

Управление культуры и организации досуга населения
администрации г. Ульяновска

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств №12 г.Ульяновска

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»,
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

г. Ульяновск 2019

«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «24» декабря 2019 г. Протокол № 5	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № 99 от «24» декабря 2019 г.
«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «26» мая 2020 г. Протокол № 2	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № 54 от «29» мая 2020 г.
«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «25» мая 2021 г. Протокол № 2	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № 51 от «31» 05 2021 г.
«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «__» ____ 20__ г. Протокол №__	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № __ от «__» ____ 20__ г.
«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «__» ____ 20__ г. Протокол №__	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № __ от «__» ____ 20__ г.
«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «__» ____ 20__ г. Протокол №__	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № __ от «__» ____ 20__ г.
«Рассмотрено» Методическим советом МБУ ДО ДШИ №12 «__» ____ 20__ г. Протокол №__	«Утверждаю» Директор МБУ ДО ДШИ №12 В.И.Проскурина Приказ № __ от «__» ____ 20__ г.

Разработчик – Яшина Елена Юрьевна, преподаватель теоретических дисциплин высшей квалификационной категории МБОУ ДОД ДШИ №11, главный специалист по теории музыки при Управлении культуры.

Рецензент – Рожено Е.В., старший преподаватель кафедры хорового дирижирования и вокала УлГУ

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения;
- Формы работы на уроках сольфеджио;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам по основным формам работы;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- *Учебная литература,*
- *Учебно-методическая литература;*
- *Методическая литература.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по учебному предмету «Музыкальная литература» является частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано» и написана на основе федеральных государственных требований, которые устанавливают обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям реализации.

Программа разработана с учётом:

- обеспечения преемственности программы и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации
- приобретение навыков творческой деятельности;
- умение планировать свою домашнюю работу и давать объективную оценку своему труду;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определению наиболее эффективных способов достижения результата.

«Музыкальная литература» – одна из учебных дисциплин в системе

музыкального образования, изучаемая в детских музыкальных школах и школах искусств и направленная на эстетическое, духовно-нравственное развитие детей. Его изучение способствует развитию музыкального вкуса и росту общей культуры учащихся, содействует их разностороннему гармоничному развитию, подготавливает к самостоятельному общению с классической музыкой.

В процессе изучения музыкальной литературы учащиеся приобщаются к различным видам творческого труда, совершенствуют свой художественный вкус, учатся слушать музыку избирательно, заучивают определённые понятия и термины, учатся думать и высказывать своё отношение к прослушанным произведениям. Опираясь на опыт общения с музыкой во время уроков игры на инструменте, уроков совместного музицирования и сольфеджио, музыкальная литература, в свою очередь, способствует успешному овладению исполнительскими и слуховыми умениями.

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной программы - **теория и история музыки.**

Срок реализации 5 (6) лет. Возраст обучающихся с 10 — 12 лет до 15 — 17 лет.

Объём учебного времени на освоение предмета:

Содержание	8 лет обучения в ДШИ (в часах)	9 лет обучения в ДШИ (в часах)
максимальная учебная нагрузка обучающегося	346,5	428,5
обязательная учебная нагрузка	181,5	231
самостоятельная работа обучающегося	165	198
контрольные уроки, зачёты...	20,5	26,5
итоговая аттестация в форме экзаменов, выпускных экзаменов	3,5	3,5

Продолжительность учебного года по 8-милетней программе: с 1-7 классы — 39 недель, в 8 классе — 40 недель. **По 9-тилетней программе продолжительность учебного года:** с 1-8 классы — 39 недель, в 9 классе -40 недель.

Продолжительность учебных занятий — 33 недели. Каникулы не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объёме 13 недель, за

исключением последнего года обучения.

Форма проведения учебных аудиторных занятий (уроков) мелкогрупповая. Количество уроков — 1 раз в неделю. Продолжительность аудиторных занятий: с 4-7 классы— 1 час, в 8 - 9 классах— 1,5 часа.

Цель программы:

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, предпосылок для музыкального и личностного развития учащихся, овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира, а также выявление одарённых детей в области музыкального искусства и подготовку их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы.

Задачи:

• всестороннее изучение творческих биографий и музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов разных эпох, стилей, жанров и форм согласно программным требованиям;

• изучение основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы) , основных стилистических направлений, жанров;

• формирование навыка восприятия музыкального произведения, умения выражать его понимание и своё к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусства;

• формирование навыков исполнения на музыкальном инструменте тематического материала пройденных музыкальных произведений;

• воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых закономерностей организации музыкального языка, навыков теоретического анализа музыкального произведения — формы, стиливых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

• формирование навыков и умений определять на слух фрагменты изучаемых произведений, а также в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

• изучение профессиональной терминологии;

• изучение особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

• включение в учебный процесс творческих форм работы: составление кроссвордов, докладов, рефератов.

В работе над реализацией этих задач используются следующие **формы и методы:**

Формы:

• Изучение жизни и творчества зарубежных и отечественных композиторов.

- изучение различных исторических периодов, стилей, жанров, форм от эпохи барокко до современности;
- исполнение на инструменте изучаемого тематического музыкального материала;
- анализ музыкальных произведений: формы, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- объяснение новых терминов и понятий, изучение профессиональной терминологии;
- прослушивание музыки, определение на слух фрагментов изучаемого музыкального материала;
- работа с нотным текстом (хрестоматиями).

Методы:

- словесный;
- наглядный;
- проблемно-поисковый;
- научный метод (таблицы, карточки, тесты и т.д.)

Занятия проводятся в форме школьного урока. Наряду с традиционными **формами урока**, программой предусматривается проведение таких форм, как:

- Урок — воспоминание;
- Урок – исследование;
- Урок – состязание;
- Урок – игра;
- Урок – повторение
- Урок – путешествие;
- Конкурсы, викторины, познавательные игры по музыкальной литературе.

Музыкальная литература призвана научить детей «слушать музыку», анализировать, высказывать своё собственное мнение о прослушанном. В процессе обучения совершенствуется мышление, память, слух, формируются их творческие возможности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДМШ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при

работе с нотным текстом произведений.

Предметным умением, которым ученики овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке — значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

Основные знания приобретаются на уроке при фронтальной работе со всей группой, тем не менее закрепляется материал дома и **домашние задания** обязательны.

Примерные формы домашних заданий:

1. Выявление особенностей мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях, выученных и исполняемых в классе специальности или предложенных педагогом;
2. Составление краткого музыкального словаря;
3. Сочинение небольшого музыкального фрагмента (например, мелодия в объеме 8 тактов с кульминацией во второй половине);
4. Решение кроссвордов;
5. Составление собственных кроссвордов;
6. Решение тестов;
7. Исполнение музыкальных фрагментов изучаемых произведений;
8. Посещение филармонических концертов.

Выполнение обучающимися домашних заданий контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими пособиями, учебниками в соответствии с программными требованиями.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. **Промежуточная аттестация** является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса,
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету,
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающихся на определённом этапе обучения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, текущая аттестация по предмету «Музыкальная литература» проходит в виде тестов, самостоятельных работ и контрольных уроков в конце каждой четверти.

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольных уроков в конце учебного года.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, соответствующего требованиям вступительных экзаменов в средние специальные музыкальные учреждения. По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, экзаменам.

Условия реализации программы учебного предмета.

Для успешной реализации программы необходимо наличие учебного кабинета, инструмента, учебных пособий, методической, нотной литературы, фоно- и аудиотеки, дидактического материала, соблюдение межпредметных связей, активный поиск новых форм работы и методов преподавания музыкальной литературы, самообразование педагогов.

Распределение аудиторных занятий (в часах) по четвертям

классы	1 четверть	2 четверть	3 четверть	4 четверть
4-8 (9)	8	7	10	8

Контрольные уроки входят в аудиторные занятия, консультации проводятся за счёт резервных часов (1 неделя), экзамены (2 недели).

Учебно-тематический план по музыкальной литературе

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)
1	2	3	4	5	6
1	Введение.	Урок	2	1	1
2	Легенды о музыке.				
3	Выразительные средства музыки. Мелодия		2	1	1
	Выразительные средства музыки. Гармония. Лад. Ритм		2	1	1
	Выразительные средства музыки. Фактура		2	1	1
4.	Инструменты симфонического оркестра. С.Прокофьев. Музыкальная сказка «Петя и волк»		6	3	3
	<i>Контрольный урок по итогам I четверти</i>		2	1	1
5.	Музыкальные формы. П.И. Чайковский «Детский альбом» (период)		2	1	1
	Двухчастная и трехчастная форма		2	1	1

	Вариации		2	1	1
	Практическое сравнение музыкальных форм		2	1	1
6.	Музыка и слово. Музыка и слово в фольклоре. Веснянки и колядки		4	2	2
	Былины. Исторические песни				
	Лирические, шуточные, колыбельные песни				
	<i>Контрольный урок по итогам II четверти</i>		2	1	1
	Музыкальная интонация		2	1	1
	Речитатив и мелодия в романсе				
	Песни		2	1	1
	Опера. Строение оперы				
	М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»		6	3	3
7.	Музыка и движение. Марш		2	1	1
	Танцевальная музыка.				
	Народные танцы		2	1	1
	Старинная сюита		4	2	2
	<i>Контрольный урок по итогам III четверти</i>		2	1	1
	Менуэт. Гавот. Полонез		2	1	1
	Мазурка. Вальс		2	1	1
	Балет. П. И. Чайковский «Щелкунчик»		4	2	2
8.	Программно-изобразительная музыка.		6	3	3
	К. Сен-Санс. «Карнавал животных»				
	М. П. Мусоргский «Картинки с выставки»				
	А. Лядов. «Кикимора»				
	<i>Контрольный урок по итогам года</i>		2	1	1
	Всего уроков:				
			66	33	33

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объём времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)
1.	Классицизм в музыке	Урок	2	1	1
2.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	Й. Гайдн. Симфония №103		4	2	2
	Й. Гайдн. Соната Ре мажор		2	1	1
	В. Моцарт. Жизненный и творческий путь		2	1	1
3.	В. Моцарт. Соната Ля мажор		2	1	1
	<i>Контрольный урок по итогам I четверти</i>		2	1	1
	В. Моцарт. Симфония №40		2	1	1
	В. Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»		4	2	2
4.	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	Л. Бетховен. Соната «Патетическая»		2	1	1
	Л. Бетховен. Симфония №5		4	2	2
	<i>Контрольный урок по итогам II четверти</i>		2	1	1
	Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»		2	1	1
5.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	Ф. Шуберт. Песни		2	1	1
	Ф. Шуберт. Произведения для фортепиано		2	1	1
	Ф. Шуберт. Симфония «Неоконченная»		2	1	1
6.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	Ф. Шопен. Мазурки		2	1	1
	Ф. Шопен. Прелюдии. Этюды		2	1	1
	Ф. Шопен. Ноктюрны		2	1	1

	<i>Контрольный урок по итогам III четверти</i>		2	1	1
7.	Барокко		2	1	1
8.	И.С. Бах. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	И.С. Бах. Произведения для клавира		4	2	2
	И.С. Бах. Сюиты		4	2	2
	И.С. Бах. Произведения для органа		2	1	1
	<i>Контрольный урок по итогам года</i>		2	1	1
	Всего:		66	33	33

Третий год обучения

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)
1.	Русская музыка до XVIII века	Урок	2	1	1
	Русская музыка XVIII века		2	1	1
	Русская музыка 1-й пол. XIX века		2	1	1
2.	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь		1	1	1
	М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»		6	3	3
	<i>Контрольный урок по итогам I четверти</i>		2	1	1
	М.И. Глинка. Произведения для оркестра		2	1	1
	М.И. Глинка. Романсы и песни		2	1	1
3.	А. Даргомыжский. Жизненный путь		2	1	1
	А. Даргомыжский. Романсы и песни		2	1	1
4.	Русская музыкальная культура 2-й половины XIX в.		2	1	1
5.	А. Бородин. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	<i>Контрольный урок по итогам II четверти</i>		2	1	1
	А. Бородин. Опера «Князь Игорь»		4	2	2
6.	А. Бородин. Симфония №2		2	1	1
	Н.А. Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь		2	1	1
	Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»		4	2	2
	Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»		6	3	3

7.	<i>Контрольный урок по итогам III четверти</i>		2	1	1
	М.П. Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Краткий обзор творчества.		4	2	2
	М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов»		6	3	3
	М.П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»		4	2	2
	<i>Контрольный урок по итогам года</i>		2	1	1
	Всего:		66	33	33

Четвёртый год обучения

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)
1.	П.И. Чайковский. Жизненный путь		2	1	1
	П.И. Чайковский. Симфония «Зимние грезы»		4	2	2
	П.И. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»		8	4	4
	<i>Контрольный урок по итогам I четверти</i>		2	1	1
	2.	Русская музыкальная культура конца XIX–начала XX в.		4	2
	А.К. Лядов. Краткий обзор творчества		2	1	1
	С.В. Рахманинов. Обзор творчества		4	2	2
	А.Н. Скрябин. Обзор творчества		2	1	1
	<i>Контрольный урок по итогам</i>		2	1	1

	<i>II четверти</i>				
3.	Отечественная музыкальная культура после 1917 года		2	1	1
4.	С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь.		2	1	1
	С.С. Прокофьев. Симфония №7		4	2	2
	С.С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»		4	2	2
	С.С. Прокофьев. Балет «Золушка»		2	1	1
	С.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта»		2	1	1
	Произведения для фортепиано		2	1	1
	<i>Контрольный урок по итогам</i>		2	1	1
	<i>III четверти</i>				
5.	Д.Д. Шостакович. Жизненный и творческий путь		4	2	2
	Д.Д. Шостакович. Симфония №7		2	1	1
	Д.Д. Шостакович. Прелюдия и fuga Ре мажор		2	1	1
6.	А. Хачатурян. Жизненный путь и краткий обзор творчества		4	2	2
7.	Д. Б. Кабалевский. Краткий обзор творчества		2	1	1
.	<i>Контрольный урок по итогам года</i>		1	1	1
	<i>Всего:</i>		66	33	33

Пятый год обучения

№	Наименование тем	Вид учебного занятия	Общий объём времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия (в часах)
1.	Отечественная музыка в 1960 — 1990 годы Песня Опера, балет. Кантата, оратория Формы, жанры, ст Исполнительское искусство	Урок	10	4	6
2.	Г. В. Свиридов . Жизнь и творчество		2,5	1	1,5
3.	«Поэма памяти С. Есенина»		2,5	1	1,5
4.	Свиридов и Пушкин		2,5	1	1,5
	<i>Контрольный урок по итогам 1 четверти</i>		2,5	1	1,5
5.	Композиторы последней трети XX века				
	В. А. Гаврилин		7,5	3	4,5
	Р. К. Щедрин		5	2	3
	Э. В Денисов		2,5	1	1,5
	<i>Контрольный урок по итогам 2 четверти</i>		2,5	1	1,5
	А. Г. Шнитке		7,5	3	4,5
	С. А. Губайдуллина		2,5	1	1,5
	С. М. Слонимский		2,5	1	1,5
	А. П. Петров		5	2	3
	В. И. Тищенко		5	2	3
	<i>Контрольный урок по итогам 3 четверти</i>		2,5	1	1,5
6.	Основное направление в зарубежной музыке XX века		2,5	1	1,5
	Веберн		5	2	3
	Берг		5	2	3
	Хиндемит		5	2	3

<i>Контрольный урок по итогам 4 четверти</i>		2,5	1	1,5
Всего:		82,5	33	49,5

График текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Класс	Вид аттестации	Месяц	Программные требования
4	Контрольный урок	1 четверть - октябрь	Устный опрос: средства музыкальной выразительности: лад, мелодия, тембр... Тест №1 Викторина
		2 четверть - декабрь	Устный опрос: музыкальная форма Тест №3 Викторина
		3 четверть- март	Устный опрос: строение оперы, танцевальная музыка Тест №2 Викторина
		4 четверть - май	Устный опрос: программно-изобразительная музыка, балет Тест №4 Викторина
5		1 четверть - октябрь	Устный опрос: классицизм, как направление в музыке, Гайдн, Моцарт (биографические сведения) Игра основных тем 1 части симфонии Гайдна. Тест Викторина: Гайдн Симфонии №103 и фрагменты сонат Гайдна (D-dur) и Моцарта (A-dur)
		2 четверть - декабрь	Устный опрос: Моцарт «Свадьба Фигаро», история создания оперы, структура оперы,

			<p>действующие лица. Пение: 1-2 фразы из арий Фигаро, Керубино, игра основных тем симфонии №5 Бетховена, симфонии №40 Моцарта. Тест. Викторина.</p>
		3 четверть- март	<p>Устный опрос: романтизм, Шуберт, Шопен (биографические сведения) Тест. Викторина: песни Шуберта, «Неоконченная симфония» , произведения Ф. Шопена.(фрагменты)</p>
		4 четверть - май	<p>Тест Викторина</p>
6		1 четверть - октябрь	<p>Тест: «Опера «Иван Сусанин»» Глинки (см. ниже) Викторина</p>
		2 четверть - декабрь	<p>Устный опрос: Даргомыжский, Бородин (биографические сведения, характеристика творчества) Викторина: фрагменты «Камаринской» и «Вальс-фантазии» М. Глинки, песен и романсов Глинки и Даргомыжского.</p>
		3 четверть- март	<p>Устный опрос: оперы Римского -Корсакова «Снегурочка»и Бородина «Князь Игорь», история создания, структура, содержание, действующие лица. Викторина по операм и «Шехерезаде» Р.-Корсакова</p>

		4 четверть - май	Тест по творчеству М. П. Мусоргского. Викторина: фрагменты оперы «Борис Годунов» Мусоргского, фортепианного цикла «Картинки с выставки» (по выбору педагога)
7		1 четверть - октябрь	Устный опрос по биографии П. И. Чайковского, симфонии №1, опере «Евгений Онегин». Игра основных тем симфонии. Викторина: основные темы 1 части симфонии, тема вступления «Евгения Онегина», ария Ленского 1 картина, 5 картина, ария Онегина 3 картина, ария Ольги 1 картина, сцена письма, ария Гремина.
		2 четверть - декабрь	Тест: по русской музыке (см. ниже) Викторина.
		3 четверть - март	Тест: жизнь и творчество С. С. Прокофьева Викторина по произведениям Прокофьева (на выбор педагога)
	Консультации	1 неделя в счёт резервного времени -май	
		4 четверть - май	Экзаменационная работа: письменно — тест (см. ниже) и викторина
8		1 четверть - октябрь	Ответы на вопросы по теме «Отечественная музыка 1960-

			90 годов» (письменно) Тест по жизни и творчеству Г. Свиридова.
		2 четверть - декабрь	Устный ответ: Гаврилин, Щедрин, Денисов — характеристика творчества . Викторина.
		3 четверть- март	Викторина: фрагменты произведений композиторов Шнитке Губайдуллиной Слонимского Петрова Тищенко Рассказ о творчестве композиторов (рефераты)
		4 четверть - май	Тест (современная отечественная музыка см. ниже) Викторина (музыкальные фрагменты на выбор педагога)
9		1 четверть - октябрь	
		2 четверть - декабрь	
		3 четверть- март	
		4 четверть - май	

Примерные варианты контрольных работ

1 год обучения

Тесты по музыкальной литературе (1 год обучения)

Тест №1

1. Распределите по указанным разделам музыкальные термины:

Форте, аллегро, пианиссимо, мажор, стаккато, пентатоника, адажио, нон легато, пиано, модерато, легато, минор.

Темпы	Динамические оттенки	Штрихи	Лады

2. Укажите, к каким понятиям относятся термины:

1 Анданте	1 Регистр
2 Нижний	2 Мелодия
3 Меццо-форте	3 Темп
4 Полифония	4 Динамика
5 Пунктирный	5 Гармония
6 Доминантсептаккорд	6 Ритм
7 Сильная доля	7 Фактура
8 Флейта-пикколо	8 Метр
9 Кантиленная	9 Тембр

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер ответа									

3. Какой вид ритма следовало бы использовать в пьесах:

«Колыбельная песня» -

«Спортивный марш» -

«Пляска кактусов» -

4. В каких регистрах могут исполнять музыку следующие инструменты:

труба -

рояль -

контрабас -

фагот -

саксофон -

барабан

5. Тембры каких инструментов (струнно-смычковых, деревянных духовых,

медных духовых, ударных) следовало бы использовать при сочинении:

Лирической темы –

Торжественной темы –

Пасторальной темы –

6. Укажите нужные инструменты (их может быть несколько в каждой группе):

1 Струнно-смычковые	1 Флейта
2 Деревянные духовые	2 Скрипка
3 Инструмент, являющийся эмблемой музыкального искусства	3 Альт
4 Струнно-щипковые	4 Лира
5 Предшественник фортепиано	5 Гобой
6 Предшественник скрипки	6 Лютня
7 Инструмент с 50 струнами и 7 педалями	7 Арфа
8 Родственник гобоя	8 Балалайка
9 Самый низкий медный духовой	9 Виола
	10 Кларнет
	11 Клавесин
	12 Фагот
	13 Английский рожок
	14 Виолончель
	15 Туба

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер ответа									

Тест №2

1. Укажите, к каким понятиям относятся термины:

1 Меццо-пиано	1 Регистр
2 Высокий	2 Мелодия
3 Гомофония	3 Темп
4 Аллегретто	4 Динамика
5 Ровный	5 Гармония
6 Диссонансы	6 Ритм
7 Фанфарная	7 Фактура
8 Размер	8 Метр
9 Целотон	9 Тембр
10 Саксофон	10 Лад

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Номер ответа										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Придумайте названия к пьесам, которые звучали бы:

В нижнем регистре _____

В высоком регистре _____

3. Придумайте названия к пьесам, которые исполнялись бы:

Стаккато _____

Легато _____

4. Выберите правильный ответ:

1 В состав струнного квартета не входит а) альт

б) виолончель

в) контрабас

2 Инструмент, предком которого был охотничий рог а) валторна

б) тромбон

в) туба

3 Инструменты, внешне напоминающие медные котлы, верх которых затянут кожей а) барабаны

б) литавры

в) там-там

4 Клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино, с металлическими пластинами вместо струн: а) клавесин

б) ксилофон

в) челеста

5 Духовой клавишный инструмент, который часто называют королем инструментов: а) орган

б) рояль

в) баян

б. О чем идет речь?

1 _____ - особый прием игры на струнно-смычковых инструментах, когда струны защипываются пальцами.

2 _____ - пение без текста на гласный звук.

3 _____ - приспособление, которое приглушает звук и меняет его тембр.

4 _____ - пение без инструментального сопровождения.

5 _____ - извлечение звука (или снятие звука) скользящим

движением по полутонам.

Слова для ответов: глиссандо, флажолет, а capella, сурдина, вокализ, скерцо, пиццикато, мордент, унисон.

7.

	Расположите голоса в порядке высоты попарно (женский + мужской)
Тенор, баритон	
Бас, меццо-сопрано	
Контральто, сопрано	

Тест №3

1. Напишите названия форм, соответствующих следующим схемам:

АВАСА...

А[ВА]

АВ

АА₁А₂А₃...

А В А

(ава)(сдс)(ава)

2.

а) В какой форме есть развивающая середина _____

в) В какой форме есть раздел под названием «трио» _____

с) В какой форме темы называются рефрен и эпизоды _____

3. О чем идет речь?

а) _____ - это переход в другую тональность.

в) _____ - это заключительный раздел формы.

с) _____ - это повторение раздела формы.

д) _____ - это гармонический или мелодический оборот, завершающий темы или ее часть.

е) _____ - это высшая точка в развитии мелодии

4.

а) Если период заканчивается в другой тональности, он называется _____

в) Если количество тактов в предложениях делится на «4», период называется _____

с) Если период не делится на предложения, а только на фразы и мотивы, он называется _____

d) Назовите два основных вида периода (по строению) _____

5. Дайте определение:

Период – это

Простые формы – это

Сложные формы – это

б.

а) Что не меняется в строгих вариациях

в) Что значит «basso ostinato» _____

с) Что изменяется в оркестровых вариациях _____

Можно ли их назвать вариациями на сопрано остинато _____

d) Как по-другому называются:

строгие вариации _____

свободные вариации _____

Тест №4

1. Назовите три первичных жанра («3 кита») музыки

2. Укажите, для каких народных песен (былин, лирических, колядок, колыбельных, веснянок, плясовых) характерны:

а) мелодии в большом диапазоне, с распевами, разнообразным ритмом и в переменном ладу _____

б) мелодии с мягкими покачивающимися интонациями, с повторами мотивов в медленном темпе _____

в) мелодии с четким ритмом, обычно в размере $\frac{2}{4}$, в которых часто встречается «игра акцентов» в словах _____

г) мелодии с ровным ритмом, с речевыми интонациями, повторами на одном звуке, исполняемые под аккомпанемент гуслей _____

3. Распределите танцы на две группы:

Менуэт, полька, мазурка, вальс, трепак, гопак, полонез

Двухдольные танцы: _____

Трехдольные танцы: _____

4. Пунктирный ритм характерен для (полонеза, польки, мазурки?)

5. Полечный ритм характерен для (трепака, вальса, гавота?)

6. Соедините стрелочками:

итальянский танец

чешский танец

кавказский танец

украинский танец

гопак

лезгинка

тарантелла

полька

7. Зачеркните те слова, которые не являются названиями танцев:

Танго, фермата, фокстрот, рок-н-ролл, вольта, ча-ча-ча, скерцо, гавот, ламбада

8. В каком марше будет медленный темп, минорный лад и мелодия с речевыми интонациями _____

9. Подчеркните названия вокально-хоровых жанров:

Оратория, симфония, кантата, романс, сюита, месса, балет

10. Назовите жанр произведений, в исполнении которых участвуют:

2 музыканта _____

3 музыканта _____

4 музыканта _____

5 музыкантов _____

11. Дайте характеристику жанров (укажите, к каким группам жанров они относятся):

Симфония _____

Опера _____

Пьеса _____

Соната _____

Концерт _____

Фуга _____

Реквием _____

Что такое жанр _____

Чем отличаются жанры _____

Как понять выражение «синтетический жанр» _____

Объясните выражение:

Монументальный жанр _____

Камерный жанр _____

Циклический жанр _____

Духовный жанр _____

Светский жанр _____

Вокально-хоровой (вокально-ораториальный) жанр _____

Объясните слова:

Дивертисмент _____

Па-де-де _____

Кордебалет _____

Вариация _____

Либретто _____

Балетмейстер _____

Пантомима _____

Объясните разницу между классическим и характерным танцем:

Классический танец _____

Характерный танец _____

Дайте характеристику жанров (укажите, к каким группам жанров они относятся):

Симфония _____

Опера _____

Пьеса _____

Соната _____

Концерт _____

Фуга _____

Реквием _____

Романс _____

Объясните слова:

Элегия _____
Баркарола _____
Экспромт _____
Ноктюрн _____
Серенада _____
Этюд _____
Скерцо _____

Назовите жанр произведений, в исполнении которых участвуют:

2 музыканта _____
3 музыканта _____
4 музыканта _____
5 музыкантов _____

Распределите танцы на две группы:

Менуэт, полька, мазурка, вальс, трепак, гопак, полонез

Двухдольные танцы: _____

Трехдольные танцы: _____

Пунктирный ритм характерен для (полонеза, польки, мазурки?)

Полечный ритм характерен для (трепака, вальса, гавота?)

Соедините стрелочками:

итальянский танец

чешский танец

кавказский танец

украинский танец

австрийский

польский

французский

гопак

лезгинка

тарантелла

полька

мазурка

менуэт

вальс

Напишите названия форм, соответствующих следующим схемам:

АВАСА...

А[ВА]

АВ

АА₁А₂А₃...

А В А

(ава)(сдс)(ава)

II год обучения

Тест по зарубежной музыке

Вопрос	Ответ	Баллы
--------	-------	-------

1	Назовите представителей барокко		
2	Назовите типично барочные жанры		
3	Назовите два основных оперных жанра эпохи барокко		
4	Какой прием лежит в основе фуги и инвенции		
5	Назовите духовные произведения И.С.Баха		
6	Назовите циклические жанры		
7	Что такое классическая симфония, охарактеризуйте ее части		
8	Назовите разделы сонатной формы, соотношение тем		
9	Назовите представителей венского классицизма		
10	Назовите основные черты классицизма		
11	Основная тема творчества Бетховена, его герой		
12	Какие образы свойственны Гайдну Моцарту Бетховену (соединить стрелками)	юмористические героические трагические грациозные философское раздумье	
13	Охарактеризуйте героя романтиков		
14	Назовите типично романтические жанры		

15	Укажите страну	Шопен Шуберт Лист Григ Верди Вагнер Шуман Малер	
16	Назовите количество симфоний	Гайдн – Моцарт – Бетховен – Шуберт -	
17	Чье это произведение	Времена года – Неоконченная симфония – Пасторальная симфония – Хорошо темперированный клавир – Зимний путь – Эгмонт – Волшебная флейта – Маленькая ночная серенада -	
18	Кто из композиторов:	ввел в симфонию скерцо – создал жанр увертюры – создал жанр вокальной баллады – создал жанр инструментальной баллады – создал классический тип концерта -	
19	Кого называют «отцом симфонии и квартета»		
20	Расположите направления (эпохи) в хронологическом порядке	Романтизм Барокко Античность Классицизм Импрессионизм Возрождение Средневековье	

III год обучения
Примерный вариант контрольного урока в конце 1 четверти
Опера М. Глинки «Иван Сусанин»

1. Премьера оперы состоялась

- а) 27 ноября 1836 г.
- б) 8 февраля 1874 г.
- в) 27 ноября 1842 г.

2. Жанр оперы

- а) народная музыкальная драма
- б) опера-былина
- в) историко – героическая опера - драма

3. Место и время действия

- а) Россия, Польша, 1612 г.
- б) Древняя Русь, г. Киев. Сказочные времена.
- в) Россия. VIII век.

4. Литературная основа сюжета

- а) трагедия А.С. Пушкина
- б) народная былина
- в) исторические события

Польские танцы из 2 действия

- а) полонез
- б) краковяк
- в) вальс
- г) мазурка

5. Согласны ли вы, что Сусанин был в Польше?

- а) да
- б) нет

**Действующие
лица**

варианты ответов:

1) Иван Сусанин	1) приемный сын
2) Антонида	2) крестьянин
3) Собинин	3) дочь Ивана Сусанина
4) Ваня	4) русский воин, жених Антониды

Тембры голосов	варианты ответов:
1) Иван Сусанин	1) тенор
2) Антонида	2) контральто
3) Собинин	3) сопрано
4) Ваня	4) бас

Какому персонажу принадлежит текст?

варианты ответов:

1) «На зов своей родной страны идут ее сыны»	1) Собинин
2) « Ах, ты, поле, поле ты мое»	2) Сусанин
3) «Как мать убили у малого птенца»	3) Антонида
4) «Разгулялися, разливалися»	4) женский хор в интродукции
5) «Ты взойдешь, моя заря! Над миром свет прольешь!»	5) Ваня
6) «Родина моя, русская земля»	6) женский хор в 3 действии
7) «Не о том скорблю подруженьки»	7) мужской хор в интродукции

Музыкальная форма

**варианты
ответов:**

1) оркестровое вступление к опере	1) рондо
2) Ария Сусанина в 4 действии	2) куплетная
3) Трио «Не томи, родимый»	3) трехчастная
4) Антонида «Солнце тучи не закроют»	4) фуга
5) Ваня «Как мать убили у малого	5) сонатная

птенца»

б) Завершение хоровой интродукции б) вариации

4 год обучение 1 полугодие

Тест по русской музыке

1.	Назовите циклические жанры		
2	Что такое классическая симфония, охарактеризуйте ее части		
3	Назовите разделы сонатной формы, соотношение тем		
4	Назовите художественные направления XIX века		
5	Назовите композиторов «Могучей кучки»		
6	Выберите меценатов (подчеркнуть)	Беляев, Стасов, Шаляпин, Рубинштейны, Мамонтов, Третьяковы, Ларош, Лядов, фон Мекк, Рерих, Морозов, Дягилев	
7	Что значат эти даты	1861- 1862- 1866- 1840- 1812-	
8	Где оперы Чайковского, а где Римского-Корсакого	«Пиковая дама»- «Царская невеста»- «Чародейка»- «Черевички»- «Ночь перед рождеством»- «Майская ночь»- «Садко»- «Мазепа»-	
9	Для кого из русских композиторов это характерно:	Эпическая тема- Симфонизация оперы и др. жанров- Ориентализм-	

		Сказочные сюжеты- Психологический реализм- Высшая утонченность и высшая грандиозность- Знаменный распев-	
10	Чье имя носит консерватория в: Филармония в:	Москве - Петербурге - Саратове – Саратове -	
11	Какой голос исполняет партию	Берендея- Онегина – Бориса Годунова – Леся – Антониды – Снегурочки – Ольги -	
12	Подчеркните художников- передвижников	В.Васнецов, Репин, Айвазовский, Врубель, Перов, Федотов, Борисов-Мусатов, Крамской, Суриков, Ге, Добужинский, Ярошенко, Брюллов, Боровиковский, А. Иванов	
13	К какому направлению можно отнести следующих композиторов:	Чайковский – Стравинский- Скрябин- Мусоргский-	
14	Распределите следующие фамилии по музыкальным специальностям (дирижер, пианист, балетмейстер, певец и т.д.):	Забела-Врубель- Нижинский- Нежданова- Глазунов- Зилоти- А.Павлова- Шаляпин- Танеев- Фокин- Собинов- М.Петипа-	
15	От кого идет традиция лирической трактовки вальса в русской музыке		
16	Любимый композитор	Бах, Моцарт, Шопен,	

	Чайковского (подчеркнуть)	Даргомыжский, А.Рубинштейн	
17	Тональности: I симфония Чайковского II форт. концерт Рахманинова «Шехеразада» Римского-Корсакого	(покажите стрелочками) соль минор ми минор до минор	
18	Что лишнее? (зачеркнуть)	«Ромео и Джульетта» «Царь Эдип» «Гамлет» «Буря»	
19	Что означают в переводе	Баркарола- Сюита- Скерцо- Па-де-де- Пантеизм-	
20	Чьи традиции развивает:	Мусоргский – Рахманинов - Стравинский – Скрябин-	
21	Имя и отчество композитора: Николай Андреевич Сергей Васильевич Александр Сергеевич Модест Петрович Александр Николаевич Милий Алексеевич	(покажите стрелочками) Скрябин Мусоргский Римский-Корсаков Рахманинов Балакирев Даргомыжский	
22	Где произведения Рахманинова, где Скрябина, а где Стравинского:	«Симфонические танцы»- «История солдата»- «Божественная поэма»- «Колокола»- «Скупой рыцарь»- «Прометей»- «Пульчинелла»- «Алеко»-	
23	Назовите русских композиторов рубежа XIX-XX веков		
24	Главная тема в творчестве композитора:	Родина- Человек с его страданиями- Борьба и самоутверждение- «Маленький человек»- Народ-	

ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ТЕСТ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

1. Укажите авторов следующих программных произведений:

«Детский альбом» _____

«Картинки с выставки» _____

«Времена года» _____

«Карнавал животных» _____

«Пер Гюнт» _____

2. Родиной этого танца является Польша:

а) краковяк;

б) полонез;

в) мазурка;

г) полька.

3. Этот ритм _____ принадлежит:

а) вальсу;

б) полонезу;

в) менуэту.

4. АВА – это схема:

а) простой 3^x частной формы;

б) рондо;

в) сложной 3^x частной формы.

5. Название какого художественного направления переводится как «причудливый, странный»:

а) рококо;

- б) барокко;
- в) классицизм.

6. В «Хорошо темперированный клавир» Баха входят:

- а) 24 прелюдии;
- б) 12 фантазий и фуг;
- в) 48 прелюдий и фуг.

7. Какие жанры имеют форму сонатно-симфонического цикла:

- а) соната;
- б) сюита;
- в) симфония;
- г) концерт.

8. В каком произведении Бетховена встречается лейтмотив судьбы:

- а) симфония № 5;
- б) «Патетическая» соната;
- в) увертюра «Эгмонт».

9. Впервые в творчестве Шуберта появился жанр:

- а) экспромт;
- б) музыкальный момент;
- в) немецкий танец.

10. К каким жанрам не обращался в своем творчестве Фридерик Шопен:

- а) соната;
- б) концерт;
- в) квартет;
- г) симфония;

д) фортепианная миниатюра.

11. Подчеркните не соответствующую данному перечню фамилию композитора. Коротко поясните.

Балакирев, Мусоргский, Бородин, Кюи, Чайковский, Римский-Корсаков.

12. Какие оперные персонажи являются историческими лицами:

- а) Князь Игорь;
- б) Царь Берендей;
- в) Царь Борис Годунов;
- г) Царь Додон;

13. Кто является автором музыки первых балетов в России:

- а) Глинка;
- б) Чайковский;
- в) Стравинский.

14. Кто из перечисленных оперных персонажей является также героем произведений Пушкина:

- а) Руслан;
- б) Царевна-Лебедь;
- в) Царь Борис Годунов;
- г) Снегурочка;
- д) Князь Игорь;
- е) Владимир Ленский.

15. Партии каких оперных героев написаны для баса:

- а) Собинин;
- б) Сусанин;
- в) Черномор;

г) Фарлаф;

д) Руслан.

Кто автор этих опер _____

16. Авторы произведений:

Сюита «Шехеразада»

Чайковский

Увертюра «Ромео и Джульетта»

Римский-Корсаков

Богатырская симфония

Мусоргский

«Картинки с выставки»

Бородин

17. К каким жанрам относятся эти произведения Чайковского (соедините стрелкой произведения и соответствующий ему жанр):

«Зимние грезы»

балет

«Спящая красавица»

симфония

«Пиковая дама»

опера

«Средь шумного бала»

фортепианный цикл

«Времена года»

романс

18. Какие из перечисленных произведений являются сочинениями для оркестра, фортепианными миниатюрами, вокальными миниатюрами?

«Балет невылупившихся птенцов» _____

«Камаринская» _____

«Шехеразада» _____

«Старый капрал» _____

«На тройке» _____

«Жаворонок» _____

19. В каких русских операх отражены следующие исторические ситуации? Соедините стрелочкой.

Польская интервенция в Россию в 17 веке

«Князь Игорь»

Война России с Наполеоном в 1812 году
Сусанин»

«Иван

Раздробленность феодальной Руси, набеги кочевых племен «Война и мир»

20. Знаете ли Вы строение оперы? Соедините данные термины с соответствующими объяснениями.

Увертюра	Симфоническое вступление к одному из актов оперы
Симфонический антракт	Небольшая ария
Либретто	Раздел, предшествующий арии
Каватина	Симфоническое вступление к опере
Речитатив	Словесный текст оперы

Примерный вариант экзаменационного билета

1. Строение сонатной формы на примере 1 части симфонии № 103

Й. Гайдна

2. Композиторы «Могучей кучки»

Примерная экзаменационная викторина по музыкальной литературе

1. Шуберт "Форель"
2. Чайковский. Опера «Евгений Онегин». Вступление.
3. Моцарт. Соната № 11. Третья часть.
4. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Ария Сусанина из 4 действия.
5. Шопен. Полонез Ля-мажор.
6. Бах. Токката и фуга Ре-минор (тооката).
7. Бородин. Опера «Князь Игорь». Ария Игоря из 2 действия.
8. Бетховен. Симфония № 5. 1 часть, Гл.п. и П.п
9. Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Песня Варлаама.

9. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Пролог. Проводы Масленицы.
10. Глинка. Опера «Иван Сусанин». Хор «Слався».
11. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 4 часть. «Вставайте, люди русские»
12. Шостакович. Симфония № 7. 1 часть. Тема нашествия.

**Примерный вариант контрольной работы
5 год обучения**

Тест по современной отечественной музыке

1	Назовите циклические жанры		
2	Расположите направления (эпохи) в хронологическом порядке	Романтизм Барокко Неоклассицизм Античность Классицизм Реализм Импрессионизм Возрождение Средневековье Символизм	
3	Что представляют по жанру следующие произведения:	«Казнь Степана Разина»- «1905 год»- «Мимолетности» - «Клоп»- «Озорные частушки»- «Метель»- «Перезвоны» -	
4	Кто из данных композиторов обращался к шекспировской теме (назвать произведения): Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Шнитке, Щедрин, Хачатурян		
5	Кто из данных композиторов писал музыку для детей (назвать произведения)		
6	Кто из данных композиторов обращался к жанру:	сонаты – квартета – оперетты -	

7	Где балеты Прокофьева, Шостаковича, Щедрина и Хачатуряна:	«Сказ о каменном цветке»- «Спартак»- «Стальной скок»- «Болт»- «Золотой век»- «Гаянэ»- «Анна Каренина»- «Золушка»- «Кармен-сюита»-	
8	Назовите основной жанр в творчестве:	Прокофьева – Шостаковича – Свиридова –	
9	Где оперы Прокофьева, Щедрина, а где Шостаковича:	«Катерина Измайлова» - «Игрок» - «Любовь к 3 апельсинам» - «Нос» - «Не только любовь»- «Война и мир» - «Огненный ангел» - «Мертвые души» -	
10	Какой голос солирует в:	«Александре Невском» - «Казни Степана Разина» - «Поэте памяти Сергея Есенина» -	
11	Подчеркните художников начала XX века	В.Васнецов, Репин, Грабарь, Рерих, Петров-Водкин, Боровиковский, Левитан, Врубель, Перов, Бенуа, Борисов-Мусатов, Крамской, Суриков, Бакст, Брюллов, Ге	
12	Кому из композиторов свойственно:	Оптимизм – Трагедийность – Красочность муз.языка– Сатира – Афористичность- Полифоничность мышления -	
13	Кто возрождает в XX веке полифонические жанры, хоровой концерт		
14	Кто является основателем «новой фольклорной волны»		

15	Распределите следующие фамилии по музыкальным специальностям (дирижер, пианист, балетмейстер, певец и т.д.):	Ростропович- Вишневецкая- Спиваков- Башмет- Плисецкая- Шаляпин- Хворостовский- М.Лиепа- Докшицер- Гергиев- Собинов- Петипа- Григорович -	
16	Назовите современных композиторов (вторая половина XX века)		
17	Кто из композиторов обращался к творчеству данных поэтов:	Вознесенский – Евтушенко – Микельанджело – Есенин – Маяковский – Бёрнс – С. Черный -	
18	Назовите произведения Свиридова по Пушкину		
19	Назовите имя и отчество композитора:	Прокофьева Шостаковича Свиридова Хачатуряна Щедрина	
20	Что означают в переводе	Баркарола- Сюита- Пастораль- Триптих- Па-де-де- Пантеизм- Урбанизм – Реквием -	

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.

Первый год обучения

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

Тема 1

Введение

Проведение вводных уроков ставит своей целью дать детям представление о богатстве и многообразии окружающего нас музыкального мира, его многосторонних связях с жизнью людей, специфике самой музыки как искусства.

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

Музыка в нашей жизни. Широкое распространение музыки в наше время. Где и для чего она звучит. Исполнение и воспроизведение музыки. Где исполняется музыка, ее разделение на камерную, концертную, театральную и церковную. Музыка на улице. Музыка «легкая» и «серьезная». Как научиться слушать и понимать произведения великих композиторов.

Богатство и многообразие содержания произведений искусства, отражение в них различных сторон жизни, душевного мира человека. Что можно услышать в произведениях вокальной и инструментальной музыки?

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

Тема 2

Легенды о музыке

Древнее происхождение и развитие музыкального искусства. Легенды о музыке.

Бог Аполлон - покровитель искусств и его музы. Мифы о создании флейты, состязании Пана и Аполлона. Певцы Орфей, Садко – герои античных мифов и былин.

Тема 3

Выразительные средства музыки

Специфика выражения жизненного содержания средствами музыки. Основные выразительные средства музыкального искусства. Мелодия и ее структура. Значение метра и ритма, лада и гармонии, динамики и темпа, регистра и тембра в создании художественных образов. Фактура – полифоническая и гомофонная.

Объяснения преподавателя, показ на фортепиано отдельных выразительных элементов музыкальной речи и прослушивание небольших сочинений или фрагментов более крупных произведений призваны зародить в детях интерес к познанию музыки и связанных с ней явлений. С первых же шагов школьников следует учить не только внимательно слушать музыку, воспринимать ее эмоционально, но и размышлять о ней, вдумываться в ее художественный смысл. Учащиеся должны понимать и стремиться запомнить последовательно вводимые понятия, названия, термины.

Практические занятия на определение средств музыкальной выразительности.

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

Музыка Грига к драме Ибсена — наиболее известное произведение композитора. Яркое и самобытное отражение в ней образов драмы, природы Норвегии, народной фантастики. Богатство и национальное своеобразие выразительных средств, используемых композитором. Концертная версия музыки. Две симфонические сюиты «Пер Гюнт» как пример программной музыки.

«Утро»

«Смерть Озе»

«Танец Анитры»

«В пещере горного короля»

«Песня Сольвейг»

Тема 4

Инструменты симфонического оркестра

Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк». Ее содержание и особенности композиции. Создание при помощи разнообразных выразительных средств характерного облика персонажей сказки. Особое значение тембров, их точное соответствие каждому персонажу.

Тема 5

Музыкальные формы

Краткая характеристика цикла П. Чайковского «Детский альбом» с музыкальными иллюстрациями.

В процессе прослушивания и разбора пьес учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание пьес, а также хорошо освоить закономерности форм. Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (период, двухчастная форма, трехчастная форма, вариации, рондо).

Активное участие детей в освоении нового учебного материала, использование их наблюдений и познаний, самостоятельно приобретенных в разностороннем общении с музыкой, позволит теснее связать музыку как

искусство с музыкой как явлением повседневной жизни. Изучение темы должно подвести учащихся к достаточно свободному владению рядом специальных понятий, умению применять в учебной работе их терминологические обозначения. Введение нового понятия, определения усваиваются лучше, когда становятся обобщением наблюдений, итогом беседы с преподавателем.

При изучении пьес П. Чайковского должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях.

Закрепить данный материал необходимо на отдельном уроке «Практическое сравнение музыкальных форм». Для определения музыкальных форм выбираются произведения посильные для восприятия учащихся.

Тема 6

Музыка и слово

Данная тема обширная и включает в себя образцы народной и классической вокальной музыки.

Народная песня — музыкально-поэтическое искусство, обладающее неувядаемой художественной красотой. Неисчерпаемое богатство содержания народных песен. Отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, повседневного быта, выражение в них богатого внутреннего мира людей. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве.

Данная тема выделяется разнообразием музыкального материала, в том числе жанровым, несет новую учебную информацию. Простая песня соседствует здесь с относительно развернутыми образцами вокальной и инструментальной музыки, с которыми учащиеся знакомятся впервые.

В процессе прослушивания и разбора песен учащиеся должны приобрести начальные аналитические навыки, умение ориентироваться в нотном тексте, научиться объяснять содержание песен, а также хорошо освоить характерные черты песенного жанра (взаимосвязь слова и музыки, пения и инструментального сопровождения, особенности куплетной формы, состав исполнителей). Параллельно осваивается ряд специальных понятий и терминов (куплет, припев, запев, инструментальное вступление, отыгрыш, аккордовое сопровождение, заключение, пунктирный ритм, солист, а capella), названия хоровых составов и типов певческих голосов, которые будут звучать при прослушивании в звукозаписи. Единство музыкального и поэтического аспектов анализа позволит уточнить связи выразительных средств музыки и поэтического текста, глубже, многограннее представить содержание песен. Рассказ может быть дополнен краткими сведениями об авторах, истории создания и исполнения некоторых песен.

Подбор песен, приводимых в учебнике, последовательность разбора и

прослушивания дадут детям представление о песенном жанре, продемонстрируют художественное своеобразие каждого из представленных образцов и позволят увидеть в них отражение значительных событий недавней истории.

Балакирев М. Сборник «40 русских народных песен»

Римский-Корсаков Н. Сборник «100 русских народных песен»

В числе новых понятий, слов, терминов, которые усваиваются при работе над темой, следующие: театральное представление (спектакль), сценическое действие, драматург, режиссер, драма, комедия, пьеса, музыкальный театр, действие (акт), картина, пантомима, дивертисмент, артист, ария, романс, речитатив, кода). Одни из них требуют тщательного разъяснения для свободного употребления в дальнейшем, другие же — лишь верного понимания в контексте. Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки. Единство вокального и инструментального начала. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Различные типы опер. Обращение к опере великих композиторов прошлого. Опера в наши дни.

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». Краткий обзор оперы.

Глинка и Пушкин. Сюжет и композиция оперы «Руслан и Людмила», ее сказочно-эпические черты. Яркое воплощение в музыке образов поэмы Пушкина. Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характерные черты отдельных эпизодов музыки. При разборе каждого музыкального номера оперы учащиеся должны ясно представлять место действия, сценическую ситуацию, понимать смысл музыки. Например, в сцене похищения Людмилы музыка сначала характеризует событие и его участников (оркестр), а затем состояние людей — свидетелей происшедшего (ансамбль, хор).

Две песни Баяна; сцена похищения Людмилы из I д.; ария Фарлафа, ария Руслана из II д.; персидский хор из III д.; ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы из IV д.; хор «Ах ты, свет Людмила» из V д.

Тема 7

Музыка и движение

Древнее происхождение жанров: марша и танца.

Основные средства выразительности, присущие жанру марша; различные их виды. Связь музыки с движением. Песенные марши. Марш и танец как самостоятельные пьесы и как составные части крупных сочинений.

Прокофьев С. Марш из сборника «Детская музыка»

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

Свадебный марш (фрагмент)

Верди Д. Марш из оперы «Аида»
Соловьев-Седой В. «Марш нахимовцев»

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

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

Широкое распространение танцевальной сюиты в творчестве композиторов 17-18 веков: Ж.Рамо, Ф. Куперена, И.С.Баха, Г.Генделя.

Бах И.С. Французская сюита №1 d-moll.

Светские танцы – менуэт, гавот, полонез, мазурка, вальс.

Танцы XIX века. Новые веяния в танцевальной музыке.

Чайковский П. Камаринская (из «Детского альбома»)

Трепак из балета «Щелкунчик»

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

Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон» (фрагмент)

Григ Э. Норвежский танец ля мажор

Боккерини Л. Менуэт ля мажор

Скарлатти Д. Гавот ре минор

Вебер К. Вальс из оперы «Волшебный стрелок»

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

Венявский Г. Мазурка для скрипки и фортепиано ля минор

Огиньский М. Полонез ля минор

Глиэр Р. Чарльстон из балета «Красный мак».

Балеты П. И. Чайковского. Балет «Щелкунчик»

Тема 8

Программно-изобразительная музыка

Обращение к произведениям программной и программно-изобразительной музыки позволяет ввести подростков в мир достаточно сложных инструментальных сочинений и познакомить их с выдающимися образцами фортепианной и симфонической музыки. Учащихся следует научить свободно отличать программные сочинения от других инструментальных пьес, для чего рассказ преподавателя должен содержать объяснение основных признаков программной музыки (прежде всего, это название произведения, поясняющее его содержание и раскрывающее замысел автора). Для большей наглядности объяснений целесообразно воспользоваться сборниками фортепианных сочинений для детей (например, П. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Шумана, А.

Лядова). Учащиеся должны также хорошо представлять источники содержания программных сочинений: картины природы, образы народного творчества, произведения литературы, живописи, реальные события жизни. В качестве примеров можно называть (с соответствующими пояснениями) различные произведения классической и современной музыки. Требуют пояснения и выразительные возможности звукоизобразительных приемов, их художественная природа в музыке.

При изучении пьес П. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Шумана должны найти применение знания, приобретенные на предшествующих занятиях. Кроме того, должны быть усвоены следующие понятия: цикл, сюита, измененная реприза, тремоло, аттасса.

Краткая характеристика циклов П. Чайковского «Времена года» и К. Сен-Санса «Карнавал животных» с музыкальными иллюстрациями по выбору преподавателя.

Второй год обучения

Классики европейской музыки

Тема 1. Классицизм в музыке

Классицизм (разумная закономерность мира, главенство разума и общественного долга в жизни людей; возвышенные, нравственные героические идеалы; ясность и логичность мышления; утопизм, идеализация). Формирование классического стиля в музыке. Появление в XVIII веке новых жанров циклических инструментальных произведений — симфонии, сонаты и квартета.

Тема 2. И. Гайдн

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

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

Начало самостоятельной жизни в Вене. Бытовые трудности и неунывающий характер юного музыканта. Музыкальный быт австрийской столицы. Выполнение Гайдном любой музыкальной работы, обогащавшей его профессиональный опыт. Расширение творческих связей, общение с Н. Порпора, служба у графа Морцина. Сочинение первых симфоний, квартетов, музыки для театра.

Работа в капелле князя Эстерхази (1761-1790); условия жизни и обязанности

Гайдна — руководителя капеллы. Интенсивная творческая деятельность; рост известности Гайдна за пределами Австрии. Поворот в судьбе Гайдна после смерти князя Миклоша I Эстерхази. Две концертные поездки в Лондон в 90-е годы. Общественно-музыкальная жизнь английской столицы. Создание последних 12 симфоний для филармонического оркестра, известных под названием «Лондонские симфонии». Признание Гайдна великим композитором. Оратории «Сотворение мира» и «Времена года» — последние крупные произведения композитора. Общение Гайдна в разные периоды жизни с младшими современниками — Моцартом и Бетховеном. Смерть в Вене в возрасте 77 лет.

Краткий обзор творческого наследия. Обращение Гайдна к разнообразным жанрам инструментальной, вокальной и театральной музыки при ведущем значении крупных инструментальных сочинений: симфонии, концерта, квартета, сонаты. Понятие оратории. Обработки народных песен. Народные истоки музыки Гайдна, ее светлый жизнеутверждающий характер.

В теме «Гайдн» учащиеся впервые знакомятся с жанрами симфонии и сонаты. Усвоение связанных с этим знаний представляет для подростков определенные трудности. С целью преодоления возможных затруднений и для лучшего понимания ими сложных понятий можно рекомендовать следующий путь организации занятий по изучению симфонии и сонаты Гайдна.

На первом уроке, на примере симфонии, можно показать строение цикла (без углубления в построение каждой части), а на следующем уроке, при изучении сонаты, сосредоточить внимание на объяснении сонатной формы первой части, посвятив этому (с показом тем, некоторых фрагментов и прослушиванием) целое занятие. Такой подход к музыкальному материалу, когда сонатно-симфонический цикл и сонатная форма осваиваются на разных уроках и на разном музыкальном материале, позволит избежать смешения понятий «сонатно-симфонический цикл» и «сонатная форма», что часто наблюдается в учебной практике. При знакомстве с симфоническим циклом учащиеся должны услышать и осмыслить порядок чередования контрастных частей, характер каждой из них и особенности основных тем. Для облегчения данной задачи раздельное прослушивание каждой части дается в сокращении (экспозиция 1-й части, темы 2-й части, менуэт, до трио; экспозиция финала), что позволяет «сблизить» музыку частей и «уместить» ее в одно занятие. Слуховое внимание учащихся, устойчивость которого весьма ограничена, еще не подготовлено к полному прослушиванию симфонии. Разделение ее прослушивания на два урока «дробит» симфонию, затрудняя формирование слухового представления о единстве цикла.

На последнем уроке по данной теме разбираются и прослушиваются 2-я и 3-я части сонаты с осмыслением формы рондо.

В итоге изучения сочинений Гайдна учащиеся должны хорошо осознавать общность и различия симфонии и сонаты, трех- и четырехчастного

построения цикла; понимать строение сонатной формы и рондо, усвоить новые понятия: капелла, капельмейстер, придворный музыкант (композитор), оратория. Прослушивание симфонии в звукозаписи дополнит представление школьников об оркестре эпохи Гайдна. Знания, полученные при изучении симфонии и сонаты Гайдна, будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Тема 3

В. Моцарт

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

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руководством отца — Леопольда Моцарта, опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые композиторские опыты. Поездки в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Поездка в Париж: надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием — последнее произведение Моцарта. Здесь уместно прочесть фрагмент из «Моцарта и Сальери» Пушкина о возникновении Реквиема.

Упоминание в биографии Реквиема должно сопровождаться кратким объяснением предназначения сочинения, его жанровых черт. Чтобы учащимся было проще осмыслить новый для них вид музыкального произведения, характер его музыки, состав исполнителей, крайне желательно, чтобы они услышали какой-либо его фрагмент. Это может быть Лакримоза (в звукозаписи) или оркестровое вступление к Реквиему (показ на фортепиано). Звучание музыки даст слуховое осознание состава исполнителей (хор и оркестр в Лакримозе) и поможет почувствовать траурный, печальный характер музыки в обоих примерах.

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

Пять уроков, отведенных в примерном тематическом плане на тему «Моцарт», допускают два варианта знакомства с его сочинениями. На оперу «Свадьба Фигаро» отводится два урока. На сонату - один урок: или краткий охват всего цикла, или разбор сонатного построения первой части (соната ля мажор с

вариациями в 1-й части в таком случае заменяется другой сонатой).

На изучение симфонии отводится один урок. Яркость, образность, «запоминаемость» музыки симфонии соль минор, контраст ее частей и своеобразие всех тем позволяют более полно, чем в теме «Гайдн», разобрать каждую из частей, выявить выразительные особенности многих тем сочинения. При разборе сонатной формы необходимо подчеркнуть образный, ладовый, регистровый, тембровый, фактурный контраст основных тем 1-й части, тональную неустойчивость музыки разработки, изменение лада побочной и заключительной темы в репризе. Во второй части — отметить светлый лирический характер музыки, выражение в ней покоя, умиротворенности (разбор формы и полное прослушивание части, что для учащихся пока еще затруднительно, необязательно). В менуэте — насыщение музыки драматическим звучанием и контраст основной темы и темы трио. В финале — близость его музыки музыке первой части, подчеркивающей единство цикла, внутренний контраст основной темы, сочетание драматических и лирических образов.

Включение оперы в тему «Моцарт» необходимо, учитывая значение данного жанра в творчестве композитора, и с целью закрепления знаний об оперном жанре, полученных при знакомстве с оперой «Руслан и Людмила» на первом году обучения. Прекрасная музыка Моцарта, комедийный характер сюжета позволяют провести одно-два занятия увлекательно и доступно для подростков. Подробности сюжета и композицию оперы, учитывая ограниченное время, можно оставить без внимания. Знакомство с главными персонажами, их музыкальной характеристикой в сольных номерах, показ комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц в ансамблях, прослушивание увертюры — этого вполне достаточно, чтобы ученики получили представление о жизнерадостном характере произведения, симпатии автора музыки к слуге Фигаро и его невесте.

При одном занятии характеризуются и прослушиваются: увертюра, ария Фигаро «Мальчик резвый...», ария Керубино «Сердце волнует...», ария Барбарини, дуэт Сюзанны и Марцелины. При двух занятиях добавляются: каватина Фигаро «Если захочет барин попрыгать...», ария Керубино «Рассказать, объяснить не могу я...», ария Сюзанны «Приди, мой милый друг». Закончить знакомство с оперой и всей темой можно прослушиванием увертюры, без анализа ее структуры.

Тема 4

Л. Бетховен

Творчество Людвиг ван Бетховена (1770-1827) — одна из вершин классической музыки. Отражение в нем грандиозных общественных перемен, происходивших в Европе на рубеже XVIII-XIX веков, героических

устремлений народов, передовых демократических идей эпохи. Бетховен как продолжатель традиций и смелый новатор в музыкальном искусстве.

Суровое детство в Бонне в семье музыканта придворной капеллы. Занятия с К. Нефе — первым серьезным учителем и наставником. Ранние творческие опыты. Работа в капелле органистом и пианистом-концертмейстером. Разносторонние интересы юного музыканта, посещение лекций в университете. Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей Великой французской революции на формирование убеждений композитора. Встреча с Моцартом в Вене и Гайдном в Бонне.

Переезд в Вену в 1792 г. Уроки по композиции у Гайдна и Сальери. Рост известности Бетховена как пианиста-виртуоза и импровизатора, а позже и композитора. Интенсивная творческая деятельность: создание сонат (в том числе Патетической и Лунной), ансамблей, концертов, двух симфоний. Первые признаки надвигающейся глухоты. Выход из душевного кризиса. Создание «Героической» симфонии, ознаменовавшей начало высшего расцвета творчества (1803 - 1813). Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру: создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Сочинения иного рода — с образами природы, радостными чувствами, задушевной лирикой. Обработки народных песен.

Распространение славы Бетховена в Европе. Отношения с венской аристократией; независимый нрав Бетховена.

Трудности последних лет жизни: наступление полной глухоты, личная неустроенность, материальные затруднения, беспокойная опека племянника Карла. Новый подъем творческих сил, создание сонат, квартетов, монументальной «Торжественной мессы», Девятой симфонии. Тяжелая болезнь и смерть. Многолюдные похороны великого музыканта — последняя дань гению.

Краткий обзор творческого наследия. Многообразие творческого наследия Бетховена, в котором представлены почти все музыкальные жанры эпохи венской классической школы. Ведущее значение крупных инструментальных произведений. Обращение к театральным видам музыки; сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано; песни.

Приводимый в учебнике список основных сочинений композитора позволяет привлечь учащихся к их систематизации для облегчения запоминания. Можно сгруппировать эти произведения по следующим признакам: концертные виды музыки, сочинения камерных жанров, произведения для театра (дополнив ряд балетом «Творения Прометея», музыкой к драматическим спектаклям и подчеркнув театральное происхождение всех увертюр Бетховена) и духовные сочинения. Здесь же целесообразно впервые дать определение жанра сонаты как крупного инструментального произведения для одного или двух исполнителей (сольная и ансамблевая сонаты).

Разбор и прослушивание сонаты № 8 дает возможность дальнейшего углубления в содержание и структуру классической сонаты и сонатного аллегро. Отражение в музыке сонаты идеи борьбы и воли к победе. Расширение сонатной формы первой части, вызванное необычным замыслом композитора. Музыкальное содержание медленного вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты. Дальнейшее развитие тематического материала вступления и его роль в построении первой части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставление тем в разработке. Тематическое содержание коды (впервые вводимое понятие) в раскрытии идейного замысла и ее значение. Вторая часть: образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение, изменение основной темы в репризе. Третья часть: общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала. Раздельное прослушивание частей, следующее за их разбором: на одном уроке — 1-я часть, на другом — 2 и 3 части.

Симфония № 5 до минор. Героико-драматическое содержание симфонии, развитие музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьбы». Строение цикла. Первая часть: героический характер музыки, единство и целеустремленность развития, лаконичность высказывания. Главная тема — основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; жалобное соло гобоя в главной теме репризы; драматическое завершение развития в коде. Вторая часть: сопоставление двух образов — мужественно-лирического и героического; вариационное строение части (вторую часть можно прослушать в сокращении).

Третья часть: новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива «судьбы». Просветление колорита в среднем разделе. Изменения в репризе; непосредственный переход к финалу. Четвертая часть: торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы. Увертюра «Эгмонт». Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гете. Увертюра — наиболее значительный из фрагментов музыки Бетховена к пьесе Гете, ее героико-драматический характер. Исполнение увертюры в концертах как самостоятельного сочинения с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разработки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость

финалу симфонии; музыкальные особенности тем.

Тема 5 Ф. Шуберт

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

Франц Петер Шуберт (1797-1828) — австрийский композитор-романтик, младший современник Бетховена. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств. Господство песенного начала. Классические и романтические жанры в творческом наследии композитора.

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

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

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

Изучение песен Шуберта лучше начинать с простых образцов — «Вечерняя серенада», «Форель», «Аве Мария», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», а заканчивать балладой «Лесной царь» (или «Маргарита за прялкой»). При одном уроке, отведенном на песни, их число сокращается до четырех. Только русский текст при прослушивании в звукозаписи позволит

ощутить связь музыки со словом и проследить за развертыванием событий. Иногда для полного понимания содержания песни лучше перед прослушиванием прочесть ее текст полностью и прокомментировать его.

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

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирический, песенный характер основных тем и драматические приемы развития музыкального материала в разработке. Значение темы вступления для дальнейшего развития музыки, ее выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий. Черты танцевальности в побочной теме и неожиданное вторжение резких аккордов, нарушающих спокойный, безмятежный характер музыки. Интонационная близость заключительной теме побочной. Образная трансформация музыки в разработке, ее тематический материал. Восстановление покоя в репризе. Изложение побочной и заключительной тем в новых тональностях. Отголоски прошедших бурь в коде; скорбное звучание темы вступления.

Разбор и прослушивание второй части необязательны как из-за дефицита времени, так и тех трудностей, которые испытывают подростки при ее прослушивании: звучащая долго медленная и тихая музыка воспринимается учащимися без должного слухового внимания.

Тема 6 **Ф. Шопен**

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

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

тревогу Шопена за судьбу Родины¹.

Переезд из Вены в Париж (1831). Насыщенность культурной жизни французской столицы, участие в ней Шопена. Общение с выдающимися музыкантами, писателями, художниками. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших произведений. Широкое признание Шопена как композитора и пианиста. Многочисленные частные уроки, отвлекавшие от творчества и подрывавшие здоровье композитора, — основной источник, обеспечивавший сносное существование. Личная судьба композитора. Жорж Санд, французская писательница, — спутница жизни Шопена. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь; преждевременная смерть в Париже. Завещание Шопена.

Краткий обзор творческого наследия. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Обращение к танцевальным жанрам; создание цикла прелюдий, концертных этюдов. Разнообразие произведений крупной формы: одночастные скерцо, баллады, фантазия; циклические — сонаты, концерты. Сочинения с участием фортепиано. Романтические черты музыки Шопена. Обогащение им приемов фортепианного исполнительства, насыщение его содержательной виртуозностью, динамикой симфонизма.

Танцевальные жанры. При разборе двух-трех разнохарактерных мазурок (народно-жанровой, «бальной», лирической) выявляются их индивидуальные особенности в рамках общих жанровых признаков (знакомство с мазуркой состоялось на первом году обучения): подражание звучанию деревенского оркестра, тематическая «пестрота», хроматические ходы в мелодии мазурки до мажор (ор. 56, № 2); стремительный взлет темы, скачки и украшения в мелодии, рондообразность формы, необычный ладовый колорит с выдержанной квинтой в басу во втором эпизоде мазурки си-бемоль мажор (ор. 7, № 1); лирическая задумчивость, сопоставление минорных и мажорных эпизодов, медленный темп в мазурке ля минор (ор. 68, № 2).

На примере полонеза ля мажор демонстрируются его жанровые черты: характерная ритмическая формула, торжественно-героический характер, аккордовый склад основной темы, фанфарная мелодия средней части, насыщенность оркестровой звучностью.

При наличии времени возможен показ любого вальса с кратким перечнем его «шопеновских» черт.

Прелюдии и этюды. Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях; его строение. Выражение в музыке многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Для того, чтобы учащиеся лучше усвоили строение цикла прелюдий

¹ Здесь возможно прослушивание прелюдии ре минор (№ 24) — одного из таких сочинений.

рекомендуется работа с нотным текстом. Последовательно рассматривая пьесы (хотя бы до четырех знаков и две последние), определяя лад и тональность, общий характер (визуально), легко увидеть и осмыслить порядок их чередования и замкнутость тонального круга. После этого можно разобрать и прослушать отдельные прелюдии: скорбно-лирическую ми-минорную, изящно-грациозную с мазурочным ритмом ля-мажорную и суровую, с чертами удаляющегося траурного шествия — до-минорную. Образный контраст пьес дополняют различия регистров и фактурного изложения.

Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного произведения, насыщенного глубоким содержанием. Этюды Шопена как школа высшего пианистического мастерства.

Для наглядности представления об «этюдности» пьес, их фактурном, техническом разнообразии, также хорошо полистать ноты сборника этюдов, продемонстрировав таким образом их традиционность и новизну.

Этюд до минор (ор. 10 № 12), его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Своеобразие мелодии и аккомпанемента.

Ноктюрны. Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра — спокойный темп, напевность мелодии инструментального склада, внутренняя гармония, — убедительно раскрываются в сопоставлении основных тем нескольких пьес (показ на фортепиано начальных фрагментов трех-четырех ноктюрнов, подкрепленный нотным текстом). Сопоставление образов ночной природы и душевной тревоги. Ноктюрн фа минор. Спокойный лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты разработочного развития. Изменения в репризе, просветление и успокоение в коде.

Тема 7

Музыка эпохи барокко

Краткая история происхождения барочной музыки. Знакомство со стилями и тенденциями, жанрами, композиторами эпохи барокко. Отличие барокко от классицизма.

Тема 8

И. С. Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — немецкий композитор, органист, чье творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Высший расцвет полифонии в произведениях Баха. Особое место

композитора в истории музыкальной культуры. Жизнь его музыки на протяжении XIX и XX веков.

Музыкальные традиции семьи Баха. Раннее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое тяготение будущего композитора к сфере музыкальной культуры. Окончание лицея в Лüneбурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни в 15 лет. Унизительное, зависимое положение музыкантов в Германии того времени на придворной и церковной службе. Работа придворным органистом в Веймаре (1708-1717), создание выдающихся произведений для органа, духовных кантат, клавирных концертов. Переезд в Кетен на службу придворного капельмейстера. Создание множества разнообразных произведений для клавира и других инструментов. Растущая слава Баха как исполнителя-виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге с 1723 года. Служба при церкви. Композиторские, исполнительские и педагогические обязанности Баха. Отношения с церковным и городским начальством. Участие в музыкальной жизни Лейпцига; поездки в Дрезден, Гамбург, Берлин. Музицирование в семейном кругу. Высший расцвет творчества. Создание монументальных вокально-инструментальных сочинений; их жанровые черты, предназначение. Другие произведения лейпцигского периода.

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

Краткий обзор творческого наследия. Перечень сочинений Баха в различных жанрах и для разных исполнительских составов ставит непростую задачу их систематизации, необходимой для лучшего понимания и запоминания учащимися, тем более что характерные для творчества Баха музыкальные жанры в большинстве своем не встречались в предыдущих темах. Каждый новый термин (прежде всего это названия жанров) требует тщательного разъяснения, для того чтобы учащиеся не только адекватно понимали их, но и умели правильно объяснить, включив эти слова и словосочетания в состав активной профессиональной лексики.

Отдельные уроки отводятся на знакомство со сборником инвенций и жанром сюиты: ученики-пианисты этого возраста играют инвенции и отдельные пьесы из сюит. Работа с нотным текстом инвенций и полезна, и доступна. Ученики должны узнать о происхождении пьес, составе сборника, убедиться, что все пьесы написаны в разных тональностях, а их постепенное расположение идентично в двух- и трехголосных пьесах. Отсутствие тональностей с большим числом ключевых знаков объясняется учебным назначением пьес. Рассмотрение сборника знакомит учащихся с рядом понятий полифонической музыки: тема, противосложение, интермедия, имитация, канон. В процессе работы могут быть показаны несколько пьес, в том числе исполненные

учениками.

Традиционное обращение к Французской сюите до минор — не лучший вариант для знакомства с данным жанром баховской музыки. Во-первых, учащимся данного возраста и уровня музыкального развития еще не доступно эстетически полноценное восприятие этой музыки. И, во-вторых, за пределами познания остаются сюиты для струнных, инструментов и оркестра. Урок, посвященный баховской сюите, можно построить следующим образом: знакомство с составом сюиты — обязательными и дополнительными танцами (пьесами), их национальным происхождением, темпом и размером, которые хорошо усваиваются благодаря использованию наглядной схемы. Далее — показ музыкальных иллюстраций, в качестве которых используются фрагменты из разных сюит, исполненных на фортепиано или звучащих в записи. Например, гавот из французской, менуэт из английской сюиты, пьеса из скрипичной партиты или виолончельной сюиты и, в заключение, «Шутка» из оркестровой сюиты си минор. Подобная демонстрация фрагментов баховских сюит сформирует слуховое представление о том, что Бах создавал свои сюиты как для клавира (французские, английские, партиты), так и для скрипки (партиты, сонаты), виолончели (сюиты), оркестра (сюиты или увертюры).

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

Показ и представление прелюдии и фуги допускает варианты. Материалом может послужить прелюдия и fuga из сборника «Маленькие прелюдии и фуги» или до минорный цикл из 1 тетради.

Третий год обучения

Классики русской музыки

Тема 1

Русская музыка до XVIII века.

Русская музыка XVIII века.

Русская музыка 1-й пол. XIX века.

Музыка Древней Руси. Обзор музыкальной культуры России. Сведения исторического плана о зарождении и формах существования профессиональной музыкальной культуры в России. Народная музыка и ее значение. Церковная музыка. Запись песнопений.

Русская музыка XVIII века. Влияние реформ Петра I на музыкальное искусство. Развитие светских жанров. Кант. Освоение русскими музыкантами жанров оперы, сонаты, концерта. Расцвет жанра хорового духовного концерта.

Музыкальными иллюстрациями могут служить: один из хоровых концертов Д. Бортнянского или Б. Березовского (в звукозаписи).

Русская музыка 1-й пол. XIX века. Формирование национальной музыкальной школы. Развитие жанра романса. Краткий обзор жизни и творчества А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева.

Тема 2

М. И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804-1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России. Эпоха Глинки. События 1812 и 1825 годов. Подъем национальной культуры. Современники композитора — музыканты, литераторы. Глинка и Пушкин.

Детские годы в имении отца. Разностороннее воспитание в дворянской семье. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на формирование музыкальных представлений будущего композитора. Крепостная няня Глинки. Воздействие на юного Глинку оркестра крепостных музыкантов его дяди.

Обучение в Благородном пансионе (1817-1822). Кюхельбекер — воспитатель и наставник Глинки. Знакомство с А. Пушкиным, общение с В. Жуковским, А. Дельвигом, В. Одоевским. Увлечение музыкой. Посещение театра, концертов; первые композиторские опыты.

Поездка на Кавказ в 1823 году. Недолгая работа на государственной службе. Серьезные и разносторонние музыкальные занятия, рост композиторского мастерства. Первая поездка за границу (1830-1834). Италия. Знакомство с европейской культурой, общение с ее представителями. Увлечение оперным искусством. Рождение замысла национальной оперы. Занятия с З. Деном в Берлине; пополнение знаний и совершенствование композиторской техники.

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

Отъезд за границу в 1844 году. Пребывание во Франции. Дружеское общение с Г. Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже — первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение народной испанской музыки и создание на ее основе концертных увертюров. «Камаринская» — одна из вершин творчества Глинки.

Последние годы жизни (Петербург, Варшава, Париж, Берлин). Новые

творческие замыслы. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Сестра Людмила Ивановна Шестакова и ее роль в судьбе композитора и пропаганде его музыки. Смерть в Берлине в возрасте 53 лет. Краткий обзор творческого наследия. Театральные произведения Глинки. Сопоставление опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, инструментальные ансамбли.

Опера «Иван Сусанин». Путь Глинки к опере. Обращение композитора к историческому сюжету с героико-патриотической идеей. Построение оперы, ее композиция как своеобразный план оперы.

Сопоставление русской и «польской» музыки. Чередование законченных музыкальных номеров — сольных, ансамблевых, хоровых, оркестровых как один из основных принципов построения оперного произведения. Главные персонажи оперы, народ, их музыкальная характеристика. Последовательный разбор и прослушивание следующих фрагментов: интродукция (возможно, в сокращении), каватина и рондо Антонида, трио из 1-го действия; полонез, краковяк, мазурка из 2-го действия (названные танцы прослушиваются отдельно и в сокращении); песня Вани, ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью (ариозо), свадебный хор и романс Антонида из 3-го действия; мужской хор поляков и ария Сусанина из 4-го действия; хор «Славься» из эпилога².

Для лучшего осмысления учащимися «устройства» оперы, связи музыки со сценическим действием, композицию оперы рекомендуется представить в виде наглядной схемы. Схема рисуется на классной доске в процессе объяснения и может быть предложена учащимся на раздаточных карточках:

№№ действий	1-е действ ие	2-е действ ие	3-е действ ие	4-е действ ие	эпил ог
Место действия					
Основное содержание (очень кратко)					

² Все перечисленные фрагменты оперы представлены полностью или в сокращении в Хрестоматии по русской музыкальной литературе, последнее издание которой относится к 1993 году (составители Э. Смирнова и А. Самонов).

Прослушанные фрагменты музыки					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Последняя горизонталь заполняется учащимися в тетрадях или на раздаточных карточках после прослушивания того или иного фрагмента.

Таким образом, перед учащимися будет наглядно представлена в «свернутом виде» вся опера, что позволит охватить произведение в целом и увидеть место каждого из прослушанных эпизодов. Запоминание музыки в последовательности этих эпизодов окажется связанным с местом действия и сценической ситуацией.

Разбор каждого номера начинается с объяснения сценической ситуации и содержательного смысла музыки. Обращение к нотному тексту позволит привлечь учащихся к активной поисковой работе и подкрепит их слуховые впечатления, познакомит с литературным текстом.

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

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

Приведенные здесь методические рекомендации приложимы к изучению других русских классических опер в дальнейшем.

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано на какой-либо поэтический текст, предназначенный для камерного исполнения. Широкое распространение жанра романса в 1-й половине XIX века и его связь с бытовым музицированием. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Классическая ясность и стройность формы. Цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций Глинки в камерно-вокальных сочинениях его последователей.

Работа с нотным текстом при разборе и прослушивании вокальных сочинений позволит отойти от объяснительно-иллюстративного метода работы при котором учащиеся получают готовые знания, и привлечь их к самостоятельному поиску ответов на поставленные преподавателем вопросы (так называемый проблемный метод обучения с элементами поисковой беседы).

В нотном тексте «Жаворонка» учащиеся могут увидеть фортепианное вступление, проигрыш между куплетами и заключение на теме инструментального склада с элементами звукоподражания, контрастной

основной песенной мелодии; построение из двух куплетов.

В нотах «Попутной песни» — две контрастные темы, дублирование вокальной партии в фортепианном сопровождении, звукоподражание движению поезда, построение представляет собой разновидность трехчастной формы

A ||: B A : ||.

В более сложном романсе «Я помню чудное мгновенье» — идентичные по музыке фортепианное вступление и заключение с элементами гармонического мажора, воспроизведение мелодии вступления в вокальной партии, контрастная средняя часть и измененная реприза. Во всех примерах, прозвучавших на фортепиано, выявляются выразительные средства, определяющие тот или иной характер звучания, при этом переводятся итальянские слова, указывающие на характер исполнения. Тональности романсов, определяемых по нотному тексту; характеристика голосов исполнителей после прослушивания в звукозаписи.

Сложной задачей для преподавателя остается объяснение содержания поэтического текста: о чем он и как выражается в музыке.

Произведения для оркестра. Согласно первому варианту тематического плана, в котором на тему «Глинка» отводится 8-9 часов, произведениям для оркестра можно уделить два урока, охарактеризовав и прослушав три произведения: «Камаринскую», Вальс-фантазию и увертюру к опере «Руслан и Людмила». Увертюра дает возможность восстановить в памяти нечто важное о самой опере. Соответственно второму, 7-часовому варианту, на оркестровые сочинения остается один урок с двумя произведениями по выбору преподавателя. Имеется компромиссный вариант: по полтора урока на романсы и оркестровые сочинения. Общее представление о симфонических произведениях Глинки как относительно небольших, одночастных оркестровых пьесах, различных по художественной образности и строению. Обращение в них к русскому и испанскому музыкальному фольклору. Программность «Ночи в Мадриде». «Испанские увертюры» как первые образцы концертных увертюр в русской музыкальной классике.

Вальс-фантазия как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия «Камаринская» — образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской». Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки. Отражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика основных тем. Исполнение в симфонических концертах других оркестровых фрагментов из театральных сочинений Глинки (увертюры, антракты, танцы, марш

Черномора)

Тема 3

А. С. Даргомыжский

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

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

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

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

Романсы и песни. Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского,

развитие в них традиций Глинки. Тематика и жанры вокального творчества. Новый подход к литературному тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Песни сатирического и социально-обличительного характера. Лирика Даргомыжского. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова. «Мне грустно» — образец лирического монолога. Возможно исполнение этого романса учащимися по нотному тексту хрестоматии под аккомпанемент преподавателя. «Ночной зефир» — сопоставление контрастных образов, текст от автора и прямая речь, определение учащимися формы рондо после знакомства с темами и прослушиванием в звукозаписи. Романс «Мне минуло шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет. «Старый капрал» — драматическая песня социального содержания; рассказ о событии — шествии на казнь. Выявление в работе с нотным текстом речитативного склада мелодии, роли маршевого ритма, куплетного построения с варьированием запева, изменение темы припева в заключении.

Тема 4

Русская музыкальная культура второй половины XIX века

Данная тема - одна из ключевых обзорных тем курса, содержащая большой и важный материал для осмысления происходящих в музыкальной культуре того времени процессов. Приводимые в ней сведения раскрываются на фоне общественно-исторической обстановки третьей четверти века в непосредственной связи с общекультурным процессом. Тема содержит много нового для учащихся, необходимого для понимания последующих монографических тем. Правильное соотношение общего и конкретного сделает тему доступной и обеспечит качество ее усвоения учащимися.

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

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

Изменения в музыкальной жизни российских столиц, позднее — других городов. Образование Императорского Русского музыкального общества (ИРМО) и его деятельность, направленная на приобщение к музыкальному

искусству широких слоев городского населения. Открытие первых российских консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866), их роль в подготовке хорошо образованных музыкантов-профессионалов: композиторов, исполнителей, педагогов, музыкальных критиков. Братья Рубинштейны — крупнейшие и авторитетные отечественные музыканты. Их разносторонняя и плодотворная деятельность: Антона Григорьевича — в Петербурге и Николая Григорьевича — в Москве. Открытие Бесплатной музыкальной школы (Петербург, 1862) — учебного заведения, ставившего целью обучение исполнительскому искусству и музыкальной грамоте любителей музыки. Концертные выступления музыкальных коллективов Школы.

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

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

Полнота освещения данной темы во многом зависит от количества отводимых на нее уроков (один или два). На двух уроках (1-й вариант тематического плана) есть возможность прослушать два-три произведения или отдельные фрагменты сочинений А. Серова (песня Еремки из оперы «Вражья сила»), А. Рубинштейна (что-либо из оперы «Демон» или романс), М. Балакирева (Восточная фантазия для фортепиано «Исламей»).

Тема 5

А. П. Бородин

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

Детские годы в Петербурге. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии. Музыцирование, постижение теории музыки, композиторские опыты. Научная командировка за границу (1859-1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с балакиревским кружком после возвращения в Петербург.

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

Музыкальной иллюстрацией во время представления биографии композитора могут послужить ноктюрн из Второго квартета, романсы «Спящая княжна» и «Для берегов отчизны дальней».

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

Опера «Князь Игорь». Краткая история создания оперы от зарождения замысла (1869) до премьеры (1890). Роль Стасова как друга и советчика. Обращение к «Слову о полку Игореве». Представление учащимся древнего литературного памятника, о котором многие из них еще не знают. Патриотическая идея оперы, ее эпические черты. Ознакомление с композицией оперы по наглядной схеме. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия; сопоставление Руси и Востока через музыку; ориентальные черты музыки половецких сцен. Основные персонажи оперы и их музыкальная характеристика. Арии Игоря и Кончака как образцы арии-портрета (показ разных сторон образа, наличие ряда тем, развернутое построение). Общность и различия названных арий. Галицкий и Ярославна. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах.

Расширяя и углубляя понимание учащимися оперного жанра, в добавление к схеме композиции всей оперы, можно представить в наглядной схеме и композицию отдельной картины (в тереме Ярославны). Тогда станет ясно, что чередование сцен, их последовательность определяется развитием событий, сложившейся сценической ситуацией:

Путивль. Терем Ярославны. 2-я картина 1-го действия

Участники действия	Ярославна одна	Ярославна с девушками и	Ярославна с Галицины м	Ярославна с боярами мужск. хор	Финал все
муз. номер	ариозо	женск. хор	дуэт-диалог		

Здесь впервые объясняется значение слова «финал» в опере как заключительной сцены действия (в циклическом сочинении финал — это последняя часть, что учащиеся знают по предшествующим темам, изучив симфонии, сонаты, сюиты).

Изучение оперы Бородина дает возможность показать близость его композиторского опыта традициям Глинки.

Последовательно разбираются и прослушиваются следующие фрагменты оперы: хор «Солнцу красному слава», эпизод солнечного затмения из пролога; песня Галицкого из 1 картины, хор девушек и хор бояр из 2 картины первого действия; ария Игоря, ария Кончака, фрагменты полонецких плясок из второго действия; плач Ярославны (фрагмент), хор крестьян из четвертого действия.

Согласно первому варианту тематического плана одно занятие может быть посвящено романсам или Второй симфонии (1-я часть).

Обращение к симфонии позволит продолжить знакомство с симфонической музыкой, прерванное на «Неоконченной» Шуберта. Разрыв в несколько месяцев потребует восстановления знаний, связанных с жанром симфонии. Разбор и прослушивание одной части не исключает краткой характеристики цикла с его героико-эпическими образами. В процессе анализа выявляются выразительные свойства основных тем и приемы развития в сонатном построении 1-й части.

Тема 6

Н. А. Римский-Корсаков

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

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

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

Период высшей творческой зрелости; создание лучших произведений для оркестра в 80-е годы («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский

кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений Мусоргского и Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х годов. Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905-1907 годов. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Ученики и последователи Римского-Корсакова. Всемирное признание композитора.

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

Из музыки Римского-Корсакова на биографическом уроке можно прослушать песню Варяжского гостя и песню Индийского гостя из оперы «Садко».

«Шехеразада». Обращение к «Шехеразаде» дает повод восстановить и значительно дополнить представления учащихся о симфоническом оркестре. К концу третьего года обучения у них уже накоплен определенный слуховой опыт от общения с симфонической музыкой и некоторые познания в области инструментоведения. Красочное звучание оркестра Римского-Корсакова, программность сюиты усиливают восприятие музыки, а сольные эпизоды почти всех инструментов облегчают узнавание их голосов. В беседе об оркестре, становящейся своеобразным введением к изучению оркестрового сочинения, могут быть затронуты вопросы, которые помогут учащимся осмыслить ряд понятий, связанных с оркестровой музыкой, и в дальнейшем самостоятельно в них ориентироваться. Основные из них: виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению (репертуару); современный симфонический оркестр, оркестровые группы и их инструментальный состав, расположение групп на концертной эстраде; функции дирижера; понятие о партитуре.

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Строение цикла. Слуховое и визуальное (по нотным примерам из учебника) выявление выразительных качеств основных тем вступления. Разбор сонатного построения первой части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во второй части, вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты тем третьей части, ее лирический склад. Чередование тем предшествующих частей в финале. Программное и тематическое содержание коды.

Опера «Снегурочка». «Снегурочка» Римского-Корсакова в наибольшей степени отвечает задачам учебной работы, хотя преподаватель вправе заменить ее какой-либо другой из сказочных опер. В то же время проводить уроки по «Снегурочке» труднее, чем знакомить детей с «Иваном Сусаниным» и «Князем Игорем». Во-первых, есть опасность упрощения, сведения темы оперы к детской сказке о девочке-Снегурочке. С другой стороны, философское начало произведения, его языческий пантеизм и обрядность, особая поэтичность далеки от мировосприятия современных подростков. Приблизить творение Римского-Корсакова к восприятию школьников поможет обращение к чудесному поэтическому тексту А. Н. Островского и построение занятий в форме своеобразной музыкально-литературной композиции. Это, однако, не исключает и традиционного методического подхода к изучению оперы. В его основе — чередование фрагментов музыки с чтением текста Островского. Выразительное чтение поэтического текста преподавателем — обязательное условие осознания высоких художественных достоинств произведения и живого, эмоционального восприятия литературных образов школьниками.

Так, после разбора и прослушивания вступления к прологу естественно воспринимаются строки текста из монолога Весны и ее обращения к птицам, подготавливающего «Песню и пляску птиц». Появление Мороза и его диалог с Весной читается по тексту Островского, в котором мотивируется следующая сцена со Снегурочкой. Ее ария и ариетта — музыкальный центр пролога. В сцене проводов масленицы прослушиваются первый из хоров и заключительная сцена, от появления Снегурочки.

Ограниченность времени не позволяет сосредоточить внимание на первом действии. Смысл происходящего в нем необходим для понимания всего дальнейшего: он объясняется преподавателем с подборкой фрагментов текста. Во втором действии можно обратиться к строкам из мудрых речений Берендея в его диалоге с Бермятой (явление второе), жалобе Купавы (без прослушивания музыки дуэта) и приговору царя («Честной народ, достойна смертной казни вина его...»). Музыкальные номера действия, которые традиционно разбираются и прослушиваются, — это Шествие царя Берендея и его каватина. Медленная, тихая, проникновенная музыка арии производит более заметное впечатление своей хрупкой красотой после прочтения ее текста по либретто, который воспекает могучую, полную чудес природу. Два последних действия требуют меньше внимания и времени, и выбор фрагментов поэтического текста для прочтения здесь более ограничен. Если хор «Аи, во поле липенька» и Пляска скоморохов только прослушиваются с пояснительными комментариями, то песня Леля весьма показательна для анализа выразительных средств, особенностей построения. Дальнейшее сюжетное развитие кратко пересказывается, а музыкальной иллюстрацией к происходящему в ночном лесу служит ариозо Мизгиря.

Последнее действие начинается со сцены Снегурочки с Весною, из которой

читается с купюрами ее начальный текст до прощания весны со Снегурочкой, включая текст хора цветов. Высокая поэзия этих строк навевает тепло и ароматы весенних дней, сближая человека с природой. В единстве человека и природы — одна из основополагающих идей оперы. В сцене таяния, в последних словах Берендея и заключительном хоре, слияние текста и музыки воспринимаются в их единстве как итог творения двух великих представителей русского искусства. Перед прослушиванием ариозо Снегурочки в музыке оперы выделяются тема Ярилы-Солнца, преобразованная тема из ариетты пролога, образ Снегурочки сопоставляется в финале с ее обликом в прологе.

Тема 7

М. П. Мусоргский

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

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

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

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

воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Опера «Борис Годунов». Включение сложной для изучения и понимания подростками оперы «Борис Годунов» в содержание школьного курса обусловлено как центральным положением оперы в творческом наследии композитора, так и своеобразием ее музыкального языка, новаторским подходом к жанру оперы. Приступая к характеристике и разбору «Бориса Годунова», преподавателю предстоит решить, каким путем ему идти, как представить оперу своим ученикам, чтобы они с интересом восприняли и оценили великое творение Мусоргского.

В зависимости от уровня развития и музыкальной подготовки учащихся изучение оперы можно спланировать на четыре или три урока. В последнем случае характеризуются и прослушиваются: вступление к 1-й картине пролога, 2-я картина пролога, монолог Пимена из 1-й картины и песня Варлаама из 2-й картины первого действия, хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из сцены под Кромами и картина-песенка Юродивого. Более полный подход к изучению оперы включает также хоровые эпизоды из 1-й картины пролога, монолог Бориса из второго действия и какой-либо хор из четвертого действия.

В общую характеристику оперы входят: история ее создания, развитие идей Пушкина в новых исторических условиях, раскрытие конфликта между народом и властью царя, объяснение композиции оперы и сквозного развития действия (в сопоставлении с номерным строением опер «Иван Сусанин» и «Князь Игорь»). Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля, музыкальные характеристики персонажей и народно-хоровых сцен выявляются по ходу учебной работы с музыкальным материалом оперы. Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

При использовании клавира оперы лучше обратиться к редакции Римского-Корсакова.

Вариант изучения оперы за три урока оставляет возможность познакомить учащихся с фортепианным циклом «Картинки с выставки». Словесная характеристика произведения окажется убедительнее, если в распоряжении преподавателя будет несколько экземпляров нот для последовательного «просмотра» учащимися всего цикла с показом на фортепиано начальных фрагментов ряда пьес и прослушиванием в звукозаписи тех из них, которые проиллюстрируют многообразие «картинок» Мусоргского.

Четвертый год обучения

Тема 1

П. И. Чайковский

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

Детские годы в Воткинске. Музыка в родительском доме. Впечатлительность как черта натуры Чайковского. Обучение в Училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика композитора в годы обучения в консерватории (1862-1865).

Московский период жизни и творчества (1866-1877). Напряженная композиторская, педагогическая и музыкально-критическая, журналистская деятельность.

Создание театральных, концертных и камерных сочинений; первый расцвет творчества. Круг московских друзей композитора. Повод и причины отъезда из Москвы.

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

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

Жизненный путь Чайковского можно представить в виде наглядной схемы, что значительно облегчит учащимся осмысление и запоминание его основных этапов.

1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Воткинск	Петербург	Москва	Жизнь в Европе и в России	Подмосковье (Клин)
Детство	Учеба в Училище правоведения, затем в консерватории	Педагогическая, муз.-критическая, композиторская деятельность. 1-й расцвет творчества	Композиторская деятельность	Композиторская, дирижерская деятельность. Концертные поездки по городам России, Европы и Америки. Высший расцвет творчества

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

Знакомство учащихся с творческим наследием Чайковского позволяет закрепить и углубить их знание основных жанров музыки. А если представить сочинения Чайковского в систематизированном и наглядном виде, то учащимся будет легче ориентироваться в разнообразии названий жанров и конкретных сочинений, в инструментальных составах камерных ансамблей, в литературных источниках сценических, вокальных и инструментально-программных произведений композитора.

театральные (сценические)	концертные виды музыки	камерные произведения	церковные сочинения
оперы 1 2 3 10 балеты 1 2 3 музыка к драматическим	для симфонического оркестра симфонии сюиты одночастные произведения концерты произведения для	для фортепиано для других инструментов инструментальные ансамбли романсы	для хора а capella

спектаклям	хора и оркестра		
------------	-----------------	--	--

Представленная таблица (схема, опорный сигнал) — один из возможных вариантов наглядной систематизации сочинений композитора. Таблица заполняется преподавателем на классной доске с необходимыми пояснениями и при участии школьников или заготавливается на раздаточных карточках для их последующего осмысления. Часть работы, по усмотрению преподавателя, может быть выполнена учащимися дома. Например, можно дополнить перечень опер с указанием их литературного источника или список одночастных произведений для оркестра; привести названия ряда романсов, сочинений для фортепиано; расшифровать инструментальный состав трио, квартета; указать жанр, программное название произведений, связанных с именами Данте, Шекспира, Байрона, Шиллера, Пушкина, Жуковского, Гоголя, Островского.

Такие задания учащиеся могут выполнять, пользуясь различными словарями, справочниками, энциклопедиями, и с помощью родителей.

Степень полноты таблицы определяет преподаватель с учетом всех обстоятельств учебной работы. Повторению биографии и обзору творческого наследия композитора можно отвести целый урок. Посвященную этому таблицу, оформленную соответствующим образом, хорошо представить на постоянном стенде в классе.

В наглядной форме, подобно приведенным выше образцам, можно представить периоды жизни и творческое наследие С. Прокофьева.

Симфония № 1 «Зимние грезы». Симфонии Чайковского — одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. Народно-жанровые черты ранних, московских симфоний (1,2,3 симфонии) и усиление трагедийного начала в последующих.

«Зимние грезы» — первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, подобное соль минорной симфонии Моцарта и «Неоконченной» Шуберта, известных учащимся. Выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе

развития. Народно-песенный склад побочной партии, аккордовое изложение заключительной. Некоторые черты разработки. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и главной тем 2-й части, ее драматическая кульминация. Сопоставление темы скерцо и вальса в 3-й части. Преобразование народно-песенной мелодии в финале. Тональности частей.

Опера «Евгений Онегин». Роман Пушкина и опера Чайковского. Определение Чайковским жанра оперы как «лирических сцен». История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных картин (см. образцы наглядных схем композиции в темах «Глинка» и «Бородин»).

Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующее сцены. Некоторые особенности драматургии оперы и построение музыкально-сценического действия. Роль ариозо в выражении состояния героев в тот или иной момент действия. Последовательная характеристика, разбор и прослушивание следующих фрагментов оперы: вступление, дуэт и квартет из 1-й картины; вступление и сцена письма из 2-й картины; ария Онегина и хор девушек из 3-й картины; вальс, мазурка, ариозо Ленского (начало финала 4-й картины); 5-я картина; полонез и ариозо Онегина из 6-й картины. Дополнительно: ариозо Ленского из 1-й картины; куплеты Трике из 4-й картины; ария Гремина из 6-й картины.

Опера Чайковского, благодаря ее прекрасной музыке, близкому и знакомому всем сюжету, опоре на поэзию Пушкина, благодаря ясной драматургии, изучается достаточно полно (особенно сцены из 1 и 2-го действий), с чтением (в соответствующих эпизодах действия) поэтических текстов Пушкина. Построение занятий возможно и в виде музыкально-литературной композиции, подобно «Снегурочке», но с более тщательным, порою детальным разбором наиболее значительных эпизодов оперы. Изучение «Евгения Онегина» можно рассматривать как своеобразную кульминацию курса, поскольку на этом благодатном материале достигаются многие учебные задачи. Опера Чайковского дает возможность раскрыть перед учащимися ряд закономерностей оперного жанра, проникнуть в творческий процесс ее сочинения.

Изучение «Евгения Онегина» в течение месяца - достаточный срок, чтобы учащиеся успели прочесть роман Пушкина, побывать на спектакле в театре, если есть такая возможность, просмотреть видеозапись оперы (дома с родителями или во время внеклассной встречи с преподавателем в школе).

Тема 2

Русская музыкальная культура конца XIX - начала XX века

Сопоставление понятий «музыкальная литература» и «музыкальная культура».

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

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

Музыкальное образование как фундамент развития музыкальной культуры. Плодотворная деятельность Петербургской и Московской консерваторий, других учебных заведений и музыкально-просветительских организаций, отвечающая растущему интересу широких слоев городского населения к музыке и знаниям о ней. Достижения отечественной исполнительской культуры и ее великие представители (инструменталисты, певцы, дирижеры). Русские меценаты и музыкально-общественные деятели.

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

Знакомство с творчеством композиторов в теме 22 (9) методически осуществляется в ином ключе — без биографий и привычного разбора сочинений. Оно ограничивается краткой общей характеристикой личности и творческого наследия композитора и необходимыми комментариями к произведениям перед их прослушиванием.

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

сочинений.

В учебнике О. И. Аверьяновой по данным темам содержится значительно больший материал, чем можно охватить на уроках, и преподавателю предстоит сделать отбор, продиктованный условиями учебного процесса, отложив остальное для самостоятельного чтения дома.

А. К. Лядов (1855-1914)

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

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

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

В качестве иллюстраций избираются «Музыкальная табакерка» (фортепиано) и «Волшебное озеро» (оркестр), которые представят композитора в характерных для него жанрах и звуковой образности.

А. Н. Скрябин (1872-1915)

Своеобразие творческого и духовного облика Скрябина, выделяющее его в ряду других композиторов рубежа веков. Смелый новатор, открывший новые пути музыке XX века; яркий пианист.

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

Обращение Скрябина исключительно к инструментальной музыке для фортепиано и оркестра. Малые формы фортепианной музыки: прелюдии, этюды, вальсы, мазурки, ноктюрны, а также фантазии, поэмы и сонаты. Грандиозность симфонических замыслов, их эволюция от ранней небольшой поэмы «Мечты» к трем масштабным симфониям и двум поэмам с увеличенным составом исполнителей («Поэма экстаза», «Прометей»). Своеобразие программности инструментальных сочинений Скрябина.

Эволюция музыкального языка Скрябина-композитора на протяжении творческого пути. Близость музыки Скрябина раннего периода (XIX век) традициям классики. Постепенное усложнение музыкальной речи, поиски новых выразительных средств, обновивших гармонический язык, привычную мажоро-минорную основу музыки.

Контрастность образов, яркая эмоциональность, динамическая устремленность, сочетание востороженного порыва и хрупкой утонченной лирики — характерные черты музыки Скрябина.

Споры современников вокруг музыки и личности композитора.

Международный конкурс пианистов им. А. Н. Скрябина и мемориальный музей в Москве, в доме, где жил композитор.

Масштабность и сложность симфонических произведений Скрябина не позволяют обращаться к ним на уроке. Во внеклассной работе можно использовать видеозапись поэмы «Прометей», а в классе прослушать этюд ор² до-диез минор и поэму «К пламени», иллюстрирующие «раннего» и «позднего» Скрябина.

С. В. Рахманинов (1873-1943)

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

«Школа» Н. С. Зверева в становлении профессионализма Рахманинова. Московская консерватория. Начало творческого пути, первое общественное признание. Творческий кризис. Дирижерская деятельность в опере; дружба с Ф. Шаляпиным. Расцвет композиторского творчества, создание произведений в разных жанрах. Ивановка — «малая» родина Рахманинова.

Перелом в судьбе после революции 1917 года и отъезда за границу. Жизнь вне родины; творческое молчание; концертное творчество; создание последних сочинений проявление в них трагического начала. Тоска по родине, переживания за ее судьбу в годы второй мировой войны. Смерть на чужбине. Всемирная слава Рахманинова — композитора и пианиста. Присвоение имени Рахманинова камерному залу Московской консерватории, международному конкурсу пианистов, Тамбовскому музыкальному училищу.

Богатство и многообразие творческого наследия композитора. Создание опер, кантат, хоров, романсов. Сочинения для одного и двух фортепиано; симфонические произведения. Концерты для фортепиано с оркестром — одна из вершин музыки Рахманинова. Судьба духовных сочинений.

Музыка Рахманинова должна быть представлена на уроке как инструментальными, так и вокальными произведениями. Это могут быть отдельные пьесы для фортепиано или 1-я часть концерта № 2; какой-либо романс, например, «Вокализ» или часть из «Всенощного бдения». В последнем случае потребуются комментарии, поясняющие роль музыки в церковном обиходе и основные особенности православного церковного пения.

Тема 3

Отечественная музыкальная культура после 1917 года

Воздействие Октябрьской революции и последующих радикальных реформ на все стороны общественной жизни. Идеалы социализма и реалии послереволюционных лет. Интенсивность художественной жизни в 20-е годы

вопреки трудностям и противоречиям эпохи. Провозглашение политики «государственного музыкального строительства». Национализация художественных учреждений и ценностей; создание новых музыкальных учреждений, художественных коллективов, учебных заведений. Вовлечение в культурный процесс широких народных масс, развитие музыкальной самодеятельности. Переплетение различных течений, разнообразие поисков, определенная свобода творческого выражения в искусстве двадцатых годов. Poleмика о путях развития музыкального творчества. Старое и новое в музыке тех лет, Произведения на актуальные темы. А. В. Луначарский и его деятельность в сфере культуры. Потери в рядах творческой интеллигенции как следствие политики новой власти.

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

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

Условия общественно-политической жизни в последние годы сталинского режима, осложнявшие развитие отечественной музыки. Несправедливые обвинения ведущих советских композиторов в формализме и космополитизме. Цензура на контакты с современной музыкальной культурой западных стран, жесткие ограничения на исполнение ряда выдающихся произведений.

Новые веяния в отечественной культуре в годы хрущевской «оттепели». Оживление международных культурных связей, активизация поисков новых путей в музыкальном искусстве. Обращение композиторов к современным техникам музыкальной композиции, обновленным средствам выразительности. Расширение круга образов и тем в произведениях различных жанров. Возрождение традиций русской духовной музыки. Создание новых опер, балетов, кантат и ораторий, произведений симфонической и камерной музыки. Взаимодействие различных жанров и стилей. Трансформация песенного жанра: от песни массовой — к сольной, авторской и эстрадной. Распространение рок- и поп-музыки, появление отечественного мюзикла. Воздействие радио и телевидения на художественные потребности слушательской аудитории, особенно

молодежи. Интенсивное распространение музыки посредством новейших технических средств. Различные музыкальные фестивали и исполнительские конкурсы как характерная черта обновляющейся музыкальной жизни. Постепенное ослабление идеологического диктата и административного контроля с середины 80-х годов. Воздействие распада СССР в начале 90-х годов и последовавших коренных преобразований во всех сферах общественной жизни на культурную жизнь страны, творческую деятельность музыкантов. Новые явления, характеризующие состояние и перспективы развития музыкальной культуры, возникающие под воздействием происходящих в стране процессов.

Тема 4

С. С. Прокофьев

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

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

Можно рекомендовать учащимся прочитать книгу «Детство», ярко, с юмором написанную самим композитором. Она была опубликована издательством «Музыка» в 1971 и в 1980 годах.

Поиски своего стиля. Выступления Прокофьева-пианиста; отношение к нему современников. Раннее наступление зрелости, создание ярких и самобытных сочинений в различных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918-1933). Рост мировой славы Прокофьева — композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями западного искусства.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой и музыкально-общественной деятельности. Создание сочинений, характеризующих высший расцвет искусства композитора: кантата «Александр Невский», балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир», балет «Золушка», 5-я симфония. Широкий охват жизненных явлений в произведениях Прокофьева: от событий далекого прошлого — до актуальной тематики XX века (революция, гражданская война, Великая Отечественная война, международное движение за мир).

Сложные условия общественной жизни в последние годы сталинского режима. Воздействие необоснованной критики, а порою, травли талантливых писателей, художников, композиторов (в числе которых оказался и Прокофьев) на жизнь и творчество великого композитора.

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

На биографическом уроке могут прозвучать части из «Классической симфонии», песня «Болтунья» на слова А. Барто или какое-либо фортепианное сочинение в авторском исполнении.

Полное изложение биографии Прокофьева в учебнике, насыщенное событиями, названиями сочинений, именами современников, потребует от учащихся повышенного внимания при чтении текста. Его качественной проработке могут помочь специальные задания. Одно из них состоит в следующем: выделить, то есть подчеркнуть, выписать фамилии известных деятелей искусств, с которыми общался и сотрудничал Прокофьев, чтобы на уроке объяснить, кем являлся тот или иной из современников композитора, и в чем выражались их связи. Пример ответа: А. Н. Есипова — известная русская пианистка, профессор Петербургской консерватории, по классу которой Прокофьев блестяще закончил консерваторию как пианист. С. М. Эйзенштейн — крупнейший советский кинорежиссер, с которым сотрудничал Прокофьев в создании музыки к кинофильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный».

Н. И. Сац — видный театральный и музыкальный деятель, инициатор создания театров для детей, в том числе и музыкального (1964), ныне носящего ее имя; для Н. И. Сац Прокофьев написал симфоническую сказку «Петя и волк», и т.п. Назначение другого возможного задания — систематизация по группам основных жанров, упоминаемых в тексте биографии и перечне сочинений Прокофьева, в виде таблицы (см. с. 50), облегчающей их осмысление и запоминание.

Обзор творческого наследия. Тематическое и жанровое богатство, разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным образам. Жанры театральной музыки. Сотрудничество с Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей. Необычные жанровые черты симфонической сказки «Петя и волк» и вокальной сказки «Гадкий утенок».

Закрепление и углубление в процессе обзора творческого наследия Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, связанных с ними исполнительских составах. Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение этих знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной

музыкальной деятельности.

Произведения для фортепиано. Прокофьев-пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля композитора. Разнообразие жанров фортепианной музыки: пьесы, циклы, сонаты, концерты. Музыкальный материал подбирается преподавателем по его усмотрению. Один из возможных вариантов — прослушивание цикла пьес ор. 12 с нотным текстом.

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

Знакомство с кантатой окажется эффективнее, если организовать работу с нотным текстом Хрестоматии по советской музыкальной литературе (составители Э.Смирнова и А.Самонов, последнее издание ее осуществлено в 1993 году). Каждую из частей целесообразно разбирать перед прослушиванием. Образность музыки, простота выразительных средств позволяют провести эту работу тщательно, опираясь на знания и опыт учащихся.

Балет «Золушка» (в рабочий план преподавателя включается один из балетов Прокофьева). Сказочная тема в творчестве Прокофьева. Развитие традиций русского классического балета. Народные истоки сюжета. Утверждение добра, красоты и благородства человеческих чувств, их противопоставление миру злобы, зависти, эгоизма. Музыкальные портреты-характеристики основных персонажей; своеобразие выразительных средств в каждом из них.

Прослушиваются по выбору преподавателя: Па де шаль (№ 2), Золушка (№ 3), Фея-нищенка (№ 5), Гавот (№ 10), Отъезд Золушки на бал (№ 13), Сцена Золушки и принца (№ 35), Галоп (№ 40).

Симфония № 7. Общая характеристика цикла и разбор первой части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. Черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. Особенности коды.

Удобное и полное переложение для фортепиано в 2 руки первой части симфонии в школьной хрестоматии позволяет проследить весь ход развития музыкального тематизма и проанализировать выразительные особенности основных тем и других эпизодов музыки.

Тема 5

Д. Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906-1975) — крупнейший представитель отечественного искусства эпохи революций и войн, массового героизма и

неисчислимым трагедий, великих побед и человеческих страданий. Его творчество — правдивая художественная летопись жизни народа, судеб миллионов людей, какими их видел и «слышал» чуткий художник с чистой совестью и огромным талантом. Шостакович — продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор. Отражение в его музыке острейших социальных конфликтов, осуждение зла, насилия, сострадание человеческой беде, утверждение ценности жизни. Трагедия, сатира и лирика в музыке Шостаковича; гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

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

Шостакович в годы Великой Отечественной войны; «военные» симфонии, фортепианное трио. Переезд в Москву. Осуждение партийной критикой крупнейших деятелей советской культуры в конце 40-х годов. Попытки подчинить духовную жизнь общества официальной идеологии. Создание невыносимых условий для свободной творческой деятельности, ограничения в публичном исполнении музыки Шостаковича и других композиторов. Непоколебимость композитора в избранном пути; напряженная творческая работа в различных жанрах, создание выдающихся произведений: симфоний, концертов, квартетов, вокальных циклов, киномузыки.

Привлечение композитора, известного всему миру, к общественной деятельности в советских организациях, в Верховном Совете. Признание заслуг перед страной, руководство которой авторитет, творчество Шостаковича выставляет в качестве «витрины» социалистической культуры. Двойственное положение композитора в условиях существующего режима, его верность гуманистическим идеалам, свободному творчеству. Подспудная непокорность принуждению.

Последние годы жизни великого композитора: прогрессирующая болезнь, затрудняющая сочинение музыки. Непрерывающаяся творческая работа, свидетельствующая о силе духа музыканта, неисчерпаемости его творческого потенциала.

Рассказ о жизни и творческом пути Шостаковича — труднейшая задача для

преподавателя. Устаревшая литература, пересмотр оценок деятельности композитора, ряда его сочинений, сложная социальная проблематика творческого пути музыканта — все это требует взвешенного подхода к отбору материала и его освещению. Появление нового учебника облегчит задачу преподавателя, хотя его личное отношение к материалу, как ни в какой другой теме, останется весьма существенным. Биография Шостаковича менее всех других поддается рассказу, и преподавателю придется искать такую форму урока, в которой гармонично объединяются эпизоды рассказа с объяснениями, проблемное изложение с элементами беседы.

Обзор творческого наследия. Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, концертов, камерных ансамблей (квартеты, трио, квинтет, сонаты). Шостакович как величайший симфонист, продолжатель традиций Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера. Общая характеристика пятнадцати симфоний: программные, с включением вокального начала, с нетрадиционным количеством частей, посвященные памятным датам и событиям.

Обзор симфоний композитора возможно проводить в виде беседы, обращаясь к тексту учебника с тем, чтобы учащиеся, извлекая соответствующие абзацы из книги, могли назвать особенности отдельных симфоний: наличие программы, состав исполнителей, обращение к тексту, количество частей, посвящения. Комментарии преподавателя, дополняющие ответы учащихся, позволяют составить широкое представление о цикле симфоний — главным в наследии композитора. Подобный урок обеспечит большую активность учащихся, если на предшествующем занятии они получают задание: читая биографию Шостаковича, выделить в тексте учебника, то есть подчеркнуть, отметить на полях, абзацы, характеризующие симфонии. Подводит итог обзору прослушивание первой части 15-й симфонии, которое создаст представление о необычном композиционном приеме — коллаже, — использованном композитором в ряде сочинений. Е. Мравинский как интерпретатор симфоний Шостаковича.

Обращение композитора к жанрам театральной и вокальной музыки, прелюдии и фуги для фортепиано, кинофильмы с музыкой Шостаковича.

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

Программный замысел первой части. Противопоставление образов мира и войны, народа и захватчиков. Необычность сонатного построения. Музыка экспозиции, рисующая картины мирной жизни. Героико-эпический характер

главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы, изменение и переосмысление тем экспозиции. Кода, ее программное и тематическое содержание. Тональный план первой части.

При разборе первой части, до ее прослушивания, желательно опираться на нотный текст хрестоматии, связывая звучание (показ на фортепиано) с нотной записью и определяя по ней тональности, тип фактуры, другие выразительные элементы музыки.

Определение музыкальных тем по нотам хрестоматий и нотным примерам в учебниках — один из видов классной работы, который должен найти в ней широкое применение наряду с определением музыки на слух. Ксерокопирование нотных примеров из хрестоматий и учебников даст возможность преподавателю оперировать необходимым музыкальным материалом для подобной работы.

В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров нужно найти возможность прослушивания с предварительной общей характеристикой еще одного - двух произведений (по усмотрению преподавателя). Это может быть прелюдия и fuga для фортепиано.

Тема 6

Заключение

Заключительные уроки курса, обозначенные в примерном тематическом плане как темы 6 и 7, посвящены жизни и творчеству А. Хачатуряна и Д. Кабалевского. Знакомство с особенностями яркого, красочного музыкального языка, темпераментной музыки Хачатуряна на примере фрагментов музыки из балета «Спартак», детской фортепианной и вокальной музыки Д. Кабалевского.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения программы по предмету «Музыкальная литература» обучающийся должен получить:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культурного, духовно-нравственного развития человека,
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- навык исполнения на музыкальном инструменте тематического

материала пройденных музыкальных произведений;

- навыка по выполнению теоретического анализа музыкального произведения — формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знания основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение на слух определять фрагменты того или иного изучаемого музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и своё к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

В результате освоения программы обучающиеся должны уметь:

- планировать свою домашнюю работу;
- давать объективную оценку своему труду;
- взаимодействовать в образовательном процессе с преподавателем и обучающимися;
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;
- уважительно относиться к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам;
- определять наиболее эффективные способы достижения результата

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Музыкальная литература»: **текущая, промежуточная, итоговая.**

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала сольфеджио.

Текущая аттестация проводится в форме устных опросов, викторин,

самостоятельных и контрольных работ, написаний рефератов, составлений кроссвордов.

На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы в письменной форме, но на такие, которые требовали бы сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании учебного года.

Основными формами **промежуточной аттестации** являются контрольный урок, экзамен.

Контрольные уроки в рамках **промежуточной аттестации** проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Музыкальная литература» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по предмету
- сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации: дифференцированные зачеты в полугодиях: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18 то есть в конце 4, 5, 6, 8, 9 классов и в конце первого полугодия в 7 классе. В конце **7 класса** (14 полугодие) **проводится экзамен.**

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и итоговой аттестаций. Знания учащихся оцениваются по пятибальной системе.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Экзамен в 7 классе проводится в период промежуточной (экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем учебном году.

Содержание экзаменационных материалов разрабатывается преподавателем

по музыкальной литературе, обсуждается на заседании отдела и утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной (экзаменационной) аттестации.

При проведении экзамена применяются вопросы, практические задания. До экзамена содержание экзаменационных заданий до обучающихся не доводится.

В начале соответствующего учебного полугодия до сведения обучающихся доводится информация о форме проведения экзамена по музыкальной литературе.

Экзамен по музыкальной литературе состоит из:

1 вариант – викторины (письменно) и контрольной работы (тесты).

2 вариант — викторины (письменно) и ответ по билету.

Экзамен принимается двумя-тремя преподавателями, в том числе и преподавателем, который вел предмет, кандидатуры которых были согласованы с методическим советом и утверждены руководителем образовательного учреждения. Опрос обучающихся проводит преподаватель данной группы.

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная).

По завершении всех экзаменов допускается передача экзамена по музыкальной литературе, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия передачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».

По музыкальной литературе для обучающихся проводятся консультации с целью их подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам по усмотрению образовательного учреждения. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля по предмету «Музыкальная литература»

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

Оценка «5» выставляется, если ученик:

1. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию;
2. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их при выполнении практического задания: сыграл тему наизусть грамотно - в темпе, ритме, со знаками, без ошибок;

3. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
4. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
5. возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Оценка «4» выставляется, если:

1. ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или при выполнении тем, легко исправленные по замечанию учителя.

Оценка «3» выставляется, если:

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
3. в темах при выполнении были допущены текстовые ошибки, не соблюдался ритм, знаки при ключе;
4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков;

Оценка «2» выставляется, если:

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;
2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Тесты, состоящие из 10 вопросов оцениваются:

«5» – без ошибок;

«4» – 2-3 ошибки;

«3» – 4-5 ошибки;

«2» – 7 и более ошибок.

Музыкальные викторины, состоящие из 10 вопросов оцениваются:

«5» - 1 – 2 негрубые ошибки;

«4» - 3-4 негрубые ошибки;

«3» - 5-6 негрубые ошибки;

«2» – 7 и более ошибок.

Документация:

- Журналы, дневники.
- Грамоты, дипломы конкурсов, творческие работы по предмету, рефераты (сведения по концертной деятельности и др.).

Методическое обеспечение учебного процесса.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями учащихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью. Усвоение музыки осуществляется при ее прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании. Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя, в самостоятельной работе — посредством чтения, в результате осознанного их запоминания и применения.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть, те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы — это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщенном виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления.

Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные — осмысленные и длительно сохраняемые в памяти — во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

Данная программа ориентирована на учебник З. Осовицкой, А. Казариновой «В мире музыки» (М., 1994) при изучении тем первого года обучения и учебник О. Аверьяновой «Отечественная музыкальная литература» при изучении тем четвертого и пятого годов обучения.

Третий год обучения начинается с вводной темы «Русское искусство до 18 века».

Тема М. Мусоргский, согласно настоящей программе, изучается на третьем году обучения. В связи с этим, на четвертом году обучения появляется возможность увеличить количество часов, посвященных творчеству композиторов первой половины XX века.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний дает возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Первый год обучения — вводный. Его назначение — пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его сложности: от песен — к театральным видам музыки. Он включает небольшие вокальные и инструментальные сочинения, доступные для восприятия и понимания детьми 10-11 лет, и целесообразные в учебно-воспитательном отношении.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений, их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений, запоминание и узнавание музыки.

Программа второго года обучения представляет собой последовательность монографических тем, соответствующую историко-художественному процессу. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений (или их законченных частей) с последующим прослушиванием.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие разносторонние связи искусства с жизнью. Первая часть биографии, содержащая конкретные факты и имеющая немалое воспитательное воздействие, излагается довольно подробно, тогда как последний период жизни, в силу сложности материала, требует сжатого освещения (вспомним любую из биографий, включенных в программу).

Обзор творческого наследия композитора, завершающий биографический

урок, позволяет освободить рассказ от перечня многих произведений, что утяжеляет изложение. А группировка в таком обзоре произведений по жанрам (театральные, концертные, камерные, церковные виды музыки) представит их в системе, облегчающей запоминание. При этом можно воспользоваться списком основных сочинений, помещенным в учебниках в конце каждой монографической главы. Обширное и разнообразное творческое наследие Чайковского и Прокофьева на завершающем этапе курса позволит закрепить и углубить понимание учащимися основных особенностей многих жанров музыки.

Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, вводимые в теме «И. Гайдн», закрепляются затем при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта. Освоение инструментальных произведений крупной формы, слуховое, теоретическое и исполнительское (в классе игры на инструменте) следует также рассматривать как важный этап музыкального развития школьников. Представленные в темах другие жанры музыки (песни, фортепианные сочинения малых форм, сюиты), знакомство с фрагментами оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» способствуют расширению и углублению полученных ранее знаний.

Знакомству с отечественной музыкой отводится три последних года обучения. Программа предусматривает темы, посвященные основным представителям XIX века: Глинке, Даргомыжскому, Бородину, Римскому-Корсакову, Мусоргскому и Чайковскому³ и музыке более позднего времени в обзорном порядке. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых — дать общее представление о музыкальной культуре России до Глинки, в 60-70-е годы XIX века, на рубеже XIX и XX веков и второй половины XX века. Изучение отечественной музыкальной культуры должно быть связано с курсами истории и литературы общей школы.

Основное внимание в разделе музыкальной классики XIX века уделено опере - ведущему жанру русской классической музыки. На примере пяти русских классических опер учащиеся смогут хорошо усвоить общие закономерности жанра и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с произведениями других жанров должно дать учащимся представление о богатстве содержания и жанровом многообразии отечественной музыки.

IV год обучения музыкальной литературы завершается изучением наиболее значительных явлений музыкального творчества советского периода.

³ Рекомендуется изучать тему «Мусоргский» после тем «Бородин» и «Римский-Корсаков», как более сложную в художественном и дидактическом отношениях.

Монографические темы «С. Прокофьев» и «Д. Шостакович» рассматриваются полно, включая жизненный путь и разбор не менее двух произведений разных жанров.

V год обучения знакомит с основными направлениями в отечественной и западной музыки XX века.

Список используемой литературы

Учебная литература

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000
2. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2000
3. Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. М., 2003
4. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств. М., 1999, 2000
5. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. М., 1994
6. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. М., 1987
7. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. М., 1994

Методическая литература

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.; Л., 1970
2. Арановский М. О психологических предпосылках предметно-пространственных слуховых представлений // Проблемы музыкального мышления. М., 1974
3. Беляева-Экземплярская С. О психологии восприятия музыки. М., 1923
4. Ванечкина И., Трофимова И. Дети рисуют музыку. Казань, 2000
5. Выготский Л. Психология искусства. М., 1968
- 6.
7. Галич В., Инжевитова Е. Развитие музыкальной восприимчивости в раннем детстве // Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. Л., 1981
8. Гейнрихс И. Музыкальный слух и его развитие. М., 1980
9. Глядешкина З. О стилевом воспитании слуха // Сов. Музыка 1977. №1
10. Годсдинер А. О стадиях формирования музыкального восприятия // Проблемы музыкального мышления. М., 1974
11. Годсдинер А. О восприятии музыки и музыкальном слухе // Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. Л., 1981
12. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. М., 1977.
13. Кабалевский Д. Основные принципы и методы программы по музыке для

- общеобразовательной школы // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984
14. Кабалевский Д. Про трех китов и про многое другое. М., 1972
 15. Кабалевский Д. Цели и задачи музыкально-эстетического воспитания детей и юношества // Дм. Кабалевский. Воспитание ума и сердца. М., 1984
 16. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990
 17. Кечхуашвили Г. К проблеме психологии восприятия музыки // Вопросы музыкознания. М., 1960. Т. 3
 18. Костюк А. Некоторые вопросы восприятия музыкального произведения // Вопросы психологии. М., 1963. №2
 19. Лагутин А. Основы педагогики музыкальной школы. М., 1985
 20. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., 1982
 21. Лагутин А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования. М., 1981
 22. Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. М., 1981
 23. Максимов С. Воспитывать эстетически // Сов. Музыка. 1977.
 24. Масленкова Л. Б. Л. Яворский о воспитании слуха // Критика и музыкознание. М., 1980. Вып. 2
 25. Масленкова Л. О стилистических принципах воспитания слуха // сов. Музыка. 1981. № 1, 2
 26. Назайкинский Е. О психологии музыкального восприятия. М., 1973
 27. Назайкинский Е. Звуковой мир музыки. М., 1988 (Очерк VI “Слух. Слушание. Слышание”)
 28. Назайкинский Е. пути совершенствования музыкально-теоретических дисциплин // Сов. Музыка. 1982. №2
 29. Орлов Г. Психологические механизмы музыкального восприятия // Вопросы теории и эстетики музыки. М., 1963. Вып. 2
 30. Португалов К. Серьезная музыка в школе. М., 1980
 31. Пиаже Жан. Избранные психологические труды. М., 1969
 32. Ражников В. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 1989
 33. Талызина Н. Педагогическая психология. М., 1998
 34. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. М., 1974
 35. Теплов Б. Психология музыкальных способностей // Проблемы индивидуальных различий. М., 1961

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы. Составители В. Владимиров, А. Лагутин. М., 1987

2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы. Составитель И. Прохорова. М., 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. Составители Э. Смирнова, А. Самонов. М. 1993
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы. Составил и переложил для фортепиано А. Самонов. М. 1993
5. Художественное восприятие. Л., 1971. Вып. 1
6. Энциклопедия для детей: Искусство: Музыка. Театр. Кино. Ч. 3 / Под ред. И.Лапиной, Н.Майсурян. М., 2003.