золушка» Прокофьева, «Гаянэ» Хачатуряна). Интересные находки в результате взаимодействия национальных культур («Кабардинский квартет»

Прокофьева, 23 симфония Мясковского на материале фольклора народов Северного Кавказа).

В первые годы после войны продолжают развиваться те же тенденции. Новые стилевые приёмы, монументальные концепции произведений военных лет оказали влияние на последующее развитие отечественной музыки.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 - 1953)**- 4 часа**

Один из крупнейших композиторов XX века. Сочетание в произведениях глубокого новаторства с прочным знанием традиций прошлого. Особая жизнерадостность, дух деятельной энергии, переполняющие сочинения Прокофьева.

Родился в селе Солнцевка Екатеринославской губернии. Занятия музыкой под руководством матери, позже Глиэра. Первые детские сочинения для фортепиано.

Обучение в Петербургской консерватории (1904-1914) на композиторском факультете, затем - на фортепианном. Преподаватели - Лядов, Есипова.

Ранние сочинения. Первый фортепианный концерт (1911), позже - второй фортепианный концерт и «Скифская сюита». Известность Прокофьева как композитора и исполнителя. Симфония № 1 «Классическая» (1917). Влияние творчества Гайдна. Фортепианный цикл «Мимолётности».

Крупнейшие сочинения предреволюционных лет: опера «Игрок» по сюжету повести Ф. М. Достоевского, балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего». Интерес композитора к народному творчеству.

Зарубежный период (1918 - 1933). Япония, США, Куба, Канада, Париж (с 1922). Известность Прокофьева-пианиста за рубежом. Встречи с выдающимися представителями искусства - Равелем, Рахманиновым, Стравинским, Тосканини, Дягилевым, Чарли Чаплиным.

Сочинения зарубежного периода. Разнообразие сюжетов, жанров и образов. Фортепианный цикл «Сказки старой бабушки», третий фортепианный концерт (1921). Оперы «Любовь к трём апельсинам» (1921, премьера состоялась в Чикаго) на сюжет сказки Карло Гоцци и «Огненный ангел» по одноимённому роману В. Брюсова (была поставлена в Париже лишь в 1955 году после смерти Прокофьева). Балет «Стальной скок» на тему о строительстве новой жизни в России. Активная концертная деятельность.

Возвращение на родину (30-е годы XX века). Симфоническая сказка для детей «Петя и волк» (1936). Работа над балетом «Ромео и Джульетта» (1936) по трагедии Шекспира и музыкой к фильму «Александр Невский» (1938). Сотрудничество с кинорежиссёром С. Эйзенштейном.

Создание опер «Семён Котко» (1939, по повести В. Катаева «Я сын трудового народа») и «Обручение в монастыре» по комедии Шеридана «Дуэнья».

Обращение к кантатно-ораториальному жанру. Результатом становятся три кантаты: «К 20-летию Октября», «Александр Невский» (1939), «Здравица».

Военные годы. Опера «Война и мир» по роману Л. Толстого (поставлена в 1946 году в Ленинграде), симфония № 6. 1945 год - исполнение пятой симфонии, посвящённой «величию человеческого духа»; постановка балета «Золушка» (Большой театр в Москве, в главной роли - Галина Уланова); совместная работа с Эйзенштейном над фильмом «Иван Грозный».

Последний период жизни и творчества. Конец 40-х - начало 50-х годов - создание ещё нескольких значительных произведений. Среди них - опера «Повесть о настоящем человеке» по одноимённой книге Б. Полевого, балет «Сказ о каменном цветке» (по П. Бажову), оратория «На страже мира» (на слова С. Маршака), а также концерт-симфония для виолончели с оркестром и сюита «Зимний костёр». Последнее завершённое сочинение композитора - симфония № 7 (1952).

Проживание на даче на Николиной горе. Общение с музыкантами: Кабалевским, Рихтером, Ойстрахом, Ростроповичем и другими. Тяжёлая болезнь и смерть композитора 5 марта 1953 года.

Значение творчества Прокофьева в мировой музыкальной культуре.

Кантата «Александр Невский» (1939)

Новый жанр XX века - музыка к кинофильму. Обращение к историческому сюжету. Сотрудничество с режиссёром С. Эйзенштейном. Актуальность героических образов в 30-е годы. Создание кантаты на основе музыки к фильму. Влияние традиций русских эпических опер. Композиция кантаты, исполнительский состав. Художественные особенности отдельных частей. Песня об Александре Невском (№ 2) Хор «Вставайте, люди русские» (№ 4) Эпизоды из «Ледового побоища» (№ 5) «Мёртвое поле» (№ 6)

Балет «Ромео и Джульетта» (1938)

Балет в творчестве Прокофьева. Трагедия Шекспира как литературный источник балета. Сюжет и образы балета. Глубина трагического конфликта, раскрытая в балете широким симфоническим развитием. Выпуклость музыкальных характеристик персонажей. Драматургическое единство спектакля. Первая постановка балета на сцене Большого театра. Разбор отдельных номеров. Улица просыпается (№ 3) Джульетта-девочка (№ 10) Маски (№ 12) Танец рыцарей (№ 13) Прощание перед разлукой (№ 39) Прослушивание и разбор балета «Ромео и Джульетта» можно заменить балетом «Золушка».

Симфония № 7 cis-moll (1952)

Последнее завершённое произведение Прокофьева. Образы света и мудрости в этом «прощальном» сочинении. Первоначальный замысел для детей. Лирико- созерцательный характер симфонии. Драматургия и тональный план произведения.

Повествовательность мелодики тем первой части, сочетание лирики и скерцозности во второй (вальс), мягкость и взволнованность третьей части и контрастный финал с карнавальной образностью, близкой балетной музыке Прокофьева. Подробная характеристика разделов и тем первой части.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906 - 1975) -**4 часа**

Одна из выдающихся личностей музыкального искусства XX века. Многоплановость и жанровое разнообразие творческого наследия композитора, ставшего классикой мировой культуры.

Родился в Петербурге, в семье инженера-химика, мать - пианистка и первая его учительница музыки. Обучение в музыкальной школе И. Гляссера.

Поступление в Ленинградскую консерваторию (1919-1925). Его преподавателями по фортепиано были А. Розанова, М. Штейнберг (ученик Римского-Корсакова). «Три фантастических танца», первая симфония - ранние консерваторские сочинения. 1923 год - окончание консерватории по классу фортепиано, 1925 - по классу композиции. Концертная деятельность в качестве пианиста, дипломант Международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве (1927).

Работа в театре рабочей молодёжи и театре В. Мейерхольда. Симфонии № 2 «Посвящение Октябрю» (одночастная) и № 3 «Первомайская». Оперы «Нос», «Леди Макбет Мценского уезда». Влияние В. Мейерхольда на сценические произведения

Шостаковича. Неодобрительная критика и появление газетных статей, в которых опера «Леди Макбет» была объявлена «формалистической». Отход композитора от музыкального театра. Значение оперы «Леди Макбет» в истории оперного искусства.

Симфонии № 4 - 6, камерно-инструментальные произведения, 24 прелюдии. С 1937 года - педагогическая деятельность в Ленинградской консерватории. Активная работа в жанре симфонии.

Военные симфонии (№ 7-8). Симфония № 8 - «реквием» по всем погибшим в войне людям. История их создания и исполнения. Тяжёлые военные годы. 1943 год - преподаватель композиции в Московской консерватории.

Послевоенные годы. Оратория «Песнь о лесах», кантата «Над родиной нашей солнце сияет», первый скрипичный концерт, посвящённый Д. Ойстраху, квартеты № 4, 5, симфония № 10. Поездка в США на конгресс в защиту мира. Общественная деятельность Шостаковича. Оркестровая редакция опер Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина», их постановка в Ленинграде в редакции Шостаковича. Симфонии № 11 «1905 год» и № 12 «1917 год», симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» на стихи Е. Евтушенко (1964), квартет № 8 «Памяти жертв фашизма и войны».

Образы смерти в последних сочинениях композитора. Эволюция симфонизма Шостаковича в симфониях № 14 - 15. Симфония № 14, по мнению самого композитора - «продолжение» «Песен и плясок смерти» Мусоргского. Обращение к поэзии М. Цветаевой (вокальная сюита «Шесть стихотворений Марины Цветаевой»). Тема вечности великих творений духа нашла отражение в вокальной сюите «Сонеты Микеланджело Буонарроти» и симфонии № 15.

Симфония № 7 C-dur «Ленинградская» (1941)

Большой политический резонанс симфонии во всём мире. Первое исполнение в Куйбышеве 5 марта 1942 года, затем в Москве и Ленинграде, а несколько позже в том же 1942 году в Лондоне и США. В США её исполнил оркестр под руководством А. Тосканини. Содержание симфонии, её посвящение городу Ленинграду. Монументальность первой части. Увеличение исполнительского состава: расширение группы медных и ударных инструментов. Драматургия симфонии. Характеристика основных разделов внутри частей, тем и их развития.

Фортепианные произведения

Исполнительская деятельность Шостаковича. Роль фортепианных сочинений в его творчестве. Образы и жанры. Фортепианные миниатюры и циклы, произведения крупной формы.

«Фантастический танец» № 1 - как образец раннего творчества Шостаковича. Претворение традиций фортепианной миниатюры. Изящность образа, ладогармоническая неустойчивость.

«24 прелюдии и фуги» (1951) - современное претворение традиций «Хорошо темперированного клавира» Баха. Полифоническое мастерство Шостаковича. Особенности построения цикла, тональный план. Сравнение с ХТК Баха. Музыкальный язык. Разбор 1 -2 малых цикла (на выбор преподавателя).

Арам Ильич Хачатурян (1903- 1978)-**2 часа**

Яркий, своеобразный по стилю композитор XX века. Жанровое разнообразие творчества. Наиболее известные произведения.

Родился 6 июня 1903 года в Тбилиси. С раннего детства слышал песни народов Азербайджана, Грузии, Армении.

Обучение в коммерческом училище. Игра в любительском духовом оркестре. Первые опыты в композиции.

Московский музыкальный техникум имени Гнесиных. М.Ф. Гнесин, его роль в жизни А.Хачатуряна. «Танец» для скрипки и фортепиано, «Поэма» для фортепиано. Продолжение обучения в Московской консерватории. «Токката» для фортепиано, Трио для кларнета, скрипки и фортепиано, «Танцевальная сюита» для симфонического оркестра. Учителя - М.Ф.Гнесин, Н.Я. Мясковский. Обучение в аспирантуре.

Начало самостоятельного пути. Произведения 30-х годов. Балет «Счастье», фортепианный и скрипичный концерты, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам.

Военные годы. Произведения военных лет. Балет «Гаянэ», симфонии.

Произведения послевоенных лет. Работа в институте им. Гнесиных, Московской консерватории. Его выпускники. Научно-исследовательская, дирижёрская деятельность композитора. Сотрудничество с кинематографом. Балет «Спартак».

Последние годы жизни.

Концерт для скрипки с оркестром (1940)

История создания. Общие сведения о строении цикла. Образное содержание частей. Национальный колорит, влияние армянской культуры.

Подробный анализ первой части: образ, строение, разбор основных тем.

Характеристика основных тем средней части и финала.

Отечественная музыкальная культура второй половины XX века -**1 час**

Перемены в жизни, сознании а, следовательно, в культуре и искусстве страны, вызванные разоблачением культа Сталина в конце 50-х годов. Новые научные открытия, исследование космоса. Расширение образного строя в музыкальном искусстве. Изменение традиционной иерархии жанров. Возникновение интересных результатов, благодаря жанровому синтезу: опера-оратория, симфония-концерт.

В концертах часто появляются произведения зарубежных композиторв XX века - Малера, Штрауса, Хиндемита, Берга, Шёнберга, Бартока, Мессиана, Онеггера, Ноно. Их музыка оказала влияние на творчество отечественных композиторов, которые начинают активно осваивать мировое музыкальное искусство XXвека.

В этот период трудятся композиторы разных поколений. Творчество Шостаковича, Хачатуряна, Кабалевского, Свиридова, Хренникова становится уже классикой, а в музыкальную жизнь страны входит новое поколение - Денисов, Губайдулина, Гаврилин, Слонимский, Тищенко, Шнитке, Эшпай и другие. Их творчество связано с освоением новых «звуковых путей», переосмыслением существующих жанров. Их произведения нередко вызывают дискуссию у слушателей и критиков.

«Новая фольклорная волна» - интересное музыкальное направление в отечественной музыке второй половины XX века. Обращение к фольклору как типичное явление для русской культуры. Поиск опоры в древних пластах народного творчества. Наиболее яркое проявление этого направления в произведениях Свиридова и Гаврилина.

60-е годы и последующие десятилетия продолжают своё развитие такие жанры как песня, симфония, опера, балет, кантата, оратория, камерные вокальные и инструментальные жанры.

Георгий Васильевич Свиридов (1915 - 1998) -**2 часа**

Один из ведущих композиторов второй половины XX века. В раннем творчестве испытал влияние своего учителя - Д. Д. Шостаковича. Центральное место в композиторском наследии отведено вокальным жанрам. Свиридов самобытно претворяет многовековые традиции русской певческой культуры, органично сочетая их с завоеваниями искусства XX века.

Детские годы в провинциальном городке Фатеж Курской губернии. Отец - почтовый работник, мать - учительница. Занятия на фортепиано с семи лет, игра на балалайке в любительском оркестре. Обучение в музыкальной школе.

1932 год - переезд в Ленинград, поступление в Центральный музыкальный техникум. Первые композиторские опыты - цикл «Шесть романсов на стихи Пушкина». Свиридов становится членом союза композиторов.

1936 - 1941 годы - обучение в Ленинградской консерватории. Его учитель по композиции - Д. Шостакович. Создание оркестровых, камерных и фортепианных произведений.

1950 год - создание вокального цикла «Страна отцов». Сочинение Свиридовым преимущественно вокальной музыки (песен, романсов, кантат, ораторий, хоровых произведений) на стихи Бёрнса, Блока, Гоголя, Есенина, Маяковского, Некрасова, Пушкина и других.

Один из любимых поэтов - С. Есенин. На его стихи Свиридов создал около 50-и произведений. Среди них «Поэма памяти Есенина», кантаты «Деревянная Русь», «Светлый гость», вокальный цикл «У меня отец крестьянин», поэма «Отчалившая Русь» и другие.

«Поэма памяти Сергея Есенина» (1956)

Цель Свиридова в этом произведении - «воссоздать облик самого поэта, драматизм его лирики, его безграничную любовь к народу». Исполнительский состав (хор, солист-тенор, оркестр). Образ поэта здесь предстаёт сложным, глубоким, трагическим. Количество частей (10), их названия, содержание и музыкальный язык. Роль колокольности как символа Руси.

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» (1974)

Характерное для Свиридова обращение к классической русской поэзии - Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина. Симфоническая сюита на основе ранее написанной музыки к одноимённому кинофильму. Близость русской симфонической традиции конца XIX века.

Особая естественность и мудрая простота, мелодичность музыкального языка композитора. Характеристика отдельных произведений: «Тройка», «Вальс», «Романс».

Композиторы последней трети XX века –**4 часа**

Последняя треть века в отечественном музыкальном искусстве - время смелых экспериментов. Арсенал выразительных средств существенно пополнился за счёт освоения новых композиторских техник: серийной, алеаторики, сонорики. Особый интерес к симфоническому жанру, предоставляющему неограниченные возможности для поисков в области музыкального языка и композиции. Новые перспективы хоровой музыки.

К творчеству приступает новое поколение композиторов, таких как Щедрин, Сидельников, Тищенко, Слонимский, Гаврилин, Сильвестров, авангардисты - Денисов, Губайдулина, Шнитке, Каретников и другие.

Валерий Александрович Гаврилин (1939 - 1999)

Оригинальность музыкального языка, основанная на творческом претворении русского фольклора. Введение новых форм хорового музицирования. Обращение к традициям действа («Скоморохи», «Свадьба», «Перезвоны»).

«Перезвоны»(1982). Симфоническое действо. Особый исполнительский состав (солисты, хор, гобой и ударные), подчёркивающий архаический колорит. Использование приёмов звуковой изобразительности.

Родион Константинович Щедрин (р. 1932)

Свободное применение в творчестве современных средств композиторской техники. Обращение к русскому фольклору и введение приёмов народного пения в академические жанры (традиции частушки в опере «Не только любовь»). Работа в области полифонии («24 прелюдии и фуги», «Полифоническая тетрадь»). Особое внимание композитор уделяет жанру балета, на что, возможно, повлиял союз с великой балериной Майей Плисецкой («Конёк-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой»).

Балет «Кармен-сюита» (1967). Свободная транскрипция музыки оперы «Кармен» Бизе. Усиление функции оркестра в балете Щедрина. Тембровая драматургия, основанная на контрастном сопоставлении струнных и ударных инструментов.

Эдисон Васильевич Денисов (1929 - 1996)

Талантливый композитор-новатор, представитель авангардизма. Связь его творчества с традициями К. Дебюсси. Живописность образов произведений Денисова, необычность их названий («Знаки на белом», «Голубая тетрадь», «Жизнь в красном цвете» и другие). Посвящение творчества служению красоте. Главный источник красоты Денисов видел в природе. Преобладание сонорной техники письма. Особые выразительные средства - колористические свойства гармонии и тембра.

«Пение птиц». Оригинальное использование возможностей «подготовленного» рояля. Тонкие эффекты звукоподражания. Использование магнитофонной записи птичьих голосов, шума леса, других звуков природы.

Обращение композитора к русскому фольклору («Плачи» на русские народные тексты для сопрано, ударных и фортепиано).

Создание Денисовым крупных инструментальных произведений - Фортепианного, Виолончельного, Скрипичного, Альтового концертов, двух камерных симфоний, двух симфоний для большого оркестра, а также произведений музыкально- театрального жанра, таких как балет «Исповедь», оперы «Четыре девушки», «Пена дней».

Альфред Гарриевич Шнитке (1934 - 1998)

Один из ведущих мастеров отечественной музыки конца XXвека. Его творчество синтезирует элементы классических традиций и разнообразные новые композиторские техники. Музыку Шнитке отличает высокая интеллектуальность, глобальность проблем, концепция единства прошлого и настоящего.

Симфония № 4 (1983) написана по заказу из Франции. Понятие общечеловеческого искусства реализуется через стилизацию культовой музыки разных вероисповеданий. Наполнение одночастной композиции различными полифоническими и вариационными приёмами. Принцип концертирования, проявляющийся в солировании трёх родственных инструментов: фортепиано, клавесина и челесты.

«Сюита в старинном стиле». Обращение к модели эпохи барокко. Идея творческого диалога разных эпох, культур.

София Асгатовна Губайдулина (р. 1931)

Видный представитель отечественной музыки XX века. Важная тема её творчества - духовная жизнь всех времён и народов. Обращение к фольклору

разных народов (15 пьес по мотивам татарского фольклора для домр с фортепиано, обработки русских народных песен для эстрадного оркестра). Создание детской музыки (цикл фортепианных пьес «Музыкальные игрушки») и музыки к детским кинофильмам («Маугли», «Чучело», «Кошка, которая гуляла сама по себе»).

Музыкальный язык произведений Губайдулиной. Поиск новых звуковых возможностей. Использование электронных тембров синтезатора, магнитофона.

Обращение Губайдулиной в своём творчестве к тембрам восточных инструментов (любимым был восточный струнный инструмент тар) и восточным образам (кантата «Ночь в Мемфисе» и другие).

Квартет № 2. Индивидуальный исполнительский состав квартета: струнные, синтезатор и голос. Псалмодийная мелодика вокальной партии.

Сергей Михайлович Слонимский (р. 1932)

Композитор, пианист, музыковед, профессор Петербургской консерватории. Слонимский - автор полутора сотен произведений, среди которых оперы, симфонии, балет «Икар», многочисленные хоровые, камерно-вокальные циклы, инструментальные сочинения и произведения для детей.

Широкий круг образов в творчестве композитора. Обращение Слонимского к отечественной прозе (оперы «Виринея», «Мастер и Маргарита»), античности (балет «Икар», опера «Царь Иксион»), истории (оперы «Мария Стюарт», «Видения Иоанна Грозного»). Увлечение композитора джазовыми жанрами. Музыкально-критическая деятельность Слонимского.

Андрей Павлович Петров (р. 1930)

Один из широко известных и любимых в нашей стране и за её пределами композиторов. Работал в двух направлениях: создавал симфонические произведения, балеты и сочинял песни. Именно песни («Я шагаю по Москве», «Песня о друге», «Путь к причалу») принесли успех и популярность автору в 60-е годы.

Создание музыки к кинофильмам («Осенний марафон», «Служебный роман», «Забытая мелодия для флейты» и другие).

Театральные жанры: балеты, оперы.

В 1970-80-е годы - широкий охват разнообразной стилистики (от архаических песнопений до сонористики, алеаторики).

Борис Николаевич Тищенко (р. 1939)

Композитор, преподаватель Петербургской консерватории, музыкальный критик. Будучи учеником Шостаковича, испытал в своём творчестве сильное его влияние. Автор симфоний и программных симфонических произведений, концертов для фортепиано, для скрипки, для виолончели, для флейты, для арфы с оркестром, сонат для фортепиано и других инструментов, квартетов. Творческая индивидуальность, восприимчивость к стилистическому многообразию современного искусства.

Изучение и использование различных приёмов композиторской техники (в том числе и японского искусства «гагаку»).

Проявление интереса к истории своего Отечества (балеты «Двенадцать», «Ярославна»).

Обращение к детской музыке: балет «Муха-цокотуха», опера «Краденое солнце», оперетта «Тараканище».

Заключение

Большой и сложный путь прошла отечественная музыка за минувшее столетие. Её формирование происходило в радикально новых исторических условиях. Её цель - раскрыть новый строй мыслей и чувств современников. Интенсивный процесс обновления музыкальных средств и жанров, но в то же время сохранение традиций русской и мировой классики.

Подготовка к экзамену-**6 часов**

Экзамен по курсу «Музыкальная литература» проводится в виде викторины (15-25 номеров) по пройденному музыкальному материалу зарубежной и отечественной музыки.

V.Тематический план курса

Первый год обучения

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

№п/п	Наименование тем курса	Кол-во часов
1.	Легенды о музыке. -Аполлон и музы. -Состязание аполлона и Пана. -Легенда об Орфее. -Из былины Садко.	3
2.	Как говорит музыка? Музыкальный язык. Основные элементы музыкального языка.	3
3.	Музыкальные формы. П.Чайковский «Детский альбом».	3
4.	Музыка и слово.Песня.Романс.	3
5.	Музыка и движение.Марш. Танец.	3
6.	Программно-изобразительная музыка. -М.Мусоргский «Картинки с выставки». -Н.Римский-Корсаков «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». -К.Сен-Санс «Карнавал животных». -А.Лядов «Баба-Яга», «Волшебное озеро», «Кикимора».	3
7.	Музыка и театр. -О музыкальных жанрах. -Музыка к драматическому спектаклю. -Э.Григ «Пер Гюнт».	3
8.	Балет. -Балет в России. -П.Чайковский «Щелкунчик».	3
9.	Опера. -Из истории оперы. -М.Глинка «Руслан и Людмила».	3
10.	Контрольные и итоговый уроки, музыкальные викторины.	8 Всего часов 35

Второй год обучения

Классики европейской музыки

№ п/п	Наименование тем курса	Кол-во часов
1.	Музыка от древних времен и до Баха.	1
2.	И.С.Бах. -Характеристика творчества,жизненный путь. -Клавирное творчество Баха.Инвенции. -«Французское сюита» c-moll. -«Хорошо темперированный клавир» (1 том). -Произведения для органа.	4
3.	Венская классическая школа.	1
4.	И.Гайдн. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Знакомство с сонатной формой на примере клавирных сонат D-dur,e-moll. -Знакомство с сонатно-симфоническим циклом на примере симфонии № 103 Es-dur.	3
5.	В.А.Моцарт. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Фортепианное творчество Моцарта. Соната А-dur. -Симфоническое творчество Моцарта. Симфония № 40g-moll. -Опера «Свадьба Фигаро».	4
6.	Л.Бетховен. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Фортепианное творчество Бетховена. Соната № 8 c-moll. -Симфоническое творчество Бетховена. Симфония №5 c-moll. -Увертюра из музыки к трагедии Гетте «Эгмонт».	5
7.	Романтизм в искусстве XIX века.	1
8.	Ф.Шуберт. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Вокальное творчесво Шуберта, Песни.Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». -Фортепианное творчество Шуберта. Экспромты. Музыкальные моменты. Вальсы. -Симфоническое творчество Шуберта. Симфония №8 h-moll «Неоконченная».	4
9.	Ф.Шопен. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Фортепианное творчество Шопена. Мазурки. -Полонезы. -Вальсы. -Этюды. -Прелюдии.Ноктюрны.	5
10.	Дальнейшее развитие европейской музыкальной культуры.	2
11.	Контрольные и итоговый уроки, музыкальные викторины.	6 Всего часов 35

Третий год обучения

Русские композиторы-классики

№п/п	Наименование тем курса	Кол-во часов
1.	Русская музыка с древних времен по XVIII век. Духовная хоровая культура XVIII века. Опера XVIII века.	1
2.	Русская музыка первой половины XIX века. Романс и песня.	1
3.	М.И.Глинка. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Вокальное творчество Глинки. Романсы и песни. -Опера « Иван Сусанин». -Симфоническое творчество Глинки. «Камаринская», «Вальс-фантазия».	5
4.	А.С.Даргомыжский. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Вокальное творчество Даргомыжского. Романсы и песни. -Обзор оперы «Русалка».	2
5.	Русская музыка в 60-70 годы XIX века. « Могучая кучка».	1
6.	А.П.Бородин. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Вокальное творчество Бородина. Романсы и песни. -Опера «Князь Игорь». -Симфоническое творчество Бородина. Симфония №2 h-moll «Богатырская».	5
7.	М.П.Мусоргский. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Опера «Борис Годунов». -Камерно-вокальное творчество Мусоргского. Романсы и песни. -Фортепианное творчество Мусоргского. «Картинки с выставки».	5
8.	Н.А.Римский-Корсаков. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Опера «Снегурочка». -Симфоническое творчество. «Шехеразада».	4
9.	П.И.Чайковский. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Опера «Евгений Онегин». -Симфоническое творчество. Симфония №1 «Зимние грезы». -Вокальное творчество.	5
10.	Контрольные и итоговый уроки, музыкальные викторины.	7 Всего часов 35

Четвертый год обучения

Отечественные композиторы

№п/п	Наименование тем курса	Кол-во часов
1.	Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.	1
2.	А.К.Лядов. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Симфонические произведения: «Волшебное озеро» или «Кикимора». -Произведения для фортепиано: «Про старину», «Музыкальная табакерка».	1
3.	А.Н.Скрябин. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Фортепианные произведения: Прелюдии op. 11.Этюдop.8 dis- moll.	2
4.	С.В.Рахманинов. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Произведения для фортепиано. -Концерт для фортепиано с оркестром №2 c-moll -Романсы.	4
5.	И.Ф.Стравинский. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Балет «Петрушка».	1
6.	Отечественная музыкальная культура первой половиныXX века.	1
7.	С.С.Прокофьев. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Кантата «Александр Невский» -Балет «Ромео и Джульетта» (или «Золушка») -Симфония №7 cis-moll.	4
8.	Д.Д.Шостакович. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Симфония №7 C-dur «Ленинградская» -Фортепианные произведения.	4
9.	А.И.Хачатурян. -Характеристика творчества, жизненный путь. -Концерт для скрипки с оркестром ре минор.	2
10.	Отечественная музыкальная культура второй половины XX века.	1
11.	Г.В.Свиридов. -Характеристика творчества, жизненный путь. -«Поэма памяти Сергея Есенина», «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель».	2
12.	Композиторы последней трети XX века. -В.А.Гаврилин -Р.К.Щедрин -Э.В.Денисов -А.Г. Шнитке -С.А. Губайдулина -С.М.Слонимский -А.П.Петров -Б.Н. Тищенко. Заключение.	4
13.	Подготовка и проведение итоговой контрольной работы.	8 Всего часов 35

VI. Учебно-методическое и техническое обеспечение предмета

1. Аверьянова О. Отечественная муз. литература 20 века. Четвертый год обучения. М. «Музыка» 2002 г.

2. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. М «Музыка» 2007 г.

3. Прохорова М.. Зарубежная музыкальная литература для 5 кл. ДМШ – М. 2000 г.

4. Рабочие тетради по музыкальной литературе 1-4 год изучения

5. Шорникова. М. Музыкальная литература. 1-ый год обучения. Ростов н/Д, 2009 г.

6. Шорникова.М. Музыкальная литература. 3 –ой год обучения. Ростов н/Д, 2003 г.

7. Шорникова М. Музыкальная литература. 4-ый год обучения. Ростов н/Д, 2003 г.

8. Хрестоматия по музыкальной литературе. 4 класс. ДМШ – М. 1972г.

9. Хрестоматия по зарубежной музыкальной литературе. 5 класс. ДМШ – М. 1984г.

10. Хрестоматия по русской и советской музыкальной литературе. М. 1983. 1984г.