

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
**«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»**
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)

«С Т В Е Р Ж Д А Ю»
Ректор ЦМШ-АИИ

В.В. Пясецкий/
приказ № 222-од от 30.08.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ (МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА)»

Экспериментальная образовательная программа профессионального
образования «Исполнительское искусство»

Уровень: начальное общее образование

53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные,
оркестровые духовые и ударные инструменты)

Москва, 2024

Рабочая программа учебного предмета разработана с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286.

Организация-разработчик: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства»

Разработчики: преподаватели межфакультетской кафедры теории и истории музыки.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании межфакультетской кафедры теории и истории музыки.

Протокол № 1/24-25 от «29» августа 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебного предмета «Слушание музыки (музыкальная литература).....	4
2. Структура и содержание учебного предмета.....	6
3. Условия реализации учебного предмета.....	38
4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Краткие методические указания	43
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Фонд оценочных средств.....	48

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ (музыкальная литература)»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебного предмета является частью Экспериментальной образовательной программы профессионального образования «Исполнительское искусство» (уровень: начальное общее образование) по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты) в соответствии с ФГОС начального общего образования.

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной программы

Место учебного предмета в структуре ООП - 07

1.3. Цели и задачи учебного предмета

Цель — формирование основ музыкальной культуры обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного возраста.

Задачи:

- 1) создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного развития, последующего освоения и приобщения обучающихся к музыкальному искусству;
- 2) сформировать основы культуры слушания и осознанное отношение к музыке;
- 3) накопить опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох, направлений и стилей;
- 4) расширить эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
- 5) развить музыкальное мышление, творческих способностей и воображения обучающихся;
- 6) способствовать развитию интереса к познанию классической музыки и сопоставлению её с окружающей жизнью;
- 7) воспитать желание слушать и исполнять музыку;
- 8) поддержать проявления оценочного отношения к музыке, её исполнению, что является первоначальным проявлением музыкального вкуса;
- 9) развить способности запоминать музыкальное произведение и анализировать его.

Требования к результатам освоения учебного предмета:

Выпускник научится:

- применять первоначальные знания о музыке, её основных составляющих;
- проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
- рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, его художественных образов;
- узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов;
- определять характер музыкального произведения, выявлять отдельные элементы музыкального языка (лад, темп, тембр, динамику, регистр, тембр);
- определять жанровую основу в прослушанных музыкальных произведениях;

- различать составы инструментов симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов, особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
- различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

Выпускник получит возможность научиться:

- анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, проводить ассоциативные связи между прослушанными произведениями и произведениями иных видов искусств;
- узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведений, определять, по возможности, их авторов.

Музыкальная литература

Выпускник научится:

- понимать значение музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- ориентироваться в основных исторических периодах развития зарубежного и отечественного музыкального искусства, в том числе во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, литературы);
- использовать профессиональную музыкальную терминологию;
- оперировать первоначальными навыками теоретического анализа музыкального произведения: его формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- излагать в устной и письменной форме сведения о жизненном пути и творчестве композиторов;
- определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений.

Выпускник получит возможность научиться:

- отличать традиции различных национальных школ, выявлять фольклорные истоки музыкальных произведений;
- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений.

1.4. Количество часов на освоение программы.

максимальная учебная нагрузка обучающегося — 135 часов, включая:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося — 135 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	135
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	-
<i>Промежуточная аттестация в форме зачета</i>	

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.2.1. Примерный тематический план

№ № тем	Наименование тем	Кол-во часов		Урове нь освоен ия*
		А	С	
РАЗДЕЛ 1. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ				
1 класс				
1	Музыка в нашей жизни (вводная беседа)	1	-	1
2	Содержание музыкальных произведений. Сказка в музыке.	8	-	1
3	Природа в музыке	10	-	1
4	Чувства и переживания людей в музыке. Юмористические музыкальные картинки	6	-	1, 2
5	Композиторы — детям	4	-	1
6	Инструменты симфонического оркестра	4	-	1, 2
	Контрольный урок			
	Итого	33	-	
2 класс				
1	Музыкальные жанры. Бытовые жанры	1	-	1
2	Русские народные песни	3	-	1
3	Народная песня в творчестве композиторов-классиков	5	-	1
4	Другие вокальные жанры: песни (профессиональные), романсы, вокальные ансамбли, хоры	10	-	1
5	Танцы: – старинные танцы (менуэт, гавот и др.) – танцы народов мира	2 8	-	1
6	Марши	5	-	1
	Контрольный урок			
	Итого	34	-	-
3 класс				

1	Эпохи и стили в музыке. Барокко, классицизм, романтизм. Основные черты стилей, временные рамки, ярчайшие представители	1	-	1
2	Жанры инструментальной музыки. Пьесы: прелюдия, ноктюрн, баркарола, баллада, рапсодия, экспромт, фантазия, этюд, токката, скерцо, инвенция, музыкальный момент	6	-	1, 2, 3
3	Цикл пьес. Связь пьес в цикле. Программность.	5	-	1
4	Вариационный цикл	3	-	1
5	Крупная форма. Сонатный цикл. История, строение. Сонатина. Соната. Инструментальный ансамбль. Концерт. Симфония.	15	-	1
6	Музыка в театре (сюиты из номеров к драматическому спектаклю)	3	-	1
7	Жанры инструментальной музыки. Повторение и обобщение пройденного материала за год. Творческие задания	1	-	1, 2, 3
	Итого	34	-	

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

4 класс

1	Легенды о музыке и музыкантах. Аполлон и музы. Орфей. Садко. Претворение этих сюжетов в искусстве	4	-	1
2	Выразительные средства музыки. (Элементы музыкальной речи). – Мелодия – Гармония и лад – Ритм – Фактура – Темп - Динамика - Регистр – Тембр	8	-	1, 2
3	История возникновения оркестра и его развитие - Оркестр эпохи Барокко - Оркестр венских классиков - Основные группы оркестра - Классический парный состав оркестра - Партитура - Расширение классического состава оркестра - Оркестр композиторов романтиков - Завершение комплектования духовой группы. Расширение ударной группы Вагнера	9	-	1
4	Программно-изобразительная музыка. Мусоргский М. — «Картинки с выставки». К. Сен-Санс — «Карнавал животных». А. Лядов — «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»	3	-	1
5	Музыка и театр.	6	-	1

	– Музыка к драматическому спектаклю. (Э. Григ — «Пер Гюнт») – Балет (П. Чайковский — «Щелкунчик», С. Прокофьев — «Ромео и Джульетта») – Опера (М. Глинка — «Руслан и Людмила», Н. Римский-Корсаков — «Снегурочка»)			
6	Детская музыка композиторов XX века. К. Дебюсси — «Детский уголок», М. Равель — «Матушка-гусыня», Б. Барток — «Фортепианные пьесы для детей», С. Прокофьев, «Детская музыка»	3	-	1
7	Повторение и творческие задания по пройденному материалу за год	1	-	1
	Промежуточная аттестация (Зачет с оценкой)			
	Итого	34	-	
	ВСЕГО	135	-	

2.2.2. Содержание

Раздел 1. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Рекомендуется следующее распределение материала по четвертям.

1-й класс

I четверть. Вводная беседа о музыке. Древнее происхождение музыкального искусства. Содержание музыкального искусства. Сказка в музыке. Рождество и Новый год в музыке.

II четверть. Образы природы в музыке. Изображение в музыке пейзажей, животных, голосов птиц и т. д.

III четверть. Чувства и переживания людей в музыке. Широкий спектр чувств, воплощённых в музыкальных произведениях (радость, печаль, волнение, тревога, ликование и т. д.). Юмористические музыкальные картинки.

IV четверть. Композиторы — детям. Инструменты симфонического оркестра (С.С. Прокофьев — «Петя и волк», Б. Бриттен — «Вариации на тему Пёрселла»).

2-й класс

I четверть. Бытовые жанры. Русская народная песня, её жанры. Народная песня в творчестве композиторов-классиков.

II четверть. Другие вокальные жанры: романсы, арии, вокальные ансамбли, хоры.

III четверть. Танцы народов мира. Старинная танцевальная сюита.

IV четверть. Марши, их жанровое разнообразие. Марши в инструментальной музыке.

3-й класс

I четверть. Вводная беседа «Эпохи и стили в музыке»: барокко, классицизм, романтизм. Возникновение и эволюция различных жанров в разных эпохах. Жанры инструментальной музыки. Многообразие пьес. Циклы пьес.

II четверть. Циклы пьес (продолжение темы). Сюиты из музыкально-театральных произведений. Вариационные циклы.

III четверть. Сонатный цикл. История и строение. Сонатина. Инструментальные ансамбли. Квартеты. Жанр симфонии.

IV четверть. Симфония (продолжение). Инструментальный концерт. Обобщение материала за год. Музыка в театре.

Содержание курса

1-й класс

Тема 1. Музыка в нашей жизни (вводная беседа)

Роль музыки в жизни человека. Распространение наиболее демократических жанров музыкального искусства — песен, танцев, маршей в жизни людей. Музыка в театре, на концертах, в кино.

Древнее происхождение и развитие музыкального искусства — от простейших песен и плясок, сопровождавших труд и праздники людей до современных крупных произведений — опер, балетов, симфоний, концертов. Разнообразие музыкальных произведений.

Народное искусство — основа творчества профессиональных композиторов. Неразрывная связь с народной музыкой. Творчество крупнейших композиторов прошлого и настоящего. Выдающиеся музыканты прошлого и современности.

Содержание музыкальных произведений. Исключительное богатство и многогранность содержания музыкальных произведений. Особенность музыки, раскрывающей содержание с помощью звуков.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Бизе Ж. «Марш и хор мальчиков» из оперы «Кармен»;

Брамс И. Песня «Петрушка»;

Дебюсси К. «Колыбельная Джимбо», «Кукольный кейк-уок» («Детский уголок»);

Мусоргский М.П. Вокальный цикл «Детская» («С няней», «В углу», «С куклой», «Поехал на палочке»);

Прокофьев С.С. «Детская музыка» («Марш», «Игра в пятнашки»);

Стравинский И.Ф. «Русская» (из балета «Петрушка»);

Чайковский П.И. «16 песен для детей»; «Марш», Сцена № 5 из балета «Щелкунчик»; «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки» («Детский альбом»); 1 сцена из оперы «Пиковая дама»;

(«Детская песенка», «Колыбельная в бурю», «Мой садик»);

Шостакович Д.Д. «Полька», «Вальс-шутка», «Шарманка» («Танцы кукол»); «Лирический вальс», «Гавот», «Романс», «Танец»;

Шуман Р. «Солдатский марш»; «Смелый наездник» («Альбом для юношества»), «Верхом на палочке» («Детские сцены»)

Тема 2. Сказка в музыке

Обращение композиторов к образам народных сказок, легенд, былин. Создание сказочных инструментальных пьес, симфонических произведений, опер, балетов («Танец эльфов», «В пещере горного короля» Грига; «Баба-Яга» Лядова; «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова; «Петрушка» Стравинского и т. д.).

Применение особых средств для создания сказочности звучания.

Сочинения, связанные с Рождеством и Новым годом в академической музыке, детских песнях, колядках, мультфильмах.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Глинка М. Сцена похищения Людмилы, «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»;

Григ Э. «Шествие гномов», «Танец эльфов», «Кобольд», музыка к драме «Пер Гюнт» — «В пещере горного короля»;

Лядов А. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга», «Музыкальная табакерка»;

Прокофьев С. «Гадкий утенок», «Сказки старой бабушки»; Фрагменты из балета «Золушка» (Вступление, «Па де шаль», «Фея-нищенка», «Вальс-кода», «Полночь», Фея Весны);

Равель М. Опера-балет «Дитя и волшебство». «Ночные призраки. Скарбо»;

Ребиков. Вальс из оперы «Ёлка»; Ф. Лист. «Зажигаются свечи на ёлке» (из сюиты «Рождественская елка»);

Римский-Корсаков Н. «Три чуда», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; вступление к опере «Снегурочка»; Вступление к опере «Золотой петушок»; «Святой вечер» (вступление к опере «Ночь перед Рождеством»);

Стравинский И. Балет «Петрушка». «Русская»;

Чайковский П. Балет «Щелкунчик»; Фрагменты балета «Спящая красавица» (Интродукция, фрагменты из 3 действия — «Кот в сапогах и Белая кошечка», «Синяя птица и принцесса Флорина», «Красная шапочка и Волк»); «Зима» («16 песен для детей»); «Декабрь. Святки» («Времена года»);

Шостакович Д. Танцы кукол;

Шуман Р. «Альбом для юношества» Дед Мороз;

Русские народные песни «Зазимка-зима», «Здравствуй, гостья-зима», «Приходила коляда»;

Колядки «Эта ночь святая», «Небо и земля», «Взошла звезда ясная», «Рождество Христово»;

Рождественские и новогодние песни народов мира: немецкая «Ах, ёлочка» (Э. Аншульц), американская «Бубенцы»;

(Дж. Л. Пьерпонт), английская «Мы желаем вам веселого Рождества!», немецкая «Тихая ночь» (Ф. Грубер);

Новогодние песни: Л. Бекман. «В лесу родилась елочка»; М. Красев. «Маленькой ёлочке холодно зимой»; Фельцман О. «Ёлочка-ёлка, лесной аромат»; Е. Крылатов. «Кабы

не было зимы» (из мультфильма «Зима в Простоквашино»); Г. Гладков. «Расскажи, Снегурочка» (из мультфильма «Ну, погоди!»);

Мультфильм «Рождество», реж. Михаил Алдашин.

Тема 3. Природа в музыке

Создание красочных «музыкальных пейзажей» русскими и зарубежными композиторами, их разнообразие. Большая роль изобразительных моментов (всплески волн, шум дождя, пение птиц и т. д.) в произведениях, рисующих картины природы. Мир животных в музыке, их голоса и повадки, изображенные различными средствами музыкальной выразительности.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Аренский А.С. «Расскажи, мотылёк»;

Бетховен Л. Пасторальная симфония, II часть (кода), IV часть, «Сурок»;

И. Брамс «Соловей»;

Вагнер Р. Опера «Летучий голландец». Увертюра;

Гайдн Й. Оратория «Времена года (II часть), вступление»;

Глазунов А.К. «Весна» (из балета «Времена года»);

Глинка М. Песня «Жаворонок»;

Григ Э. «Утро» из музыки к драме «Пер Гюнт»; «Бабочка»;

Дакен. «Кукушка»;

Дебюсси К. «Сады под дождем», «Лунный свет», «Ноктюрны» (I и III части);

Майкапар С.М. «Мотылёк»;

Мусоргский М. Вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина»;

Прокофьев С.С. «Шествие кузнечиков» («Детская музыка»); Вариация Феи весны, Монолог Феи лета, Вариация Феи осени, Вариация Феи зимы (из балета «Золушка»).

Равель М. «Игра воды»;

Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Садко», вступление к опере «Сказание о невидимом граде Китеже», Симфоническая сюита «Шахерезада» (I часть); «Песня и пляска птиц» (из оперы «Снегурочка»); «Полет шмеля» (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Звонче жаворонка пенье»;

Сен-Санс К. «Карнавал животных»;

Стравинский И.Ф. «Цирковая полька для молодого слона»;

Чайковский П. «Рассвет» из оперы «Евгений Онегин» (2 картина); «Песнь жаворонка» («Детский альбом»); «Весна» (16 песен для детей);

Шуберт Ф. Песня «Форель».

Тема 4. Чувства и переживания людей в музыке.

Юмористические музыкальные картинки

Глубокое раскрытие в музыке настроений, чувств, переживаний человека. во всем их разнообразии. Способность музыки передать чувства радости, печали, волнения, тревоги, ликования, отчаяния и т. д. (пьеса Р.Шумана «Первая утрата», романс С. Рахманинова «Весенние воды», Ф. Шопен. Этюд до минор и др.)

Юмористические возможности музыки. Разнообразие приемов создания комических зарисовок в музыке композиторов разных стран и направлений (И. С. Бах — «Кофейная кантата», С. Прокофьев — опера «Любовь к трем апельсинам», С. Рахманинов — «Юмореска» и др.).

Музыкальный материал (на выбор преподавателя):

- Бах И. С. «Шутка» из Оркестровой сюиты № 2;
Бетховен Л. Симфония № 5: Финал; «Весело-грустно»; «Ярость по поводу утерянного гроша»;
Бородин А. Богатырская симфония: Финал;
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Увертюра, Камаринская, Рондо Фарлафа;
Кабалевский Д.М. «Клоуны»;
Майкапар С.М. «Маленький командир»; Мендельсон Ф. Скрипичный концерт ми минор, I часть, финал;
Моцарт В. А. Опера «Свадьба Фигаро». Ария Керубино, Концерт № 20 для фортепиано с оркестром (I часть, оркестровая экспозиция), «Секстет деревенских музыкантов», «Маленькая ночная серенада» (II часть);
Прокофьев С. Соната № 2 для скрипки и фортепиано: Финал; «Раскаяние» («Детская музыка»); «Болтунья»;
Рахманинов С. Романсы: «Весенние воды», «Сирень», Прелюдия, ор. 23 № 2 Си-бемоль мажор, Концерт для фортепиано с оркестром № 2, II часть;
Россини Д. «Кошачий дуэт»;
Свиридов Г.В. «Ласковая просьба», «Упрямец» («Альбом пьес для детей»);
Скрябин А. Этюд ля-диез минор;
Чайковский П. Романс «День ли царит»; «Грустная песенка»;
Шопен Ф. Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Этюды до минор и Ми мажор, Прелюдия фа-диез минор;
Шостакович Д. Праздничная увертюра;
Шуберт Ф. Баллада «Лесной царь»; Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха»: «Охотник»;
Шуман Р. «Фантастические пьесы»: «Вечером», «Отчего», «Порыв», «Эвзебий», «Крейслериана»; «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы» («Альбом для юношества»); «Грёзы» («Детские сцены»).

Тема 5. Композиторы — детям

Частое обращение композиторов к миру детства. Создание произведений, тонко раскрывающих психологию ребенка, его желания, настроения, фантазии. Сборники пьес и песен, написанных специально для детей (П. Чайковский — «Детский альбом», С. Прокофьев — «Болтунья» и др.).

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

- Барток Б. «Микрокосмос». Тетради 1, 2;
Векерлен Ж. Б. «В лесу осел с кукушкой»;
Моцарт В. А. Песни: «Приближение весны», «Фиалка»;
Прокофьев С. «Детская музыка»;

Равель М. Сюита «Сказки матушки Гусыни»
Чайковский П. «Детский альбом», «Детские песни»;
Шуман Р. «Альбом для юношества», «Детские сцены».

Тема 6. Знакомство с симфоническим оркестром

Изучение симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Многогранная характеристика героев сказки. Особое значение тембров, их точное соответствие каждому персонажу.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и Волк».
Паганини Н. Каприс №24 для скрипки соло;
Шуман Р. «Сказочные картины» (для альта и фортепиано);
Массне Ж. Элегия (для виолончели);
Боттезини Дж. «Тарантелла» (для контрабаса);
Бах И.С. Партита для флейты соло (фрагмент), (флейта);
Альбиниони Т, Концерт для гобоя с оркестром ре минор, 1 часть. (гобой);
Моцарт В.А. Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, 1 часть. (кларнет);
Прокофьев С.С. «Юмористическое скерцо» для 4 фаготов, (фагот);
Чайковский П.И., 2 часть из 5 симфонии, (валторна);
Гайдн Й. Концерт ми бемоль мажор, финал (труба);
Оякяр В. «Веселая полька», (тромбон);
Мусоргский М.П. —«Быдло» («Картинки с выставки», орк. М. Равеля), (туба);
Ударные - Шостакович Д.Д. Антракт ударных инструментов из оперы «Нос»;
Берлиоз Г. «Сцена в полях» («Фантастическая симфония», 3 часть);
Чайковский П.И. «Танец Феи Драже»; (из балета «Щелкунчик»), (челеста);
Чайковский «Вальс цветов», из балета «Щелкунчик»; Л. Минкус. Вариация Китри (из балета «Дон Кихот», 3д.), (челеста);
Мультфильм «Фантазия», реж. У. Дисней.

2-й класс

Тема 1. Бытовые жанры

Понятие о жанрах. Жанр — вид музыкального искусства с определенными, исторически сложившимися чертами.

Песня, танец, марш — наиболее демократичные жанры музыкального искусства, широко распространенные в повседневной жизни, быту людей. Вокальные и инструментальные жанры в музыке.

Песня

Песня — один из древнейших жанров музыкального искусства. Певцы Орфей, Садко — герои античных мифов и былин. Объединение в песне поэзии и музыки. Различия песен по складу и формам исполнения: одноголосные и многоголосные, сольные и хоровые, с сопровождением и без него.

Строение песен. Куплетная форма, запев и припев.
Различия между профессиональной (авторской) и народной песней.
Особый жанр патриотической песни

Музыкальный материал (по выбору преподавателя)

Александров А.В. Гимн Российской Федерации;
Блантер М.Б. «Катюша»; Листов К.Я. «В землянке»;
кант «Радуйся, русско земле»;
Новиков А.Г. «Учил Суворов»;
Тухманов Д.Ф. «День Победы».

Тема 2. Русская народная песня

Народное музыкальное творчество — основа всей музыкальной культуры. Народная песня — неотъемлемая часть жизни человека с древнейших времен. Широкое отражение в песнях явлений и событий народной жизни. Содержание и многообразие жанров русских народных песен: трудовые, лирические, колядки, веснянки, свадебные, хороводные, плясовые, городские, частушки, исторические, плачи, причитания, былины.

Обрядовые песни — старинный пласт народного музыкально- поэтического творчества. Связь обрядовых песен с языческими и христианскими праздниками (проводы зимы — масленичные обряды, проводы лета — Купалье, колядование на рождественских святках, свадебные обряды и др.). Характерные черты старинных песен: частое использование трихордовых попевок, узкий диапазон.

Былины — жанр, воспевающий героические подвиги русских князей и богатырей. Особенности исполнения былин. Суровый, архаичный характер напева былины «О Вольге и Микуле», мужественный характер былины «О Соловье Будимировиче». Близость к былинам исторических песен, повествующих о реальных лицах и событиях (песня «Как за речкою, да за Дарьею» или песня о взятии Казани Иваном Грозным).

Лирические песни — одна из вершин русского фольклора. Свободное выражение разнообразных чувств и переживаний человека в лирических песнях. Особая задушевность, искренность, широта дыхания и мелодическая красота, свойственная песне «Среди долины ровныя».

Отсутствие нотной записи русских народных песен на протяжении многих веков. Устная традиция передачи песен от поколения к поколению. Постоянный процесс совершенствования песни. Возникновение первых сборников русских народных песен в XVIII веке: В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова и И. Прача.

Гениальное исполнение русских народных песен Ф.И. Шаляпиным.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя)

Русские народные песни в исполнении Ф.И. Шаляпина и других исполнителей:
«Лучинушка», «Эй, ухнем», «Во пиру была», «Вниз по матушке по Волге», «Среди долины ровныя», «Я на камушке сижу», «Вот уж зимушка проходит», «Зайграй моя вольтка», «Былина о Вольге и Микуле», «Былина про Добрыню», «Былина о Соловье Будимировиче», «Ах, ты, степь, широкая», «Во поле береза стояла», «Калинка» (И. П. Ларионов, обработка А. В. Александрова), «Вечерний звон» (в обработке А. В. Свешникова).

Тема 3. Народная песня в творчестве композиторов-классиков

Народное искусство-основа творчества профессиональных композиторов. Неразрывная связь с народной музыкой творчества всех крупнейших композиторов русской школы прошлого и настоящего. Глубокая любовь и интерес русских композиторов-классиков к народной песне. Пристальное внимание и изучение народного творчества русскими композиторами: М.И. Глинкой, А.С. Даргомыжским, А.П. Бородиным, Н.А. Римским-Корсаковым, П.И. Чайковским. Запись, обработка песен, составление песенных сборников М.А. Балакиревым, Н.А. Римским-Корсаковым, П.И. Чайковским и А.К. Лядовым.

Развитие и разработка народных напевов композиторами-классиками в тесной связи с особенностями народного исполнения: варьирование напевов при повторении, использования переменного лада народных ладов, сопровождение основной мелодии напевными подголосками.

Использование различных песенных жанров: лирической протяжной в вариациях М.И. Глинки «Среди долины ровныя», в песне Марфы из оперы М.П. Мусоргского «Хованщина», во второй части Квартета № 1 П.И. Чайковского; былины в увертюре на три русские народные темы М.А. Балакирева, в песне Садко из одноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова; веснянки в финале фортепианного концерта П.И. Чайковского.

Создание живой картинке русской деревенской жизни в симфонической фантазии «Камаринская» М.И. Глинки. Мастерская разработка двух контрастных по жанру и характеру тем: плясовой и свадебной песен.

Многогранная, тонкая, красочная обработка народных напевов в «Восьми русских народных песнях» А.К. Лядова, разнообразие жанров его песенных миниатюр и их замечательная оркестровка.

Яркое, реалистическое воплощение древних народных обрядов в опере «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова: «Проводы масленицы», «Свадебный обряд».

Использование разными композиторами одних и тех же песен в своих произведениях: величальная песня «Слава» в операх «Борис Годунов» М.П. Мусоргского и в «Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова, хороводной песни «Во поле березонька стояла» в Симфонии № 4 П.И. Чайковского и в увертюре М.А. Балакирева.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Балакирев М. Увертюра на темы трех русских народных песен

Глинка М. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»; Симфоническая фантазия «Камаринская»; Опера «Жизнь за царя»: появление Сусанина в 1д.; сцена гибели Сусанина в 4д.

Лядов А. Восемь русских народных песен для оркестра: Протяжная, Шуточная, Кольбельная, Плясовая

Мусоргский М. Опера «Хованщина»: песня Марфы; Опера «Борис Годунов»: хор «Слава» из пролога; сцена в корчме из 2 д.

Римский-Корсаков Н. Опера «Садко»: песня Садко с хором из финала 4-й картины; опера «Снегурочка»: проводы масленицы из пролога; свадебный обряд из 1 д.; хор «Ай, во поле липенька» из 3д.; хор «А мы просо сеяли из 4д.; Опера «Сказка о царе Салтане»: три чуда;

Серов А.Н. «Песня Ерёмки» (из оперы «Вражья сила»);
Стравинский И.Ф. Танец кормилиц и кучеров (из балета «Петрушка»);
Чайковский П. Симфония № 1, финал; Симфония № 4, финал; Струнный квартет № 1, ч. 2; Концерт № 1 для ф-но с оркестром, ч.3.
Мультфильм «Камаринская» на музыку М.И. Глинки, реж. И. Ковалевская;
Мультфильм «Снегурочка» на музыку Н.А. Римского-Корсакова, реж. Иванов-Вано;
Мультфильм «Сказка о Царе Салтане», реж. Иванов-Вано на музыку М. Мееровича и Н.А. Римского-Корсакова.

Тема 4. Другие вокальные жанры

Песня и романс, общее и частное. Романс — произведение для голоса с сопровождением (фортепиано, гитара, арфа). Неразрывная связь стихотворного текста с мелодией и важная выразительная роль сопровождения в романсе. Тонкая передача в романсах душевных переживаний человека. Преобладание лирических образов в этом жанре. Разнообразие жанров романсов: элегия, баллада, баркарола.

Песни в творчестве композиторов XVII века, в творчестве И. С. Баха и венских классиков.

Колыбельные песни.

Песни и романсы в творчестве русских композиторов XIX века.

«Соловей» А.А. Алябьева, «Красный сарафан» А.Е. Варламова, «Колокольчик» А.Л. Гурилева — популярнейшие песни, ставшие в полном смысле слова народными.

Романсы и песни М.И. Глинки — одна из вершин русской вокальной музыки. Обращение композитора к поэзии А.С. Пушкина. Романс «Я помню чудное мгновенье» — образец идеального слияния поэзии и музыки.

«Попутная песня». Оживленная скороговорка в крайних разделах песни и плавная мелодия середины. Непрерывное ритмическое движение в сопровождении, передающее стук колес.

Близость к народным песням романса «Жаворонок».

Ф. Шуберт — создатель замечательных песен. Их разнообразие. Воплощение в песнях переживаний простого человека, образов природы. Объединение песен в цикл с помощью последовательно развитого сюжета. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».

«Форель» — идиллическая картина природы. Сочетание простодушной, близкой к народной песне мелодии и игривого сопровождения, имитирующего переливчатые всплески воды и резвящейся рыбки.

«Аве Мария» — песня-молитва, ее возвышенный, светлый, умиротворенный характер.

Баллада. Баллада в поэзии, особенности её содержания (Гёте, Жуковский). Драматическая сцена в балладе Ф. Шуберта «Лесной царь». Характеристика действующих лиц. Роль фортепианного сопровождения в создании напряженно-драматического характера музыки. Неуклонное движение к трагической развязке.

Проникновение жанра баллады в оперную музыку. Использование М.И. Глинкой подлинного финского напева в балладе Финна. Повествовательный характер музыки. Изменение основной темы в балладе.

Ария — законченный по построению номер в опере, оратории или кантате, исполняемый певцом в сопровождении оркестра. Разновидности арии — ариетта, ариозо, каватина. Оперные арии — музыкальные портреты героев.

Страстная ария Царицы ночи из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта». Virtuозная вокальная партия с острыми стаккато в колоратуре — яркая характеристика решительной, неистовой героини.

Две песни Папагено. Их близость к австрийским народным песням (неприхотливая мелодия, простые гармонии). Использование солирующей флейты в первой песне и гlockеншпиля во второй, привносящих в музыку песен сказочный колорит.

Каватина Нормы из оперы В. Беллини «Норма» — непревзойденный образец «прекрасного пения» (*bel canto*). Гибкая, широко распевная мелодия, виртуозные пассажи и украшения типичные для арий подобного рода. Участие в каватине хора.

Песенка Герцога из оперы Дж. Верди «Риголетто». Простая, вальсообразная тема с «гитарным сопровождением» обрисовывает легкомысленного героя.

Яркий портрет Кармен, созданный Бизе. Извилистая, насыщенная хроматизмами и прихотливой ритмикой хабанера раскрывает непостоянный нрав свободолюбивой цыганки. В основе хабанеры — кубинская народная песенка. Есть хоровой припев.

Вокальные ансамбли, их различие в зависимости от количества исполнителей (дуэты, трио, квартеты и т. д.)

Ансамбли в оперной музыке.

Дуэттино Дон-Жуана и Церлины из оперы В. А. Моцарта «Дон-Жуан». Его двухчастная структура, продиктованная сценической ситуацией. Проникновенные, нежные фразы Дон-Жуана, повторяемые Церлиной в первой части дуэта (Дон-Жуан уговаривает Церлину) и радостная мелодия второй части, которую участники дуэта исполняют одновременно (Церлина отвечает согласием).

Трио «Не томи, родимый» из оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». Господство лирического, печального настроения на протяжении всего ансамбля. Интонационная близость музыки трио к городскому романсу.

Таинственно-тревожный характер музыки секстета из оперы Ж. Бизе «Кармен». Пиццикато струнных, передающие осторожные шаги контрабандистов.

Хоровые жанры. Кантаты и оратории. Состав исполнителей, строение, различие этих жанров. Кантаты в творчестве И. С. Баха, их виды. Хоралы.

Огромная роль хоровых номеров в операх.

Грандиозный, ликующе-торжественный хор «Славься» — патриотический гимн-марш, венчающий оперу М.И. Глинки «Жизнь за царя». Монументальность звучания хора, связанная с увеличенным составом исполнителей (три хора, два оркестра, колокола).

Многообразие хоров в опере А.П. Бородина «Князь Игорь».

Проникновение хоров в симфоническую музыку. Знаменитый хор из финала Симфонии № 9 Л. Бетховена.

Церковная и духовная музыка: песни, хоры.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Старинные песни XVI–XVII веков Западной Европы в исполнении ансамбля «Мадригал»

Алябьев А. Соловей

Бах И. С. Песни; «Страсти по Матфею»: хоралы; заключительный хор; «Кофейная кантата»: фрагменты; «Глория» (из мессы си минор), Бах — Гуно. «Аве Мария»;

Беллини В. Опера «Норма»: ария Нормы

Бетховен Л. Песня «Сурок»; Симфония № 9: финал

Бизе Ж. Опера «Кармен»: хабанера из 1 д.; квинтет из 2 д.; секстет из 3д.

Бородин А. Опера «Князь Игорь»: хоры бояр из 1 д.; хор невольниц из 2 д.

Д. С. Бортнянский. Хоровой концерт № 6, «Слава в вышних Богу»;

Верди Дж. Хоры из опер «Набукко», «Аида»; Опера «Риголетто»: песенка Герцога

Глинка М. Романсы и песни: «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Попутная песня»; Опера «Жизнь за царя»: трио из 1 д.; заключительный хор; Опера «Руслан и Людмила»: баллада Финна из 1 д.

Гуно Ш. Опера «Фауст»: баллада о фульском короле

Даргомьжский А. «Ночной зефир»

Моцарт В. А. Опера «Дон Жуан»: трио из интродукции; дуэтино Дон-Жуана и Церлины из 1 д.; опера «Волшебная флейта»: арии Папагено, ария Царицы ночи; Колыбельная

Рахманинов С.В. «Богородице Дево, радуйся»;

Сен-Санс К. «Аве Мария»;

Чайковский П. «Колыбельная песнь в бурю», «Мой Лизочек так уж мал», «В церкви» («Детский альбом»), «Легенда» («Шестнадцать песен для детей»).

Шуберт Ф. Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Мельник и ручей»; Баллада «Лесной царь», «Форель», «Ave Maria», «Серенада»; Вокальные ансамбли (по выбору)

Шуман Р. Цикл «Мирты»: «Посвящение», Хорал из Кантаты № 32, Хоральная прелюдия фа минор; «Хорал» («Альбом для юношества»).

Тропарь и кондак Рождества Христова;

Тема 5. Танец

Танец — старинный жанр музыкального искусства. Демократичность танцевального жанра. Повсеместное распространение танцев в жизни людей. Необыкновенное богатство содержания, многообразие видов народных танцев, отражающих особенности различных национальных характеров, быта, труда людей, а также эпохи. Народные танцы — существенная основа творчества профессиональных композиторов. Большая роль танцевальных жанров в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского, А. Глазунова, С. Прокофьева и многих других композиторов.

Старинная танцевальная сюита — многочастный цикл танцев, объединенных одной тональностью, но различных по темпу, размеру, ритму, национальному происхождению и характеру. Контрастное чередование танцев в сюите. Обязательные и дополнительные танцы сюиты.

Лирический, плавный характер аллеманды — старинного немецкого четырехдольного танца. Энергичный, подвижный склад музыки куранты — трехдольного французского танца. Скорбная, величественная сарабанда — старинный испанский танец-шествие — самый медленный эпизод в сюите, его трехдольный размер, своеобразие характера и ритма. Задорная, стремительная жига — заключительный танец в сюите (3/8, 6/8 и т. п.). Четкость, «моторность» триольного ритма жиги.

Введение в сюиту дополнительных танцев: менуэта — грациозного трехдольного французского танца «с поклонами»; близкого к менуэту, но более подвижного паспье; изящного, упругого по ритму двухдольного гавота (французский по происхождению танец с характерным затактом); бурре; полонеза, старинного итальянского танца пассакалии — неторопливого и величественного (особенность пассакалии — остигатный басовый голос при изменении ритма, фактуры, динамики).

Широкое распространение танцевальной сюиты в творчестве композиторов XVII–XVIII веков: Ж. Рамо, Ф. Куперена, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя.

Музыкальный материал:

Бах И. С. Французская сюита № 1 ре минор; Французская сюита № 5 Соль мажор
Гендель Г. Ф. Клавирная сюита № 7 соль минор

Танцы народов мира

Вальс, его широкая популярность во всех европейских странах, происхождение от старинного австрийского крестьянского лендлера. Характерные черты вальса: трехдольный размер, подчеркивание сильных долей в сопровождении, плавно кружащаяся мелодия и, как правило, неторопливый темп. Использование вальса в творчестве многих композиторов: Ф. Шуберта, Ф. Шопена, М.И. Глинки, Г. Берлиоза, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева и многих др. И. Штраус — король вальса. Отличия лендлера и вальса.

Мазурка — польский народный танец. Отличительные черты мазурки — трехдольный размер, острота пунктирного ритма, возможное смещение акцента на слабые доли такта, прихотливая мелодия. Мазурки Ф. Шопена — замечательные «картинки народной жизни». Богатство их содержания.

Полонез — торжественный польский танец-шествие. Характерный ритм, трехдольный размер, яркость, фанфарность мелодии, неторопливость, величественность движения полонеза. Полонезы в творчестве Ф. Шопена.

Краковяк — польский народный танец, динамичный, напористый по характеру. Особенности — двухдольный размер, стремительный темп, синкопированный ритм.

Польские танцы в опере М.И. Глинки «Жизнь за царя».

Полька (пулка) — чешский народный танец. Её характерные особенности — двухдольный размер, подвижный темп, четкий ритм, легкость, изящество мелодии.

Фуриант — чешский народный парный танец юмористического характера. Сопровождается пением. Переменный размер и острые ритмические акценты, характерные для этого танца. Преломление черт фурианта в «Славянских танцах» А. Дворжака. Применение синкопированного ритма и переменного лада в Славянском танце № 8, придающих музыке неповторимую свежесть и пикантность.

Чардаш — народный венгерский танец в двух- или четырехдольном размере. Обращение к чардашу Ф. Листа, И. Брамса, П.И. Чайковского. «Венгерский танец» И. Брамса фа-диез минор. Сочетание в нем нескольких тем: широкой, песенной темы, синкопированной темы с типичными венгерскими оборотами и быстрой, темпераментной темы.

Халлинг — норвежский народный быстрый мужской танец с прыжками. Энергичный, упругий характер мелодии и ритма. Частое использование жанра халлинга в творчестве норвежского композитора Э. Грига.

Хота — испанский народный парный танец в трехдольном метре. Использование испанскими и зарубежными композиторами хоты в своих произведениях: «Испанская рапсодия» Ф. Листа, Испанские увертюры М.И. Глинки. «Арагонская хота» — яркая картина народного испанского праздника. Изящное звучание темы хоты у солирующей скрипки на фоне легкого сопровождения арфы, включение в состав оркестра испанского народного ударного инструмента — кастаньет.

Поло — испанский танец в быстром движении, темпераментного характера.

Болеро — испанский народный танец. Характерные черты: неторопливый темп, трехдольный размер. «Болеро» М. Равеля — вариации на неизменную тему с постоянно повторяющимся ритмом у малого барабана и постепенным динамическим нарастанием к концу. Завораживающий характер музыки.

Трепак — русский народный танец. Двухдольный размер, быстрый темп, лихой, размашистый характер трепака.

Гопак — один из самых популярных украинских танцев. Использование этого танца в оперном творчестве русских композиторов М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова.

Лезгинка — один из наиболее ярких танцев народов Кавказа. Контраст темпераментной вихревой (часто воинственной по характеру) мужской пляски и нежно-изящного женского танца в лезгинке. Характерные черты лезгинки: стремительный темп, многократное повторение узкой по диапазону «вьющейся» мелодии. Красочная разработка двух подлинных народных напевов М.И. Глинкой в кипучей, огненной лезгинке из оперы «Руслан и Людмила».

Другие танцы народов мира, видеофрагменты.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Берлиоз Г. «Фантастическая симфония»: II часть

Бизе Ж. Опера «Кармен»: вступление к 4 д.

Брамс И. «Венгерские танцы»: танец № 5 фа-диез минор

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

Венявский Г. Мазурка ля минор для скрипки и ф-но

Гайдн Й. Симфония № 103: I часть; Симфония № 104: III часть

Глинка М.И. Опера «Жизнь за царя»: танцы из 2 д. Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; Опера «Руслан и Людмила»: восточные танцы из 4 д.; «Арагонская хота»; «Камаринская»; «Вальс»

Григ Э. «Норвежские танцы»: Халлинг Ля мажор

Дворжак А. «Славянские танцы»: танец № 8 соль минор

Мусоргский М. Опера «Сорочинская ярмарка»: гопак

Огинский М. Полонез ля минор «Прощание с Родиной»

Прокофьев С. «Классическая симфония»: гавот

Сметана Б. Опера «Проданная невеста»: полька

Чайковский П.И. Камаринская из «Детского альбома»; Балет «Щелкунчик»: сюита танцев

Шопен Ф. Мазурки Си-бемоль мажор ор. 17, Фа мажор ор. 68; Полонез Ля мажор

Кадриль (Россия), сиртаки (Греция), гаучо (Аргентина), сапатео (Мексика).

Марш — жанр музыки, сопровождающей шествие. Разнообразие маршей — военные, спортивные, траурные, шуточные, детские, сказочные. Характерные черты маршей: умеренный темп шага, не меняющийся на протяжении всего сочинения, двух- или четырехдольный размер, фанфарный склад мелодии, бодрый, энергичный характер. Организующая роль четкого, упругого (часто пунктирного) ритма. Трехчастное строение большинства маршей.

Проникновение элементов маршевости в различные виды песен. Сильное воздействие маршевых песен на слушателя, благодаря объединению в них музыки и слова. «Марсельеза» — яркий пример маршевых песен. Проращение интонаций «Марсельезы» в произведениях Л. Бетховена, Р. Шумана и др.

Выдающиеся образцы сочетания марша и песни в операх Дж. Верди. Величественный, гимнический хор «К берегам священным Нила». Мощное, победное звучание хора в финале 2-го действия. Контраст тематизма в хоре (помпезная — первая и лирическая — вторая темы).

Военные марши. Особенности их оркестровки, ведущая роль инструментов духовой группы (в первую очередь медных духовых), а также ударных инструментов.

Знаменитый «Марш Радецкого» И. Штрауса. Его блестящий, приподнятый, бравурный характер. Марш из оперы Ш. Гуно «Фауст» — пример торжественного военного марша. Русские военные марши разных лет, связанные с важными историческими событиями и патриотическими праздниками.

Марш из оперы Верди «Аида». Триумфальный, ликующий характер музыки, сопровождающей шествие египетских воинов-победителей. Фанфарная тема-призыв, исполняемая солирующей трубой — основа всего марша. Красочность оркестровки.

Сказочные марши. Марш Черномора из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Угловатый фантастический характер темы марша. Контрастные элементы марша: мощные унисоны и легкие аккорды в более прозрачном изложении, привносящие в музыку комический оттенок. Нежное звучание колокольчиков в средней части марша.

Марш царя Берендея из оперы-сказки Римского-Корсакова «Снегурочка».

Марш из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Шутливый, «игрушечный» характер музыки, рисующий картину веселого детского праздника. Легкое, прозрачное звучание оркестра. Контраст задорной, ритмически острой музыки крайних разделов и легкой мелодии середины.

Фантастический марш из оперы С.С. Прокофьева «Три апельсина».

Свадебный марш Мендельсона из музыки к «Сну в летнюю ночь». Звонкие, радостные фанфары во вступлении, праздничный и торжественный характер.

Широкое использование жанра марша в крупных инструментальных произведениях.

Знаменитый «Турецкий марш» из Сонаты Ля мажор В. А. Моцарта. Красочная и остроумная имитация звучания ударных инструментов: барабана, бубна, тарелок на фортепиано, необычный, «экзотический» колорит припева.

Введение жанра **траурного марша** в сонатно-симфонические циклы Л. Бетховена. Воплощение образов народной скорби в медленных частях Сонаты № 12 («Траурный марш на смерть героя») и в Симфонии № 3. Применение композитором определенных выразительных средств музыки: медленного темпа, тяжелой аккордовой фактуры, пунктирных ритмов.

Траурный марш из сонаты си бемоль минор Ф. Шопена. Контраст между глубоко скорбными по характеру крайними разделами и проникновенно-лирической серединой.

Создание зримой картины удаляющейся траурной процессии в Прелюдии до минор Ф. Шопена.

Г. Берлиоз, «Шествие на казнь» из «Фантастической симфонии». Чередование двух тем: 1-я — мрачная, обреченная, нисходящая поступь, и 2-я — зловещий марш.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

- Берлиоз Г. «Фантастическая симфония»: IV часть «Шествие на казнь»;
Бетховен Л. «Афинские развалины»: марш; Симфония № 3: II часть; Симфония № 5: финал; Соната № 12: III часть;
Бизе Ж. Опера «Кармен»: хор мальчишек из 1 д.; куплеты Тореадора из 2 д.;
Верди Дж. Опера «Аида»: хор «К берегам священным Нила» из 1 д.; хор и марш из финала 2 д.;
Гендель Г. Оратория «Самсон»: заключительный марш;
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: марш Черномора;
Гуно Ш. Опера «Фауст»: марш из 3 д.;
Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»: Свадебный марш;
Моцарт В. А. Соната Ля мажор для ф-но: III часть;
Лиль Р. «Марсельеза»;
Лист Ф. Венгерская рапсодия № 14;
Прокофьев С. Опера «Любовь к трем апельсинам»: марш; «Детская музыка»: марш;
Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка»: марш царя Берендея;
Чайковский П. Балет «Щелкунчик»: марш;
Шопен Ф. Соната си-бемоль минор: III часть; Прелюдия до минор;
Штраус И. Марш Радецкого;
Шуберт Ф. Три героических марша для фортепиано в четыре руки;
Шуман Р. «Карнавал»: «Марш давидсбюндлеров»;
Марш лейб-гвардии Преображенского полка, Марш лейб-гвардии Егерского полка;
Агапкин В.И. «Прощание славянки».

3-й класс

Тема 1. Эпохи и стили в музыке: барокко, классицизм, романтизм.

Основные черты стилей, временные рамки, ярчайшие представители

Понятие «эпоха» — длительный период времени, когда в силу определённых обстоятельств (исторических, общекультурных) господствовал тот или иной стиль. Сравнение характерных черт музыкальных произведений трёх эпох: полифонический склад фактуры, монотемность произведений эпохи барокко (на примере произведений И. С. Баха); гомофонно-гармонический склад фактуры, «прозрачность и ясность» гармонии, стройность формы в произведениях венских классиков; преобладание чувственного начала, свобода гармонического языка, фактуры и формы в произведениях композиторов-романтиков. Возникновение различных музыкальных жанров в рамках той или иной эпохи (отвечающих запросам данного стиля) и их эволюция на протяжении в

других эпохах. Примеры: возникновение в эпоху романтизма таких жанров как ноктюрн и музыкальный момент, то есть жанров, предназначенных для отражения душевного состояния лирического героя, находящегося в центре внимания композитора-романтика. Эволюция жанра прелюдии, возникшей в эпоху барокко в качестве вступления к другому произведению или целой сюите, с последующим забвением в эпоху классицизма и, наконец, «новой жизнью» в эпоху романтизма, с превращением из «вступления» в самостоятельную пьесу в эпоху романтизма.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Бах И. С. Инвенции, Прелюдии и фуги;

Гайдн Й. Сонаты;

Шопен Ф. Ноктюрны, Прелюдии, «Фантазия-экспромт».

Тема 2. Жанры инструментальной музыки. Пьесы

Широкие возможности передачи в небольших пьесах разнообразного содержания.

Жанр прелюдии, его эволюция. Сравнение прелюдий И. С. Баха и прелюдий Ф. Шопена, А. Скрябина.

Жанр ноктюрна, его происхождение и стилистические особенности. Разнообразные образцы ноктюрнов в творчестве Дж. Фильда, М. Глинки, Ф. Шопена.

Баркарола, её историческое и географическое происхождение, характерные элементы музыкального языка (напевность мелодии, «покачивающиеся» ритм и фактура).

Баллада и рапсодия — жанры, связанные с литературной составляющей в музыке. Происхождение, строение. Баллады Ф. Шопена, Венгерские рапсодии Ф. Листа.

Фантазия как одностая крупная форма. Импровизационное происхождение жанра, специфика строения на примере Фантазии ре минор В. А. Моцарта.

Использование таких названий, как «музыкальный момент», «экспромт». Их специфический смысл (музыкальная фиксация мгновенных настроений, импровизационная природа).

Новое осмысление жанра этюда. Значение этюда в творчестве Шопена, Листа, Скрябина, Рахманинова. Сочетание в них разнообразных технических задач и глубокого художественного содержания.

Жанр токкаты — фактурные особенности. Токкаты И. С. Баха, С. Прокофьева, А. Хачатуряна.

Скерцо — образный строй, характерные черты жанра.

Инвенция как пример полифонической пьесы. Инвенции И. С. Баха.

Творческие задания. Подготовка учащимися рассказов и примеров про другие разновидности инструментальных пьес: арабеска, каприс, юмореска, багатель.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Бах И. С. Инвенции, Прелюдии, Токката ре минор;

Шопен Ф. Ноктюрны, Прелюдии, Этюды, «Фантазия-экспромт», «Баллады»;

Лист Ф. Этюды, Венгерские рапсодии;

Прокофьев С. С. «Юмористическое скерцо», Токката;

Хачатурян А. И. Токката;

Рахманинов С.В. «Этюды-картины»;
Скрябин А.Н. Прелюдии, Этюды;
Шуберт Ф. «Экспромты», «Музыкальные моменты»;
Глинка М. Ноктюрн «Разлука»;
Кабалевский Д. «Клоуны»;
Моцарт В. А. Фантазия ре минор;
Мультфильм «Том и Джерри». Концерт для кота с оркестром» на музыку рапсодии
Ф. Листа №2.

Тема 3. Циклы пьес. Связь пьес в цикле. Программность.

Циклы инструментальных пьес, их широкое распространение в XIX–XX веках. Многообразие принципов объединения пьес в циклы. Знакомство с пьесами из наиболее популярных циклов по усмотрению педагога (например, «Картинки с выставки» Мусоргского, «Времена года» Чайковского).

Музыкальный материал:

Чайковский П. «Времена года», «Детский альбом»;
Мусоргский М. «Картинки с выставки»;
Мультфильм «Картинки с выставки», реж. И. Ковалевская, на музыку М.П.
Мусоргского.

Тема 4. Вариационные циклы

Широкое распространение вариаций в музыке разных эпох и стилей. Различие вариаций по выбранной композитором теме: на авторскую тему, на чужую и на народную. Строение вариационного цикла. Общее знакомство со способами изменения темы в вариациях. Строгие и свободные вариации. Строение двойных вариаций. Пассакалия: вариации на выдержанный бас.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Паганини Н. Каприз № 24;
Брамс И. Вариации на тему Паганини (фрагменты);
Лист Ф. Этюды по Паганини;
Рахманинов С. В. Рапсодия на тему Паганини;
Бах И. С. Пассакалия до минор;
Глинка М. Вариации на тему русской народной песни «Среди долины ровныя»;
Бетховен Л. Симфония № 5, II часть;
Моцарт В. А. Соната Ля мажор, I часть.

Тема 5. Крупная форма. Сонатный цикл. История, строение. Сонатина. Соната. Инструментальный ансамбль. Концерт. Симфония.

Сонатный цикл — крупное инструментальное произведение для солиста или дуэта. Схожесть доклассического сонатного цикла с сюитой. Классические образцы сонаты в

творчестве Й. Гайдна. Драматургия построения сонатного цикла: роль и форма каждой части в трёхчастных сонатах и четырёхчастных.

Подробный разбор строения сонатной формы: экспозиции, разработки, репризы. Тональные соотношения тем в мажорных и минорных сонатах. Варианты построения разработки и репризы.

Подробный разбор формы рондо как наиболее часто встречающейся формы финалов сонатного цикла.

Понятие сонатины.

Музыкальный материал:

Гайдн Й. Сонаты ми минор, Ре мажор;
Моцарт В. А. Соната ля минор для клавира;
Бетховен Л. Соната № 1 для фортепиано;
Равель М. Сонатина.

Инструментальные ансамбли. Струнный квартет

Многообразие ансамблевой музыки. Различные сочетания инструментов: однородные по тембру ансамбли (струнные или духовые трио, квартеты, квинтеты), смешанные ансамбли. Фортепианные трио и квинтет.

Струнный квартет как особый состав исполнителей и особый жанр.

Претворение сонатного цикла в квартетном творчестве композиторов.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Чайковский П.И. «Трио памяти великого артиста» (II часть, фрагменты);
Равель М. Фортепианное трио;
Шуберт Ф. «Фореллен-квинтет»;
Моцарт В. А. «Маленькая ночная серенада»;
Бетховен Л. ван. Струнные квартеты (фрагменты);
Григ Э. Струнный квартет;
Бородин А. Квартет № 2;
Мяковский Н.Я. Струнные квартеты (фрагменты).

Симфония

Знакомство с жанром симфонии — крупнейшим наряду с концертом инструментальным сочинением. Циклическое строение симфонии. Появление классических симфоний в творчестве Гайдна и Моцарта. Установление четырехчастного строения. Сходство строения сонаты и симфонии. Понятие «сонатно-симфонический цикл». Классическое следование частей цикла.

Наличие медленного вступления в симфониях Гайдна, их народно-жанровый тематизм. Богатство содержания в разных частях симфонии. Более подробное рассмотрение сложной трехчастной формы.

Оркестр Гайдна. Знакомство с Симфонией № 103 Ми-бемоль мажор. Яркий остроумный музыкальный тематизм симфоний и его развитие, породивший названия

симфоний Гайдна: «Весна», «Детская», «Медведь», «Прощальная», «С тремоло литавр» и т. д. Неклассическое строение «Детской» и «Прощальной» симфоний, их оригинальный замысел.

Музыкальный материал:

Гайдн Й. Симфонии № 103, «Детская», № 45 «Прощальная»;

Моцарт В. А. Симфонии № 39, № 40;

Бетховен Л. ван. Симфонии № 5, 6, 7.

Инструментальный концерт

Специфические особенности концертного жанра, его соревновательная основа. Возникновение классического концерта у Гайдна, Моцарта, Бетховена. Трехчастное строение, темповые контрасты внутри цикла. Особенности сонатной формы в концерте: наличие в первой части сначала оркестровой экспозиции, а потом экспозиции солиста. Важность каденции — импровизации солиста на темы первой части. Возможность наличия разных каденций одного концерта (каденция Гуммеля и Бетховена в концерте ре минор для фортепиано с оркестром).

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Гайдн Й. Концерт Ре мажор для клавира с оркестром;

Моцарт В. А. Концерт Ля мажор для фортепиано с оркестром;

Бетховен Л. ван. Концерт для фортепиано с оркестром № 5;

Григ Э. Концерт для фортепиано с оркестром;

Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром;

Чайковский П.И. Концерт для фортепиано с оркестром № 1.

Тема 6. Музыка в театре (сюиты из номеров к драматическому спектаклю)

Возможность исполнения избранных композитором инструментальных номеров из оперы, балета или драматического спектакля отдельно от сценического действия (на концертной сцене). Примеры подобных сюит (Чайковский П. И. — Сюита из балета «Щелкунчик», Григ Э. — Две сюиты «Пер Гюнт», Г. Свиридов — «Метель»), логика их построения.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Григ Э. Две сюиты «Пер Гюнт»;

Мендельсон Ф. «Сон в летнюю ночь»;

Прокофьев С. С. «10 пьес из балета Ромео и Джульетта»;

Свиридов Г. «Метель»;

Мультфильм «Гномы и горный король». Реж. И. Ковалевская, на музыку Э. Грига.

Тема 7. Жанры инструментальной музыки от пьес до концерта и симфонии

Повторение и обобщение пройденного за год материала. Творческие задания.

Музыкальный материал:

Произведения по выбору учащихся

Собственные сочинения учащихся

РАЗДЕЛ 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

4-й класс

Рекомендуется следующее распределение материала по четвертям.

I четверть. Легенды о музыке и музыкантах. Аполлон и музы. Орфей. Садко. Претворение этих сюжетов в искусстве.

Средства музыкальной выразительности. (Элементы музыкальной речи).

Значение мелодии, гармонии, лада, ритма, фактуры, тембра, регистра. Возникновение и развитие симфонического оркестра. Взаимодействие всех средств музыкальной выразительности.

II четверть. Продолжение и окончание тем I четверти. Программно-изобразительная музыка.

III четверть. Продолжение тем II четверти. Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю, балет, опера.

IV четверть. Продолжение темы «Музыка и театр». Балет. Балет в России. Опера, ее закономерности. М.И. Глинка, «Руслан и Людмила», Римский-Корсаков, «Снегурочка». Детская музыка композиторов XX века. Повторение и творческие задания по пройденному за год материалу.

Тема 1. Легенды о музыке и музыкантах

Существование в разных эпохах и культурах легенд о музыкантах и чудесных свойствах музыки. Учение Пифагора о гармонии сфер. Античные мифы про Аполлона и муз. Состязание Аполлона и Пана. Легенда об Орфее. Многократные воплощения сюжета об Орфее в музыкальных произведениях, в том числе в первых операх. Опера «Орфей» К. В. Глюка.

Древнерусская былина о гусле Садко. Опера «Садко» Н.А. Римского-Корсакова.

Музыкальный материал:

Опера «Орфей» К. В. Глюка (фрагменты);

Опера «Садко» Н.А. Римского-Корсакова (фрагменты).

Тема 2. Выразительные средства музыки. (Элементы музыкальной речи)

Разнообразие средств музыкальной выразительности, способствующих раскрытию содержания произведений.

Мелодия — главное средство характеристики музыкальных образов. Самостоятельное значение мелодии в русской народной песне. Способность мелодии

передать всю гамму человеческих переживаний. Характеристика типов мелодий. Мелодии широкого дыхания, распевные, плавные, близкие лирическим песням, романсам. Поступенное движение мелодии как средство передачи более спокойных, задумчивых, лирико-созерцательных построений (Чайковский «Баркарола», Григ «Песня Сольвейг», запев). Применение в мелодии скачков радостного или решительного характера.

Создание декламационных мелодий, близких человеческой речи. Призывные, вопросительные, размышляющие интонации речитативов. Применение их главным образом в операх (речитатив Сусанина из IV действия оперы Глинки «Иван Сусанин»). Речитативные мелодии, похожие на скороговорку (хор девушек «Ты помилуй нас» из I действия оперы Бородина «Князь Игорь»).

Различие вокальных и инструментальных мелодий. Наличие в инструментальных мелодиях более широкого диапазона, сложных скачков, применение в них мелизмов, хроматизмов (Шопен. Ноктюрн Ми-бемоль мажор).

Усложнение мелодий в музыке XX века (вальс из балета Прокофьева «Золушка»). Их большая протяженность, сочетание речитативности и ариозности.

Ритм и его неразрывная связь с мелодией. Выразительная роль различных ритмических фигур. Выход ритма на первый план как главного выразительного средства в произведениях с определенным авторским замыслом (Бетховен. 5 симфония).

Особая роль пунктирных ритмов в маршеобразных мелодиях (марш из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», эпизод «нашествия» из Симфонии № 7 Шостаковича, I часть). Однообразие ритмической фигуры для создания впечатления монотонности повествования. Понятие об остинатности ритма (Прокофьев. «Сказочка»). Уникальные ритмические особенности мелодии II части Симфонии № 4 Чайковского.

Значение гармонии в раскрытии характера произведения. Гармония как музыкальный свет и цвет. Целые произведения или их фрагменты, в которых гармония является ведущим выразительным средством (Прокофьев «Дождь и радуга», Дебюсси. Прелюдия «Затонувший собор»).

Гармонии, создающие разные настроения, состояния человека: торжественные, тревожные, фантастические (Бетховен. Финал Симфонии № 5; Верди. Опера «Риголетто», I действие, начало 2-й картины; Глинка. «Марш Черномора»).

Разнообразие ладов в музыке. Взаимосвязь лада на образности. Мажор и минор. Древние лады из малого количества ступеней. Пентатоника. Авторские лады — целотонная гамма М. И. Глинки, гамма «тон — полутон» Н.А. Римского-Корсакова.

Фактура, её типы. Гомофонно-гармоническая и полифоническая фактура. Аккордовая фактура. Хоральная фактура.

Значение темпа, динамики, регистра в музыке.

Понятие «анализ музыкального произведения». Попытка выявления и осмысления взаимодействия всех средств музыкальной выразительности, помогающих наиболее полно раскрыть содержание музыки.

Тембр как характерная окраска звука. Применение в вокальной музыке разных тембров. Особенности звучания сопрано, меццо-сопрано, тенора, баса.

Характерные тембры музыкальных инструментов — скрипки, виолончели, трубы, валторны, органа, арфы, флейты и т. д. Понятие о лейт-тембре, характеризующем какой-либо персонаж, явление природы (тема птиц из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка»; тема леса из оперы Вебера «Волшебный стрелок», тема Шехеразады из симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шехеразада»).

Поиски новых тембровых красок в оркестровой музыке XX века. Оригинальные сочетания традиционных инструментов, эпизодическое введение инструментов, обычно не входящих в оркестр. Использование старинных инструментов (Дебюсси. «Ноктюрны»; Равель «Болеро»).

Выразительные свойства разных регистров. Применение крайних регистров для создания определенных настроений. Красочная роль высокого и низкого регистров в музыке изобразительного характера (Чайковский «Песня жаворонка» из «Детского альбома»; Стравинский. Балет «Петрушка», сцена мужика с медведем из 4-й картины). Сочетания высокого и низкого регистров в выразительных и изобразительных целях (Чайковский. Симфония № 1, I часть, главная партия; Прокофьев. Кантата «Александр Невский», I часть).

Частое использование среднего регистра для напевных, лирических тем (Лист. «Долина Обермана»);

Уникальное явление в музыке - колокольный звон в творчестве композиторов

Музыкальный материал (по выбору исполнителя):

Мелодия

Русские народные песни «Лучинушка», «Ай, во поле липенька», «Ах ты, ноченька», «Уж ты поле мое», «Заиграй, моя волынка», «Во саду ли, в огороде» и др.;

Чайковский П. Симфония № 5, II часть, ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»;

Бородин А. Ноктюрн из Квартета № 2;

Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, II часть;

Глинка М. Ария Сусанина из IV действия оперы «Иван Сусанин»;

Чайковский П. «Времена года», Баркарола;

Григ Э. Песня Сольвейг из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;

Моцарт В.А. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»;

Глинка М. Речитатив Сусанина «Чуют правду» из оперы «Иван Сусанин»; Речитатив Руслана из оперы «Руслан и Людмила»;

Мусоргский М. Монолог Пимена из оперы «Борис Годунов», I действие;

Даргомыжский А. Первый речитатив Наташи из оперы «Русалка»;

Глюк К. В. Ария Орфея из оперы «Орфей», I действие;

Глинка М. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила», II действие;

Бородин А. Хор девушек «Ты помилуй нас» из оперы «Князь Игорь», I действие;

Шопен Ф. Ноктюрны Ми-бемоль мажор, си-бемоль минор;

Чайковский П. Концерт для скрипки с оркестром, II часть;

Прокофьев С. «Монтекки и Капулетти», «Прощание перед разлукой» из балета «Ромео и Джульетта»;

Шостакович Д. Симфония № 7, I часть, главная партия.

Ритм

Бетховен Л. Симфония № 5, I часть;

Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», «Сказочка» для фортепиано; Русские народные песни «Слава», «Зайнька, попляши», «Эй, ухнем»;

Шостакович Д. Антракт для ударных инструментов из оперы «Нос»;

Равель М. «Болеро»

Прокофьев С. «Паника» из музыки к спектаклю «Египетские ночи»;

Чайковский П. Симфония № 4, II часть.

Гармония и лад

Чайковский П. «Мужик на гармонике играет», «Утренняя молитва», «В церкви» из «Детского альбома»;

Григ Э. «Смерть Озе» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»;

Прокофьев С. «Дождь и радуга» из сборника «Детская музыка»;

Верди Д. Опера «Риголетто». Начало 2-й картины I действия;

Бетховен Л. Симфония № 5, финал;

Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила», IV действие;

Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея из оперы «Снегурочка», II действие;

Бородин А. Каватина Кончаковны из оперы «Князь Игорь», II действие;

Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано «Затонувший собор», «Паруса», «Шаги на снегу»;

Свиридов Г. «Весна и осень» из сюиты «Метель».

Тембр

Глинка М. Ария Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», IV действие;

Прокофьев С. «Петя и волк»;

Вебер К.М. Опера «Волшебный стрелок», II действие, сцена в волчьей долине;

Радиопостановка для чтеца и оркестра «Петя и волк» (читает Н. Литвинов) на музыку С.С Прокофьева;

С. В. Рахманинов. «Светлый праздник», (Сюита №1 для 2-х фортепиано, 4 часть);

Концерт для фортепиано с оркестром №2; Прелюдия до-диез минор;

М. П. Мусоргский. Вступление ко 2 картине Пролога (из оперы «Борис Годунов»);

Русская народная песня «Вечерний звон» (в обработке А. В. Свешникова);

Бородин А.П. «В монастыре» (Маленькая сюита, 1 часть);

Дебюсси К. Прелюдия «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе».

Регистр

Чайковский П. «Детский альбом», «Песня жаворонка»;

Стравинский Ф. Балет «Петрушка». Сцена мужика с медведем в IV картине;

Чайковский П. Симфония № 1, I часть, главная партия;

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский», I, II, III части;

Чайковский П. Ноктюрн;

Лист Ф. «Годы странствий», том I, «Долина Обермана», «Часовня Вильгельма Телля»;

Вагнер Р. Вступление к опере «Лоэнгрин»;

Фильм «Александр Невский» 1938, реж. С. Эйзенштейн, на музыку С.С. Прокофьева, фрагменты.

Тема 3. История возникновения оркестра и его развитие.

Возникновение оркестра. Оркестр эпохи Барокко. Оркестр венских классиков. Основные группы оркестра. Классический парный состав оркестра. Партитура, итальянские

названия музыкальных инструментов и их расположение в партитуре. Расширение классического состава оркестра. Оркестр композиторов романтиков.

Этимология понятия, понятие о лейттемах на примерах произведений Римского-Корсакова (симфонической сюиты «Шехеразада», «Пляски птиц» из оперы «Снегурочка», увертюры из оперы Вебера «Волшебный стрелок»).

Симфонический оркестр как соединение разных тембров. Возникновение его в эпоху барокко поначалу как ансамбля солистов. Неустойчивый, непостоянный состав доклассического оркестра. Участие в нем клавесина (Корелли. Оркестровые концерты; Бах. Бранденбургские концерты).

Классический парный состав оркестра, сложившийся в творчестве Гайдна и Моцарта. Ведущая роль в нем струнной группы. Итальянские названия инструментов и их сокращения в классической партитуре. Расположение в ней групп оркестра.

Расширение духовой группы оркестра Бетховена в связи с героическим содержанием. Введение третьей валторны в III части Симфонии № 3 «Героическая», инструментов военного оркестра в финале Симфонии № 5.

Оркестр XIX века. Дальнейшее расширение и увеличение оркестра романтиков. Усиление роли духовых инструментов, создающих красочный колорит (Вебер. Сцена в волчьей долине из оперы «Волшебный стрелок»).

Завершение комплектования духовой группы. Появление в оркестре английского рожка, малого кларнета, арфы, челесты. Расширение ударной группы. Грандиозное звучание оркестра Вагнера.

Разные виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, эстрадный, джазовый, оркестр русских народных инструментов, особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. Единственный и уникальный в мировой истории опыт русских роговых оркестров.

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

- Бриттен Б. «Путеводитель по оркестру для молодёжи»;
- Шуберт Ф. «Неоконченная симфония», I часть, побочная партия;
- Бах И. С. Месса си минор. Хор «Gloria», ария альты № 23;
- Бах И. С. «Страсти по Матфею», ария альты № 47;
- Верди Д. Марш из оперы «Аида», II действие, соло трубы;
- Вебер К.М. Увертюра к опере «Волшебный стрелок», вступление;
- Бах И. С. Токката ре минор для органа;
- Глазунов А. Балет «Раймонда», I действие, танец Раймонды;
- Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Снегурочка»; Симфоническая сюита «Шехеразада», I часть, вступление; «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»;
- Вивальди А. Концерты «Времена года» (по выбору);
- Корелли А. Оркестровые концерты (по выбору);
- Бах И. С. Бранденбургские концерты (по выбору);
- Гайдн Й. Симфония № 104, II часть;
- Моцарт В.А. Симфония № 40, I часть;
- Бетховен Л. Симфония № 3, III часть, Симфония № 5, финал;
- Мендельсон Ф. Увертюра «Сон в летнюю ночь»;
- Берлиоз Г. «Фантастическая симфония», II, III части;
- Вагнер Р. Вступление к III действию оперы «Лоэнгрин»;

Дебюсси К. «Ноктюрны», I, III части;
Равель М. «Болеро»;
Джойс А. Вальс «Осенний сон»;
Русская народная песня «Светит месяц» в обработке В. В. Андреева;
Городовская В.Н. Концертная фантазия для гуслей на тему вальса А. Джойса «Осенний сон»;
«Jingle bells» (джазовый оркестр Б. Гудмена.; Г. Миллер. «Серенада лунного света»;
А. Цфасман. «Движение» (из «Джазовой сюиты для фортепиано с оркестром»);
Марш Лейб-гвардии Преображенского полка в исполнении рогового оркестра.

Тема 4. Программно-изобразительная музыка.

Отличие программных произведений от непрограммных. Наличие у инструментальных сочинений названия, помогающего понять содержание (Шуман. «Вечером», «Порыв» для фортепиано). Различные источники программной музыки — литература, живопись, скульптура, картины природы, быта людей. Создание оригинальных программных пьес для клавесина в творчестве композиторов конца XVII, начала XVIII века (Куперен — «Жнецы», Дакен — «Кукушка», Рамо — «Тамбурин»).

Огромная роль программности в творчестве композиторов XIX века, особенно Листа и Берлиоза. Создание Листом ярких программных произведений для фортепиано (Ноктюрн «Грезы любви», этюды «Блуждающие огни», «Дикая охота»).

Появление в музыке XIX века больших циклов программных пьес (Шуман «Карнавал», Лист «Годы странствий»). Связи их с литературой, живописью, скульптурой (Лист — «Долина Обермана», «Обручение», «Мыслитель»). Особая роль программных сборников для детей (Чайковский — «Детский альбом», Шуман — «Альбом для юношества», Прокофьев — «Детская музыка» Бизе — «Детские игры», Сен-Санс — «Карнавал животных», Дебюсси — «Детский уголок»).

Программные произведения для оркестра. Оригинальный замысел Вивальди, написавшего цикл программных концертов для скрипки с оркестром «Времена года». Появление первой программной симфонии у Бетховена («Пасторальная»), выражение в ней радости общения с природой, прелести сельской жизни. Изменение строения классического цикла в связи с программой.

Создание программной романтической симфонии во Франции Берлиозом («Фантастическая симфония»). Наличие в его симфониях подробной литературной программы и поэтапное ее раскрытие в музыке.

Расцвет программной симфонической музыки в творчестве русских композиторов. Сказочные пьесы Лядова, увертюры-фантазии Даргомыжского, Чайковского, Мусоргского, симфонические сюиты Римского-Корсакова.

Частое использование в программной музыке звукоизобразительных приемов. Передача в «Пасторальной» симфонии Бетховена пения птиц, стука дождевых капель, ударов грома, сверкания молнии. Пастушеские наигрыши, рокот грома в «Фантастической симфонии» Берлиоза, удары мечей в теме главной партии увертюры-фантазии Чайковского «Ромео и Джульетта».

Циклы программных пьес.

Мусоргский М. «Картинки с выставки».

Краткая история создания цикла. Богатство его содержания — пьесы сказочные, бытовые, лирические. Объединяющее значение «Прогулки», ее народный склад.

Воплощение в пьесе «Гном» портрета сказочного существа, его движений, ворчливых и жалобных интонаций голоса.

Воплощение в лирической пьесе «Старый замок» задумчивой песни трубадура. Выразительное значение тонического органного пункта и остигатного ритма басового голоса. Выразительность подголосков.

Низкий регистр, тяжелая аккордовая фактура сопровождения пьесы «Быдло», передающей движение неуклюжей крестьянской телеги.

Пьеса «Балет невылупившихся птенцов». Выразительная роль высокого регистра, легких скачков, длинных трелей для воспроизведения движений и тихого нежного писка маленьких существ.

Меткие портретные характеристики двух персонажей в пьесе «Два еврея, богатый и бедный». Уникальное применение в инструментальной музыке речевой интонации — грозной, спесивой у богатого еврея и жалобной у бедного.

Роль гармонии и тяжелой аккордовой фактуры в пьесе «Катакомбы».

Воплощение образа русских сказок в пьесе «Избушка на курьих ножках». Различие характера музыки и картины Гофмана. Резкость гармоний, угловатость больших скачков, мощная аккордовая фактура в крайних разделах, рисующих неистовую пляску и таинственный сказочный колорит средней части.

Финальный характер пьесы «Богатырские ворота». Торжественность, величественность основной темы, ее сходство с темой прогулки. Воспроизведение звучания церковного хора и праздничного колокольного звона.

Создание М. Равелем оркестрового переложения «Картинок с выставки»

Чайковский П. «Времена года».

Оригинальный цикл программных пьес, напоминающий музыкальный календарь. 12 пьес в цикле, соответствующих количеству месяцев в году. Второе название пьес, определяющее какой-либо характерный образ или сцену из русской жизни. Наличие поэтического эпиграфа у каждой пьесы, взятого из стихотворений русских поэтов.

Приподнятый, праздничный характер музыки «Масленицы», выражающий радостное настроение людей, участвующих в древнем обряде проводов Масленицы.

Пьеса «Подснежник», передающая трепетное чувство восторга перед красотой расцветающей природы. Прерывистое дыхание мелодии, синкопированный ритм гармонии, помогающие раскрытию лирического состояния.

Пьеса «Охота». Воспроизведение композитором переключек охотничьих рогов.

Картина заснеженной зимней дороги и мчащейся по ней тройки в пьесе «На тройке». Русский склад основной темы первой части. Плясовой задорный характер музыки первой части. Имитация звона бубенчиков с помощью форшлаггов и аккордов стаккато. Измененная реприза, в которой привольная песня сливается с мелодичным перезвоном бубенцов.

Общее знакомство с циклом Шумана «Детские сцены».

Мир ребенка, переданный в «пересказе» поэтически настроенного композитора-романтика. Различные эпизоды детской жизни, переданные неповторимым, ярко индивидуальным музыкальным языком Шумана. Разнообразие контрастных пьес с элементами сказки, фантазии, жанровые картинки, посвященные миру детской игры («Пятнашки», «Рыцарь на деревянной лошадке»), бытовые зарисовки («Просьба ребенка»,

«У камина»). Наличие послесловия автора — «Поэт говорит». Большая камерность, миниатюрность пьес по сравнению с циклами Чайковского и особенно Мусоргского.

Передача легкой беготни и порывистых движений детей в пьесе «Пятнашки» с помощью постоянного стаккатного движения резких sforцандо, расслоения фактуры.

Особое поэтическое очарование пьесы «Грезы». Волнообразное движение песенной мелодии с ее постоянной устремленностью в верхний регистр с последующим спадом.

Полифонизация фактуры, певучесть всех ее голосов, мягкая изменчивость гармонических красок для создания трепетного мира чуткой детской души.

Лирическое претворение жанра колыбельной в пьесе «Ребенок засыпает». Передача ощущения мягко обволакивающего сна с помощью мелодизированной ткани. Неожиданное окончание пьесы на субдоминанте — ребенок заснул.

К. Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных». Повторение материала 1 класса.

А.К. Лядов. Симфонические сказочные картины «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро».

Музыкальный материал (по выбору преподавателя):

Куперен Ф. «Жнецы», «Маленькие ветряные мельницы»

Гайдн Й. Симфония № 101 «Часы» (2 ч.);

Дакен Л. К. «Кукушка»

Рамо Ж. Ф. «Тамбурин», «Курица»;

Лист Ф. Ноктюрн «Грезы любви», этюды «Блуждающие огни», «Дикая охота»

Лист Ф. Цикл для фортепиано «Годы странствий», «Обручение», «Мыслитель»

Лядов А.К. «Музыкальная табакерка»;

Шуман Ф. «Фантастические пьесы» для фортепиано, «Вечером», «Порыв»

Вивальди А. Концерты для скрипки с оркестром «Времена года» (по выбору)

Бетховен Л. Симфония № 6 «Пасторальная», II часть, кода; IV часть

Берлиоз Г. «Фантастическая симфония», III часть

Чайковский П. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», главная партия

Мусоргский М. Цикл для фортепиано «Картинки с выставки»

Чайковский П. Цикл для фортепиано «Времена года»

Шуман Р. Цикл для фортепиано «Детские сцены»

Сен-Санс К. Цикл «Карнавал животных»

Лядов А. «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»

Прокофьев С.С. «Отъезд» (из сюиты «Зимний костер»)

Тема 5. Музыка и театр. Музыка к драматическому спектаклю. Балет. Опера

Большая роль музыки в театре. Разнообразие музыкально-театральных жанров: музыка к драматическому спектаклю, опера, балет, оперетта, мюзикл.

Сочетание различных музыкальных номеров (песен, танцев, симфонических эпизодов) в музыке к драматическому спектаклю. Лучшие образцы музыки к драматическому спектаклю в творчестве русских и зарубежных композиторов.

Григ Э. «Пер Гюнт».

Содружество композитора с выдающимся норвежским драматургом Г. Ибсенем. Краткое содержание драмы. Яркая обрисовка в музыке образов и событий драмы. Сочетание поэтических картин природы, бытовых сцен, танцев, фантастических эпизодов.

Связь музыки с народно-песенными и танцевальными элементами, с образами норвежских народных сказок.

Существование двух оркестровых сюит, составленных композитором из музыки к спектаклю. Оркестровая красочность в музыкальных пейзажах. Яркая картина рассвета, подражание звучанию народных инструментов в пьесе «Утро». Изображение картины бури в «Возвращении Пера Гюнта». Претворение элементов традиционного марша в скорбной пьесе «Смерть Озе».

Танцевальные номера в сюите. Грациозно-изящный «Танец Анитры». Капризно-изменчивый характер его мелодии. Своеобразие ритмики, красочное использование деревянных духовых и ударных инструментов в «Арабском танце».

Использование интонаций плача в картинах разделах «Жалобы Ингрид». Выразительно-печальный характер главной темы. Фантастический колорит пьесы «В пещере горного короля». Применение формы вариаций на неизменную мелодию с красочным варьированием регистров, тембров, фактуры. Постепенное превращение основной темы из медленного таинственного шествия в неистовую пляску.

Светло-грустный характер «песни Сольвейг». Близость выразительной мелодии норвежским народным песням: Народно-танцевальный характер припева.

Балет

Балет — крупное музыкально-сценическое произведение, объединяющее музыку, танец, пантомиму. Французское происхождение жанра. Ведущая роль в балете танца. Сюжетное разнообразие балетов: сказочный балет — «Спящая красавица» П.И. Чайковского, «Конек-горбунок» Р.К. Щедрина, лирический — «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева, героический — «Спартак» А.И. Хачатуряна и др.

Чайковский П. «Щелкунчик».

П.И. Чайковский — создатель русского классического балета. Сказка Э.-Т.-А. Гофмана — литературная основа балета. Выразительность музыки, мелодическое богатство, оркестровое мастерство композитора. Красочная живописность музыки II действия — большого балетного дивертисмента, основанного на чередовании фантастических танцев. Своеобразная тембровая окраска музыки. «Хрустальный» колорит музыки «Танца феи Драже». Использование тембра челюсты. Грациозный характер танца.

Понятие о жанрах оперетты и мюзикла.

Опера

Опера — крупное музыкально-театральное произведение, написанное на определенный сюжет. Соединение в опере разных видов искусств: музыки, драмы, хореографии, живописи. Многообразие жанров опер: комическая, драматическая, историческая, сказочная. и др. Примеры разных опер. Строение оперы. Знакомство с основными оперными формами — увертюрой, арией, ариозо, песней, ансамблем, хором, оркестровыми номерами. Либретто-текст оперы.

Глинка М. «Руслан и Людмила».

Сюжет поэмы А.Пушкина — литературная основа оперы. Определение жанра Глинкой как «большая волшебная опера». Сюжет и строение оперы.

Празднично-ликующее звучание увертюры. Использование в ней музыкального материала оперы: темы заключительного хора, любви, фантастических тем Черномора.

Интродукция — массовая народная сцена как развернутое введение в оперу. Музыкальная характеристика певца-сказителя Бояна. Распевный склад его песен, использование тембров арфы и фортепиано для имитации звучания гусель.

Каватина Людмилы из I действия — первая развернутая характеристика героини. Строение каватины — первый напевный и второй изящный танцевальный разделы. Использование легкого, прозрачного тембра флейты для характеристики Людмилы.

Сцена похищения Людмилы — фантастический звукоизобразительный эпизод. Роль причудливых оркестровых красок, необычных аккордов и целотонной гаммы.

Применение канона в квартете «Какое чудное мгновенье» для передачи общего для всех участников состояния околдованности.

Комическая характеристика Фарлафа в рондо из II действия. Остроумное применение скороговорки. Разносторонняя характеристика Руслана в его арии из II д. Суровое речитативное вступление и первый медленный раздел. Героический второй раздел арии. Появление в нем лирической песенной темы из увертюры.

Волшебные сцены оперы. Персидский хор из III действия. Использование в нем персидской народной мелодии. Ее красочное тембровое, гармоническое и фактурное варьирование в каждом куплете.

Новая характеристика Людмилы в IV действии. Близость ее арии русскому романсу. Использование в сопровождении тембра скрипки.

Характеристика Черномора оркестровыми средствами. Причудливость марша Черномора из IV действия. Мастерское использование композитором тембров флейты пикколо и колокольчиков.

Введение танцевальных сюит в оперу. Классические танцы в III действии. Ярко характерные восточные танцы в IV действии с использованием народных мелодий.

Народно-песенный склад хора «Ах ты, свет Людмила» из V действия. Претворение в нем интонаций плача, причета.

Музыкальный материал:

Григ Э. «Пер Гюнт», I и II сюиты;

Чайковский П. Балет «Щелкунчик»: танцы из II действия — Арабский танец («Кофе»), Китайский танец («Чай»), танец Пастушков, танец фей Драже;

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, интродукция, две песни Бояна, каватина Людмилы, сцена похищения Людмилы, квартет «Какое чудное мгновенье» из I действия, рондо Фарлафа, ария Руслана из II действия, персидский хор из II действия, ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из IV действия, хор «Ах ты свет, Людмила» из V действия.

Тема 6. Детская музыка композиторов XX века

К. Дебюсси, «Детский уголок» — сюита из шести фортепианных пьес, посвящённая дочери композитора. Смысл названия пьесы «Доктор Gradus ad Parnassum» и связанный с этим названием этюдообразный характер пьесы. Оригинальная и отчасти юмористическая иллюстрация музыкальными средствами идеи «восхождения к вершинам мастерства».

«Колыбельная Джимбо» и «Серенада кукле» — пьесы, «посвящённые» игрушкам. Звукоизобразительность, связанная с этим.

«Снег танцует» — смысловой центр, самая большая и сложная пьеса цикла. Оригинальная фактура, красочные гармонии.

«Маленький пастух» — пасторальный характер подражание пастушьим наигрышам во флейтовом регистре. Прихотливость и импровизационность мелодической линии.

«Кукольный кэйкуок» — блестящий финал сюиты. Яркость, упругость ритма. Пародия на модный в то время танец регтайм. Первый опыт включения джазового ритма в «словарь» классической музыки.

Знакомство с циклом М. Равеля «Матушка-гусыня» — пять пьес для фортепиано в 4 руки. Каждая пьеса посвящена какому-либо сказочному герою.

«Павана красавице, спящей в лесу» — колорит старины. Старинный танец павана, которым открывали балы. Образ не самого танца, а как бы «воспоминания» о нём. Чистая диатоника натурального минора.

«Мальчик-с-пальчик» — трогательный образ маленького мальчика, заблудившегося в лесу. Созданию образа способствуют такие выразительные музыкальные средства как ладовая переменность, постоянная смена размера.

«Дурнушка, императрица пагод» — звучание пьесы напоминает звонкую музыку механических игрушек — музыкальных табакерок, часов, и т.д.

«Красавица и чудовище» — самая яркая пьеса цикла, построенная на контрасте двух образов: красавицы и чудовища. Противопоставленные в начале, темы вступают в «диалог» и даже звучат в дуэте.

«Волшебный сад» — играет роль репризы в цикле, так как снова воспроизводит колорит старины. Полифоническая четырёхголосная фактура, ритм, напоминающий сарабанду, создают образ торжественной поступи, словно гимна Сказке, где добро всегда побеждает зло.

Знакомство с некоторыми фортепианными пьесами для детей Б. Бартока. «Венгерская народная песня» — острый ритм, органнй пункт тоники — характерные черты венгерской народной музыки.

Юмористическая картинка «Медвежьего танца». Необычность лада.

«Вечер в деревне».

Цикл «Микрокосмос» — повторение материала первого класса.

Музыкальный материал:

Дебюсси К. Цикл «Детский уголок»;

Равель М. Цикл «Матушка-гусыня»;

Барток Б. Циклы «Десять лёгких пьес», «Микрокосмос».

Тема 7. Повторение и творческие задания по пройденному за год материалу

Повторение основных тем, пройденных за год. Викторины и угадывание музыкальных произведений на слух. Сочинение детьми эскизов на заданные темы и/или в заданной музыкальной форме.

Музыкальный материал:

Произведения, пройденные за год на выбор преподавателя

Произведения учеников

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для успешной реализации учебного предмета школа обустроена учебными кабинетами, оборудованными необходимыми материально-техническими объектами.

Оборудование учебного кабинета:

- инструмент (рояль или пианино)
- ученические столы;
- рабочий стол преподавателя;
- стулья;
- шкаф для хранения учебной и методической литературы, наглядных пособий.

Технические средства обучения:

- аудио- и видеовоспроизводящее оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, CD и DVD-проигрыватель.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Учебная литература (4-й класс)

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник. — М.: Музыка, 2007.

Электронные образовательные ресурсы:

«Слушание музыки» 1 класс / М. А. Жданко, Г. А. Жуковская, А. В. Королева, А. А. Петрова. М: Музыка, 2019.

«Слушание музыки» 2 класс / М. А. Жданко, Г. А. Жуковская, А. В. Королева, А. А. Петрова. М: Музыка, 2019.

«Слушание музыки» 3 класс / М. А. Жданко, Г. А. Жуковская, А. В. Королева, А. А. Петрова. М: Музыка, 2019.

Список литературы:

1. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. - Л.: Сов. композитор, 1990.
2. Друскин М.С. 100 опер. Л.: Изд-во Музыка, 1968.
3. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977.
4. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции/ - М.: Изд-во Эксмо, 2004.
5. Музыкальная литература зарубежных стран: 5-6 классы ДМШ и ДШИ. – М.: Музыка.
6. Музыкальная литература зарубежных стран В. 1-6. М., 2008-2019.
7. Музыкальная энциклопедия. Т. 1–6. М., 1974–1982.
8. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
9. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература: Учебник для ДМШ. Первый год обучения предметы. – М.: Музыка., 2007
10. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.; Л., 1951.

11. Русская музыкальная литература: В. 1-5. М., 2004-2020.
12. Русское народное музыкальное творчество: Хрестоматия. Учебное пособие для музыкальных училищ. Сост. Е. Фраенкова. М., 2000.

Дополнительная литература (1–4-й классы)

- книги о быте, вере и искусстве древних славян, адаптированные для детей
- античные легенды и мифы
- Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», «Метель»
- Либретто опер и балетов
- Гоголь «Ночь перед Рождеством»
- книги о жизни и творчестве композиторов для детей
- книги об истории музыкальных жанров для детей
- книги и фильмы об оркестре для детей

Интернет-ресурсы

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1	Операционные системы	Microsoft Windows
2	Интернет браузеры	Google Chrome, Microsoft Edge
3	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
4	Архиваторы	7-zip
5	Просмотр и редактирование графических файлов	FastStone Image Viewer
6	Работа с PDF файлами	Sumatra PDF, PDF24 Creator
7	Набор аудио-видеокодексов	K-Lite Codec Pack
8	Нотный редактор	MuseScore

Современные профессиональные базы данных:

Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>

Электронно-библиотечная система Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения	Формы и методы контроля
----------------------------	--------------------------------

(освоенные умения, усвоенные знания)	и оценки результатов обучения
<p>Выпускник научится:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять первоначальные знания о музыке, её основных составляющих; – проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения; – рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, его художественных образов; – узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов; – определять характер музыкального произведения, выявлять отдельные элементы музыкального языка (лад, темп, тембр, динамику, регистр, тембр); – определять жанровую основу в прослушанных музыкальных произведениях; – различать составы инструментов симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов, особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; – различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 	<p>Слушание музыки (1–3 классы)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>(Начальные занятия)</i> Несложные тесты, касающиеся образной стороны произведения, его жанровых истоков, элементов музыкального языка и формы. • Определение на слух нескольких пьес по характеристикам, данным педагогом; объяснение своего ответа; подбор названия к исполняемым пьесам. • Устный анализ прослушанного произведения (фрагмента). <p>К концу 3-го класса учащийся должен уметь определить общий характер и образный строй произведения, анализировать выразительные средства музыки, иметь представление об основных типах музыкальной фактуры, различать формы «период», «простая двухчастная», «простая трехчастная», «рондо», «вариационная», «сложная трехчастная», «куплетная», (циклические), ощущать стиль музыки, знать ведущие музыкальные жанры.</p> <p>Критерии оценки:</p> <p>Оценка «5» — дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности; ответ самостоятельный.</p> <p>Оценка «4» — ответ правильный, но неполный, дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами преподавателя.</p> <p>Оценка «3» — ответ неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов преподавателя.</p> <p>Оценка «2» — ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.</p> <p>Музыкальная литература (4-й класс)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устный опрос. • Краткие письменные ответы на вопросы,

<p>возможностей и особенностей репертуара.</p> <p>Выпускник получит возможность научиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, проводить ассоциативные связи между прослушанными произведениями и произведениями иных видов искусств; – узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведений, определять, по возможности, их авторов. <p>Музыкальная литература</p> <p>Выпускник научится:</p> <ul style="list-style-type: none"> – понимать значение музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; – ориентироваться в основных исторических периодах развития зарубежного и отечественного музыкального искусства, в том числе во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, литературы); – использовать профессиональную музыкальную терминологию; – оперировать первоначальными навыками теоретического анализа музыкального произведения: его формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей; 	<p>поставленные учителем.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Опрос за инструментом (ученику предлагается наизусть сыграть темы из произведения) <p>К концу 4-го класса учащийся должен уметь логично и образно рассказать о произведении, проанализировать средства музыкальной выразительности, уметь высказать свое собственное мнение о музыке, грамотно аргументировать его.</p> <p>Критерии оценки</p> <p><i>Раздел «Музыкальная литература»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> а) полнота и точность ответов на вопросы; б) умение грамотно и логично выстроить ответ; в) знание фактов, событий биографического материала и музыкальных произведений. <p>Оценка «5» — умение свободно ориентироваться в биографическом материале и анализе музыкальных произведений. Знание музыкального материала.</p> <p>Оценка «4» — допущены отдельные фактологические ошибки и неточности в анализе музыкальных примеров.</p> <p>Оценка «3» — большое количество ошибок в викторине и биографических данных.</p> <p>Оценка «2» — незнание музыки и биографического материала.</p>
--	--

- излагать в устной и письменной форме сведения о жизненном пути и творчестве композиторов;
- определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений.

Выпускник получит возможность научиться:

- отличать традиции различных национальных школ, выявлять фольклорные истоки музыкальных произведений;
- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

РАЗДЕЛ «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» (1–3 классы)

Предмет «Слушание музыки» является неотъемлемой частью цикла общепрофессиональных музыкально-теоретических дисциплин в «ЦМШ-АИИ» и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе.

Слушание музыки дает возможность серьезного приобщения детей к музыкальному искусству практически с начального этапа обучения в школе. В тесной связи с другими предметами эта дисциплина способствует формированию музыкального вкуса и культуры эстетического восприятия музыки, а также расширению общего кругозора учащихся. Таким образом достигается главная цель — воспитание полноценного музыканта-профессионала.

Одновременно предмет «Слушание музыки» выполняет еще одну важную задачу, подготавливая учащихся к изучению курса музыкальной литературы.

В соответствии с учебными планами «ЦМШ-АИИ» занятия по предмету «Слушание музыки» проводятся по одному часу в неделю в 1, 2, 3 классах.

Учитывая возраст учащихся, предмет по стилю ведения урока — урок-беседа. Заканчивается курс коллективной беседой с учащимися о прослушанном материале.

Оценки выставляются педагогом по текущей успеваемости.

Краткие методические указания

Настоящая программа по слушанию музыки предназначена для педагогов «ЦМШ-АИИ», которые проводят занятия с учащимися 1-3 классов.

В **1-м классе** учащиеся знакомятся с содержанием музыкальных произведений, способностью музыки раскрывать широкий круг образов окружающего мира, сказок, мир чувств и переживаний. Одновременно обращается внимание на главные элементы музыкального языка, помогающие раскрыть содержание музыки и на основные принципы формообразования.

В конце года учащиеся знакомятся с произведениями, созданными композиторами специально для детей и с инструментами симфонического оркестра.

На протяжении **2-го класса** учащиеся изучают важнейшие, так называемые бытовые, жанры в музыке: песни, танцы, марши. Происходит знакомство с русскими народными песнями, другими вокальными произведениями, с маршами, с различными народными танцами. Изучаются произведения композиторов-классиков, созданные на основе данных жанров. Параллельно происходит усвоение признаков различных форм — куплетной, простой и сложной трехчастной.

В **3-м классе** учащиеся изучают инструментальные жанры, начиная с коротких пьес и заканчивая многочастными циклами. Далее значительное место отводится теме «музыкально-театральные жанры» (опера, балет, музыка к драматическим спектаклям, оперетта, мюзикл).

Одна из основных задач данного курса — научить детей активно, осознанно слушать музыку, понимать ее язык, элементы музыкальной речи, чутко воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений. Для этого необходимо с первых же занятий создавать на уроках живую творческую атмосферу, всячески поощрять в детях стремление к самостоятельному мышлению и точному выражению своего индивидуального восприятия музыки.

Особенность психики детей младшего школьного возраста — в их непосредственной, ярко эмоциональной реакции на музыку. Эти качества нужно бережно сохранять и развивать. В то же время маленькие дети не способны к длительной концентрации внимания, поэтому уроки по слушанию музыки должны быть разнообразны по форме. Наиболее плодотворной формой урока является урок-собеседование, который позволяет максимально активизировать внимание ребят.

На первых занятиях вопросы педагога строятся по принципу (несложных) тестов, касающихся образной стороны произведения, его жанровых истоков, элементов музыкального языка и формы. Например: характер музыки печальный или веселый? взволнованный или спокойный? темп быстрый или медленный? регистр высокий или низкий? музыка похожа на песню или танец? сколько в пьесе частей (2 или 3)? есть ли повторяющиеся темы? и т. п. Полезно предлагать детям следующие задания: педагог кратко характеризует 3-4 пьесы или объявляет их названия, после чего исполняет в произвольном порядке. Дети должны определить, какая пьеса соответствует той или иной характеристике или названию и объяснить почему. Также можно придумывать названия к исполняемым пьесам. В качестве домашнего задания дети могут подбирать к прослушанным на уроках произведениям соответствующие их характеру стихи или выразить свои впечатления в рисунке.

Постепенно вопросы усложняются и требуют от детей все более самостоятельного анализа прослушиваемых произведений.

Прослушивание произведений необходимо предварять живым и кратким рассказом об их авторах, останавливаясь на наиболее ярких эпизодах из жизни композиторов. Полезно сопровождать рассказ демонстрацией картин известных художников. Это поможет детям более реально ощутить эпоху, в которой жил и творил композитор.

Обсуждая с детьми прослушанные произведения, нужно постепенно расширять их представления о музыкальной образности, обращать внимание на воплощение в музыке тончайших оттенков человеческих чувств и переживаний.

Важной и неотъемлемой частью урока является процесс активного музицирования. Дети могут подбирать темы из прослушанных произведений на фортепиано, петь соло или хором, импровизировать. Полезно давать в качестве домашнего задания сочинение небольшой пьесы в определенном характере, форме, жанре, используя при этом определенные музыкально-выразительные средства. На занятиях слушания музыки необходимо постоянно развивать и совершенствовать речь детей, обогащать и расширять их профессиональный словарный запас. Постепенно в их актив войдут такие определения характера музыки, как например: мечтательный, нежный, грациозный, шуточный, сосредоточенный, возвышенный, скорбный, лирический и т. п. Учащиеся должны научиться выражать свои мысли лаконично, логично и образно.

В процессе ведения курса педагог должен поддерживать контакт с преподавателями музыкально-теоретических и общеобразовательных дисциплин. Это позволит использовать

знания, полученные детьми на других уроках, в ходе освоения материала выявлять аналогии в первую очередь в литературе, живописи и музыке.

К концу курса учащиеся должны уметь определить общий характер и образный строй произведения, анализировать выразительные средства музыки, иметь представление об основных типах музыкальной фактуры, различать формы «период», «простая двухчастная», «простая трехчастная», «рондо», «вариационная», «сложная трехчастная», «куплетная», (циклические), ощущать стиль музыки, знать ведущие музыкальные жанры.

Внеклассная работа

Особое внимание следует уделить внеклассной работе. Это важный дополнительный резерв предмета, позволяющий расширить и углубить знания учащихся. Можно рекомендовать следующие формы внеклассной работы:

- дополнительное прослушивание музыкальных произведений;
- посещение с классом музеев, концертов, лекций, спектаклей;
- обмен мнениями, полученными впечатлениями;
- проведение в школе музыкальных вечеров, музыкальных викторин;
- самостоятельная работа с нотным текстом;
- чтение дополнительной литературы.

Изложенные рекомендации не исчерпывают, разумеется, всех методических форм и приемов преподавания слушания музыки. Важнейшую роль играет инициатива и постоянный творческий поиск педагога.

РАЗДЕЛ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (4-й класс)

Изучение предмета «Музыкальная литература» в 4-м классе

Предмет «Музыкальная литература», 4-й класс, предназначен для дальнейшего и более глубокого ознакомления с лучшими образцами отечественной и мировой музыки, развития профессиональных навыков при анализе произведений, воспитания высокого художественного вкуса. Предмет включает изучение важнейших средств музыкальной выразительности, помогает понять особенности программно-изобразительной музыки. Задачей курса является также дать представление о важнейшем направлении музыки XVIII века — классицизме, приступить к изучению классических жанров и форм. Огромное значение для поставленных задач имеют знания и навыки, полученные в курсе слушания музыки 1–3 классов.

Краткие методические указания

Предлагается следующее расположение материала по четвертям.

I четверть. Средства музыкальной выразительности. Значение мелодии, гармонии, ритма, тембра. Возникновение и развитие симфонического оркестра. Выразительное

значение регистра, лада, темпа, динамики. Взаимодействие всех средств музыкальной выразительности.

II четверть. Продолжение и окончание тем I четверти.

III четверть. Программно-изобразительная музыка. Создание программных пьес, циклов пьес, симфоний, симфонических сюит.

IV четверть. Опера, ее закономерности. М.И. Глинка, «Руслан и Людмила».

Предмет «Музыкальная литература» должен быть естественным продолжением «Слушания музыки» в первых трех классах. Основываясь на навыках, полученных ранее, дети должны уже на более сложном уровне постигать индивидуальную сущность изучаемых произведений, их жанровые особенности, ориентироваться в несложных музыкальных формах.

Крайне важно поддерживать и стимулировать творческую атмосферу в классе, поощрять активное слушание музыкальных произведений. Это выражается в умении определить характер музыки, указать на количество тем, проанализировать изменения в музыкальном материале и т. д.

На уроках музыкальной литературы педагог должен постоянно работать над развитием речи учеников, обогащением и расширением словарного запаса. Учащийся должен уметь логично и образно рассказать о произведении, проанализировать средства музыкальной выразительности. Очень важно, чтобы ученик высказывал свое собственное мнение о музыке и умел грамотно аргументировать его. В связи с этим полезно давать задание рассказать о какой-нибудь пьесе из репертуара учащегося.

В 4-м классе необходимо постепенно приучать учеников к конспектированию. Педагог должен помочь учащимся выбрать и записать самое главное из сказанного на уроке, а в IV четверти суметь самостоятельно законспектировать жизненный и творческий путь Й. Гайдна.

Формы опроса могут быть разными — устными и письменными. Это могут быть краткие письменные ответы на вопросы, поставленные учителем. Важным моментом является опрос за инструментом, когда ученику предлагается наизусть сыграть темы из произведения. Учащийся, чьей специальностью является фортепиано, должен играть темы в полной фактуре, остальные ученики могут играть только мелодию.

Внеклассная работа

Внеклассная работа является необходимой для расширения и углубления знаний учащихся. Она помогает формированию музыканта, развивает самостоятельность. Педагог должен всячески поощрять самостоятельную работу учеников, развивать интерес к ней. Формы внеклассной работы могут быть следующими:

1) дополнительное прослушивание произведений как пройденных, так и не входящих в школьную программу;

2) просмотр музыкальных видеофильмов;

3) посещение музеев, концертов, спектаклей;

4) обмен мнениями после полученных впечатлений;

5) проведение в школе музыкальных викторин;

6) чтение дополнительной литературы (музыковедческой и художественной).

Важное значение в процессе обучения приобретают межпредметные связи. Педагогу необходимо поддерживать контакты с преподавателями гуманитарных дисциплин,

особенно литературы, изобразительного искусства и истории. Согласованность ведения предметов помогает учащимся более полно и глубоко понять сущность различных явлений искусства.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1-й класс

*Пример контрольной работы по теме
«Инструменты симфонического оркестра»:*

1 часть. «Угадайка»

Прослушивание лейтмотивов персонажей сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк» в исполнении педагога на фортепиано. Необходимо определить — чья это тема и каким инструментом она исполняется в сказке.

2 часть. Опрос

- какие ты знаешь струнные/духовые/ударные инструменты? Перечисли.
- опиши тембр каждого названного инструмента. Какие из них звучат высоко, а какие низко? Каким образом извлекается звук? Участвуют ли эти инструменты в сказке про Петю? Как их тембр влияет на характер озвучиваемых персонажей?

2-й класс

Пример контрольной работы по теме «Танцы народов мира»:

1 часть. «Угадайка»

Прослушивание фрагментов пройденных произведений и угадывание их на слух.

2 часть. Опрос

Рассказать подробно про какой-либо танец, отвечая на вопросы учителя. Например:

- Какие ты знаешь польские танцы? (Мазурка, полонез, краковяк)
- Расскажи про полонез, что означает это слово?
- Какой ритм в полонезе? Прохлопай!
- Каков темп и характер полонеза?
- Кто танцует полонез и как?
- Какие полонезы ты знаешь? Какой тебе больше нравится и почему?

3-й класс

*Пример вопросов для контрольной работы
по теме «Вариационный цикл»:*

1. Как строится вариационный цикл? Объяснить своими словами, можно нарисовать на доске схему.
2. Разновидности тем для вариаций.
 - а) по авторству (авторская, чужая, народная)
 - б) по качеству (вариации на мелодию + гармонию, вариации на басо остинато)
3. Способы изменения темы в вариациях. Что подлежит варьированию (а что остаётся неизменным) в строгих вариациях? А в свободных? Привести примеры.
4. Назвать, пожалуй, самую знаменитую тему для вариаций в истории музыки. (Паганини, Каприс № 24) и привести примеры произведений, написанных на эту тему. Наиграть на рояле эту тему.
5. Что представляет собой жанр пассакалии? Подробно рассказать о строении вариаций на выдержанный бас. Их отличия от обычных вариаций.
6. Что такое «двойные вариации»? Как они строятся? Привести примеры.

Пример творческого задания по теме «Сонатная форма»:

Сочинить самостоятельно экспозицию сонатной формы:

Главная партия в основной тональности. Активный характер. Первое предложение периода с кадансом на доминанте.

Связующая партия представляет собой второе предложение периода, она строится на материале главной партии (период повторного строения) и содержит ход (модулирует) из основной тональности в доминантовую (если соната в мажоре), либо в параллельную (если соната в миноре).

Побочная партия в новой тональности. Лирический характер. Возможна некоторое родство с главной партией. Форма — период.

Заключительная партия в тональности побочной. Кадансирующий тип изложения.

4-й класс

Пример задания по теме «Выразительные средства музыки»:

Самостоятельно проанализировать данную учителем пьесу (каждому ученику — свою). Анализ должен содержать:

- определение общей формы пьесы и её частей
- описание образа, который содержит эта пьеса и ответ на вопрос: какие средства музыкальной выразительности применил композитор, чтобы создать этот образ?
- общую характеристику мелодической линии и ритмического рисунка
- определение вида фактуры
- определение лада
- общая характеристика гармонической палитры

- влияние на образ пьесы выбранных композитором регистра, темпа, динамики и штрихов.
- определение кульминационной зоны пьесы и ответ на вопрос: за счёт каких выразительных средств реализуется кульминация?

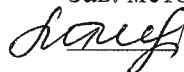
СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания
межфакультетской кафедры теории
и истории музыки
от 29 августа 2024 г.
№ 1/24-25

Зав. кафедрой /В.В. Громадин/

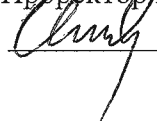
СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

 М.И. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

 /Е.Ю. Щедрина/