

Музыкальная литература

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Струнные инструменты»
(8-летний срок обучения)

Рассмотрено
Методическим советом
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Принято
Педагогическим советом
МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Утверждено
Директор Третинник Г.Н.

« 14 » января 2014 года

« 16 » января 2014 года

« 16 » января 2014 года

Разработчик:

Черненко О.В. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Рецензент:

Долинина Н.Н. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала

Рецензент:

Павлова Н.Н. преподаватель музыкально-теоретических дисциплин высшей категории МБОУ ДО «ДШИ» №1 г. Сатка

Содержание

Пояснительная записка.....	4
Учебно-тематический план.....	5
Содержание учебного предмета.....	10
Требования к уровню подготовки обучающихся.....	35
Формы и методы контроля, система оценок.....	35
Методическое обеспечение учебного процесса.....	36
Список литературы.....	38

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г. № 164 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Музыкальная литература» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». Музыкальная литература является базовой дисциплиной, которая направлена на развитие музыкального мышления и способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и формированию художественного вкуса.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

При реализации учебной программы максимальная учебная нагрузка составляет 346,5 часов. Из них 181,5 часов приходится на аудиторные занятия, на внеаудиторные (самостоятельную работу) - 165 часов.

Внеаудиторная (самостоятельная работа) включает в себя прослушивание аудио- и видеоматериалов, посещение театров, музеев и концертов, работу со специальной литературой, подготовку докладов, рефератов, видеопрезентаций, проведение школьных конференций, различного рода викторин.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия преподавателя с учащимися.

Цель учебного предмета: формирование у детей основ культуры слушания музыки, необходимого уровня функциональной грамотности и потенциальной готовности к активной и целенаправленной самостоятельной деятельности.

Задачи:

- формировать потребность в разнообразии музыкальных впечатлений (слушание музыки разных стилей и жанров, потребность в слушании незнакомой музыки);
- создавать основу для формирования комплекса особых художественно-эстетических потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства;
- формировать потребность в интеллектуально-духовной деятельности, направленной на осмысление вызванных музыкой впечатлений;
- формировать потребность в аналитической деятельности, а также представления об элементах и структуре музыкального языка;
- подготовить обучающихся к продолжению профессионального обучения;
- активизировать творческий потенциал детей и формировать у них представления о деятельности слушателя как сотворца (воспитание в детях способности к сопереживанию, сочувствию и соучастию).

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебно-тематический план» включает последовательность изучения тем программ с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. В разделе «Содержание учебного предмета»

сформулированы важнейшие направления работы по предмету: знакомство с теоретическими и биографическими сведениями о композиторах, их творческом пути; знакомство с другими видами искусства (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы); слушание и анализ музыкальных произведений, анализ стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; исполнение на музыкальном инструменте пройденных музыкальных произведений; определение на слух пройденного музыкального материала, творческие задания, викторины, тесты. «Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны в соответствии с ФГТ. Раздел «Формы и методы контроля, система оценки» содержит требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе «Методическое обеспечение учебного процесса» даны методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по основным направлениям. «Список литературы» состоит из перечня учебной и методической литературы.

Для реализации учебной программы «Музыкальная литература» материально-техническое обеспечение включает в себя:

- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, нотной и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий, оснащенные доской, пианино, музыкальным центром, видеоаппаратурой.

I. Учебно-тематический план 1 класс

Введение в мир музыки

I полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Элементы музыкальной речи	Урок	6	3	3
2	Музыкальные тембры Голоса и инструменты	Урок	6	3	3
3	Народная песня и её использование в произведениях русских композиторов классиков	Урок	10	5	5
4	Триптихи камерного вокального музицирования	Урок	2	1	1
5	Расцвет романса	Урок	4	2	2
6	Триптихи вокальной полифонии в инструментальной музыке.	Урок	2	1	1
7	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			32	16	16

II полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
8	Звук и изобразительность и звукоподражание в музыке разных эпох	Урок	2	1	1
9	Истоки и триптихи циклических форм в инструментальной музыке	Урок	6	3	3
10	Сонатная форма. Сонатно-симфонический цикл. Соната	Урок	6	3	3

11	Симфония - высшая музыкальная форма. Музыкальная драма	Урок	4	2	2
12	Опера, её строение. Жанры оперы	Урок	8	4	4
13	Балет - театральная драма без слов	Урок	6	3	3
14	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			34	17	17
Всего за год			66	33	33

2 класс
Музыкальная литература зарубежных стран
I полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	Урок	2	1	1
2	Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа	Урок	2	1	1
3	И. С. Бах	Урок	10	5	5
4	Современники И. С. Баха: Г. Ф. Гендель	Урок	2	1	1
5	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм опера, ораториальные жанры	Урок	2	1	1
6	Оперная реформа К. В. Глюка	Урок	2	1	1
7	И. Гайдн	Урок	6	3	3
8	В.А. Моцарт	Урок	4	2	2
9	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			32	16	16

2 полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
10	В.А. Моцарт Сонатный цикл. Оперное творчество	Урок	6	3	3
11	Л.В. Бетховен	Урок	8	4	4
12	Обзорный урок по творчеству венских классиков	Урок	2	1	1
13	Романтизм в музыке	Урок	2	1	1
14	Ф. Шуберт	Урок	6	3	3
15	Ф. Шопен	Урок	8	4	4
16	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			34	17	17
Всего за год			66	33	33

3 класс
Русская музыкальная культура
I полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Русская церковная музыка, нотации жанры и формы	Урок	2	1	1
2	Музыкальная культура XVIII века	Урок	4	2	2
3	Культура начала XIX века	Урок	2	1	1
4	М.И. Глинка	Урок	10	5	5
5	А. С. Даргомыжский	Урок	4	2	2
6	Русская культура 60-х годов XIX века	Урок	2	1	1
7	А.П. Бородин	Урок	6	3	3
8	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			32	1	1

II полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
9	А. П. Бородин Симфония № 2, «Богатырская»	Урок	2	1	1
10	М.П. Мусоргский	Урок	10	5	5
11	Н.А. Римский-Корсаков	Урок	8	4	4
12	П.И. Чайковский	Урок	10	5	5
13	Обзорный урок по оперным и вокальным жанрам русских композиторов	Урок	2	1	1
14	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			34	17	17
Всего за год			66	33	33

4 класс

Отечественная музыкальная культура XX века I полугодие

№ п/п	Наименование раздела темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Русская культура конца XIX — начала XX веков	Урок	4	2	2
2	Творчество С. И.Танеева	Урок	2	1	1
3	А. Н. Скрябин	Урок	2	1	1
4	С. В. Рахманинов	Урок	6	3	3
5	И.Ф. Стравинский	Урок	4	2	2
6	Отечественная музыкальная культура 20-60-х годов XX	Урок	4	2	2

	века				
7	С. С. Прокофьев	Урок	8		4
8	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			32	16	16

II полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Тип учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
9	Д. Д. Шостакович	Урок	10	5	5
10	А. И. Хачатурян	Урок	6	3	3
11	Творчество Г. В. Свиридова.	Урок	4	2	2
12	Шестидесятые годы XX века. Творчество Р. К. Щедрина	Урок	2	1	1
13	Творчество А. Г. Шнитке	Урок	2	1	1
14	Творчество С. А. Губайдуллиной	Урок	2	1	1
15	Творчество В. К. Гаврилина и С. М. Слонимского	Урок	2	1	1
16	Отечественная музыкальная культура конца XX века (обобщающий урок)	Урок	2	1	1
17	Контрольный урок	Урок	2	1	1
Итого:			34	17	17
Всего за год			66	33	33

5 класс

Западноевропейская музыкальная культура XVII-XX вв. Обобщение материала курса музыкальной литературы: подготовка к итоговой аттестации I полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Тип учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Западноевропейская музыкальная культура XVII-XX вв. Эпоха барокко	Урок	7,5	3	4,5
2	Рокко. Характерные черты стиля	Урок	2,5	1	1,5
3	Классицизм	Урок	10	4	6
4	Романтизм Поздний романтизм: Й. Брамс, Э. Григ	Урок	5	2	3
5	Основные стилевые тенденции XX века	Урок	2,5	1	1,5
6	Импрессионизм Творчество К. Дебюсси М. Равеля	Урок	5	2	3
7	Пелакимпрессионистские тенденции. Творчество Г. Малена	Урок	2,5	1	1,5
8	Экспрессионизм. Творчество А. Берга	Урок	2,5	1	1,5
9	Контрольный урок	Урок	2,5	1	1,5
Всего			40	16	24

2 полугодие

№ п/п	Наименование раздела, темы	Тип учебного занятия	Общий объем времени в часах		
			Максималь- ная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудиторные занятия
10	Нововенская школа	Урок	5	2	3
11	Конструктивизм. Футуризм	Урок	2,5	1	1,5
12	Творчество группы «Шести»	Урок	2,5	1	1,5
13	Творчество О. Мессиана	Урок	2,5	1	1,5
14	Неофольклоризм. Творчество Б. Бартока, К. Орфа	Урок	2,5	1	1,5
15	Массовые музыкальные жанры	Урок	2,5	1	1,5
16	Обобщающий урок по основным стилевым направлениям западноевропейской музыки XX века	Урок	2,5	1	1,5
17	Повторение: подготовка к итоговой аттестации	Урок	22,5	9	13,5
Всего			42,5	17	25,5
Всего за год			82,5	33	49,5
Всего по учебному плану за весь курс обучения			346,5	165	181,5

II. Содержание учебного предмета

1 класс

Первый год изучения музыкальной литературы тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональную отзывчивость на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» даёт возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами, позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:

- элементы музыкального языка: мелодию, лад, темп, ритм, аккомпанемент, фактуру, регистр,
- понятия: гомофония, полифония, тембр;

- жанры: хорал, песня, кант, романс, месса, прелюдия, токката, фантазия, инвенция, имитация, паванна, гальярда, аллеманда, куранта, сарабанда, жига; сюита, соната, симфония, опера, балет;

- программная музыка, инструментальный концерт;

- музыкальные формы: период, двухчастная форма, трёхчастная, куплетная, вариации, рондо, сонатная форма;

- авторов прослушанных произведений;

уметь:

- опираясь на собственные впечатления, подобрать определения, соответствующие характеру музыки;

- определить признаки пройденных жанров и форм;

- определить количество и соотношение тем, наиболее важные для создания образа средства выразительности, состав исполнителей;

- определять на слух изученные музыкальные произведения;

владеть:

- навыками, необходимыми для анализа музыкального произведения,

- навыком работы с учебной литературой и словарём.

I полугодие

Тема № 1. Элементы музыкальной речи

Мелодия как основа музыкального произведения. Виды мелодий (речитатив, кантилена). Значение лада в музыке.

Ритм, размер, темп - главные выразительные средства в танцевальной и маршевой музыке. Регистр, штрихи, динамика - их роль в создании музыкального образа. Фактура (гомофонно-гармоническая, полифоническая).

Музыкальный материал:

1. Бах И. С. Двухголосная инвенция ре минор.
2. Григ Э. «В пещере горного короля», «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
3. Григ Э. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»
4. Даргомыжский А. С. Старый капрал
5. Дебюсси К. «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок»
6. Дебюсси. К. «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок»
7. Моцарт. В. А. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
8. Прокофьев С. С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
9. Чайковский П. И. Хорал из «Детского альбома»

Тема № 2. Музыкальные тембры. Голоса и инструменты

Вокальные тембры: мужские и женские.

Инструменты симфонического оркестра. Струнная группа и ее роль.

- Деревянно-духовые инструменты

- Медно-духовые инструменты

- Ударные инструменты

- Духовой оркестр

- Оркестр народных инструментов

- Эстрадный оркестр

Музыкальный материал:

1. Бах И. С. «Страсти по Матфею» № 26, ария тенора с гобоем
2. Бах И. С. Шутка
3. Бородин А.П. «Опера Князь Игорь» Каватина Кончаковны
4. Верди Дж. Марш из оперы «Аида» (труба).
5. Глинка М. И. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» (2 часть - колокольчики)
6. Неизвестный автор «Марш Преображенского полка»
7. Мусоргский М. П. Песня «Блоха»
8. Оркестр Поля Мариа

9. Прокофьев С. С. Тема кошки, тема дедушки из сказки «Петя и волк»
10. Римский Корсаков Н. А. «Снегурочка» - ария Снегурочки из пролога
11. Римский-Корсаков Н. А. «Шехеразада», тема Шехеразады
12. Римский-Корсаков Н. А. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (тема богатырей - валторны и тромбоны)
13. Чайковский П. И. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»
14. Чайковский П. И. Вариации на тему рококо
15. Чайковский П. И. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (челеста)

Тема № 3. Народная песня и ее использование в произведениях русских композиторов классиков

Народная песня - отражение различных сторон жизни народа. Воспитательное и познавательное значение народной песни. Богатство содержания народной песни. Разнообразие песенных жанров. Эпические жанры. Древнейшие виды народного творчества - былины и исторические песни. Особенности мелодий, общие и различные черты:

- старинные трудовые и семейно-бытовые песни; особенности трудовых песен (равномерный ритм, повторность мелодических оборотов, слов);
- создатели трудовых песен; значение трудовых песен, их роль в жизни народа;
- колыбельные песни; их особенности (узкий диапазон, повторность музыкальных фраз, спокойное движение);
- детские песни-прибаутки; особенности - простой напев на 3-4 звука, обращение к природе, птицам, животным.
- плясовые, шуточные, хороводные, игровые песни - песни молодости, веселья, отдыха от тяжелых полевых или домашних работ;
- традиции лирической протяжной песни.

Основные черты протяженной песни (импровизационный характер напевов, широкий диапазон, обилие распевов). Тематика лирических песен.

Произведения на народные темы в русской классической музыке: городские народные песни; основные черты городской народной песни - исполнялись соло с аккордово-гармоническим сопровождением на разных инструментах. Отличие городской песни от деревенской.

Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. Народная песня как основа профессиональной музыки.

Произведения на народные темы: использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких к народным мелодиям.

Музыкальный материал:

1. Глинка М. И. Вариации для фортепиано на тему «Среди долины ровныя»
2. Лядов А. К. «Восемь русских народных песен для оркестра» (использование жанров протяжной, шуточной, колыбельной, плясовой песен)
3. Лядов А. К. Колыбельная кота Баюна из произведения «Кикимора»
4. Прокофьев С. С. «Мёртвое поле» из кантаты «Александр Невский»
5. Прокофьев С. С. Песня об Александре Невском из кантаты «Александр Невский»
6. Римский-Корсаков Н. А. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже»; симфоническая картина «Сеча при Керженце» (использование исторической песни «Как за речкою»)
7. Римский-Корсаков Н. А. Опера «Снегурочка» (Первая песнь Леля)
8. Римский-Корсаков Н. А. Песня Садко с хором из оперы «Садко»
9. Римский-Корсаков Н. А. Русская народная песня «Ай, во поле липенька» из оперы «Снегурочка»
10. Стравинский И. Ф. Обработка трудовой песни «Эй, ухнем» П. Чайковский П. И. Хор «Болят мои скоры ноженьки» из оперы «Евгений Онегин»

Тема № 4. Традиции камерного вокального музицирования

Канты - трёхголосные куплетные песни различного содержания. История происхождения и бытования кантов. *Музыкальный материал:*

1. Канты: «Радуйся, радость твою воспеваю», «Радуйся, русской земле», «Буря море раздымает»

Тема № 5. Расцвет романса

Любимый жанр русской музыки. Предшественники романса. Связь профессиональной и народной музыки в жанре романса. Формирование основных разновидностей русского романса («русская песня», элегия, баллада, застольная песня). Ведущая роль мелодии в русских романсах. Использование речитативных элементов. Роль фортепианной партии. Изобразительные приёмы в партии фортепиано. Роль танцевальных ритмов в музыке романсов.

Музыкальный материал:

1. Гурилёв А. Л. Колокольчик. Матушка-голубушка. Вьётся ласточка. Сарафанчик
2. Алябьев А. С. Зимняя дорога
3. Свиридов Г. В. Зимняя дорога
4. Глинка М. И. Не искушай

Тема № 6. Традиции вокальной полифонии в инструментальной музыке

Полифонические произведения малых форм. Жанр прелюдии. Хоральная прелюдия - обработка протестантского хора для органа. Фантазия - свободная музыкальная пьеса. Инвенция - простейшее полифоническое произведение для клавесина. Фуга - сложная полифоническая форма. Цикл токката-фуга.

Токката - виртуозное инструментальное произведение.

Музыкальный материал:

1. Бах И. С. Двухголосная инвенция фа мажор
2. Бах И. С. Прелюдия до мажор (Хорошо темперированный клавир, 1 том)
3. Бах И. С. Токката ре минор для органа
4. Бах И. С. Хоральная прелюдия (по выбору преподавателя)
5. Пахельбель И. Хоральная прелюдия (по выбору преподавателя)
6. Фрескобальди Дж. Органная фантазия (по выбору преподавателя)

Тема № 7. Контрольный урок

Тесты по пройденным темам, например: «Определение элементов музыкальной речи», «Музыкальные тембры», «Состав симфонического оркестра» и т.п.

Викторина по определению на слух различных жанров народной песни, пройденных музыкальных произведений.

II полугодие

Тема № 8. Звукоизобразительность и звукоподражание в музыке разных эпох

Звукоизобразительные возможности инструментальной музыки. Использование выразительности звукоизобразительных приёмов в музыкальных произведениях (картины природы: шелест леса, плеск волн, раскаты грома, голоса птиц, перезвон колоколов и т.д.).

Музыкальный материал:

1. Бетховен Л. Симфония № 6, II часть - сцена у ручья (эпизод птичье трио), IV часть - сцена грозы
2. Мусоргский М. П. Лиможский рынок из сюиты «Картинки с выставки»
3. Равель М. Матушка Гусыня
4. Сен Сане К. Петухи и куры. Осёл
5. Шуберт Ф. Маргарита за прялкой. Лесной царь

Тема № 9. Истоки и традиции циклических форм в инструментальной музыке

Танцевальная сюита XVI века (Павана и Гальярда). Характеристика танцев.

Французская сюита. Строение. Характеристика обязательных танцев (аллеманда, куранта, сарабанда, жига).

Программные сюиты. Инструментальный концерт. *Музыкальный материал:*

1. Вивальди А. Времена года
2. Дауленд Дж. Павана. Гальярда
3. Дебюсси К. Детский уголок
4. И. С. Бах Французская сюита до минор.
5. Моцарт В. А. Маленькая ночная серенада
6. Шостакович Д. Д. Танцы кукол
7. Шуман Р. Карнавал

Тема № 10. Сонатная форма. Сонатно-симфонический цикл. Соната.

Основные разделы сонатной формы. Название тем. Приёмы развития тем в разработке. Количество частей в сонате и симфонии. Характеристика музыкальных образов. Чередование частей по принципу контраста. *Музыкальный материал:*

1. Глинка М. И. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
2. Гайдн Й. Соната ре минор, 1 часть

Тема № 11. Симфония - высшая музыкальная форма. Музыкальная драма

Строение цикла. Сонатное аллегро: характеристика основных тем и разделов.

Жанры симфонии: драматическая, эпическая, жанрово-бытовая.

Музыкальный материал:

1. Гайдн И. № 101 «Часы», 1 часть
2. Бородин А. П. «Богатырская симфония», I часть
3. Дворжак А. Симфония № 9, «Из нового света», 1 часть

Тема № 12. Опера, её строение. Жанры оперы

История возникновения оперы как жанра. Синтетичность оперного жанра. Литературный источник, либретто. Ведущее значение музыки. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Опера-серия и опера-буффа. Жанры оперы. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». М. И. Глинка и А. С. Пушкин. Сюжет и композиция оперы. Сказочно-эпические черты оперы.

Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характеристика главных героев. Ансамблевые и танцевальные номера, их характеристика.

Музыкальный материал:

1. Моцарт В. Опера «Волшебная флейта»: ария царицы Ночи, ария Папагено
2. Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник»: ария Фигаро, каватина Розины
3. Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»: интродукция. Каватина Людмилы.

Сцена похищения. Баллада Финна. Рондо Фарлафа. Ария Руслана. Марш Черномора. Сцена Наины и Фарлафа II д., II к. Персидский хор. Восточные танцы. Хор «Ах, ты свет Людмила»

Тема № 13. Балет - театральная драма без слов Основные черты балета, как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, танца и сценического действия.

Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес.

Из истории балета (комедийный балет королевы). Опера-балет. Создатели балета (сценарист, балетмейстер, композитор, художник). Виды хореографии. Классический танец (аллегро, адажио).

Характерные танцы (народные танцы, танцы героев детских сказок).

Роль пантомимы в балете.

Музыка в балете. Танцы: вальсы, польки, галопы, Менуэты, гавоты, сарабанды, тарантелла, болеро, мазурка, марш.

Темы-характеристики (лейтмотивы).

Строение балета (действия, картины, сцены, номера).

Вариация, Па-де-де-катер.

Музыкальный материал:

1. Прокофьев С. С. Балет «Золушка»: Па-де-де-шаль. Гавот. Вариация феи Весны. Монолог феи Лета. Вариации феи Осени. Вариации феи Зимы

2. Большой вальс из II действия. Медленный вальс и Amoroso из III д.

Тема № 14. Контрольный урок

Тесты по определению структуры сонатной формы и сонатно- симфонического цикла, по оперному жанру, циклическим формам инструментальной музыки. Викторина по пройденным произведениям.

2 класс

Музыкальная литература зарубежных стран

Второй год обучения является базовым для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, место музыкального искусства в контексте западноевропейской культуры. Материал данного года обучения представлен в виде монографических тем, предполагающий знакомство с персоналиями композиторов, особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данных для ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:

- биографические данные композиторов, жанры творчества, музыкальные произведения, изучаемые в курсе;
- строение форм: сонаты, симфонии, оперы, оратории;
- структуру сюиты;
- жанровые разновидности симфонии, оперы;
- музыкальные произведения и их авторов;

уметь:

- уметь, опираясь на собственные впечатления, подобрать определения, соответствующие характеру музыки;
- уметь выделить жанровые признаки тематизма: танцевальные, вокальные, песенные, декламационные и т.п.;

владеть:

- аналитическими умениями, необходимыми для анализа музыкального произведения по предложенному плану;
- навыком работы с учебной литературой и словарём;
- навыком работы с нотной литературой

I полугодие

Тема № 1. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Музыка Средневековья - органум Перотина. Музыка ренессанса - формирование традиций инструментальной музыки, первые оперы рубежа XVI-XVII веков. К. Монтеверди - великий музыкант- реформатор, опера Монтеверди.

Музыкальный материал:

Рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения: О. ди Лассо, К. Монтеверди, К. Жанекена, Франческо да Милано.

Тема № 2. Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Зарождение оперы, кантаты, оратории. Опера как один ведущих жанров. Развитие инструментальной музыки. Инструментальный барочный концерт. Краткая характеристика творчества А. Вивальди.

Музыкальный материал:

1. Перселл Г. «Дидона и Эней», ария Дидоны
2. Вивальди А. Концерт из цикла «Времена года»

Тема № 3. И. С. Бах

Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. И. С. Бах - исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского.

И.С. Бах – педагог. Творчество И.С. Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки И. С. Баха в XIX веке. Значение музыки композитора. Реформация и её влияние на творчество Баха. Специфика устройства органа, клавесина, клавинофорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Хорошо темперированный клавир. История создания. Строение фуги. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Инструментальная сюита - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Кантатно-ораториальный жанр. Месса католическая, обязательные поющиеся части мессы. Месса си минор.

Музыкальный материал:

Произведения И. С. Баха:

1. Хоральная прелюдия фа минор. Токката и фуга ре минор для органа
2. Двухголосные инвенции до мажор, фа мажор
3. Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК
4. Французская сюита до минор
5. Месса си минор: Kyrie eleison, «Gloria»
6. Хоральная прелюдия ми-бемоль мажор
7. Трехголосная инвенция си минор
8. Прелюдия и фуга до мажор из 1 тома ХТК
9. Фрагменты сюит, партит

Тема №4. Современники И. С. Баха. Г. Ф. Гендель

Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на творчество композитора, основные жанры

Музыкальный материал:

Произведения Г. Ф. Генделя:

1. Концерто-гроссо ор. 3, № 1, ч. 1
2. Опера «Ринальдо», ария Альмиры
3. Оратория «Мессия». «Аллилуйя». Пассакалия

Тема № 5. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера, ораториальные жанры

Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в разных странах Европы и возникновение в XVII-XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии, формы произведения. Состав симфонического оркестра, закрепление в составе оркестра группы деревянных духовых инструментов. Мангеймская школа. Жизнь и творчество Й. Гайдна. В. Моцарта, Л. Бетховена. Венский классицизм.

Тема № 6. Оперная реформа К. В. Глюка

Творчество К. В. Глюка, суть его реформы „- драматизация музыкального спектакля. Творческие принципы, оказавшие влияние на последующие поколения композиторов.

Музыкальный материал:

1. Глюк К.Ф. «Орфей»: хор из 1 д., сцена с фуриями из 2д, ария Орфея «Потерял я Эвридику»

Тема № 7. Й. Гайдн

Жизненный и творческий путь Йозефа Гайдна. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Последние годы жизни в Вене. Симфония Й. Гайдна. Эволюция жанра в творчестве композитора. Симфонический цикл на примере симфонии ми- бемоль мажор (1ч.- сонатная форма, 2 ч.- двойные вариации, 3 ч. - менуэт, финал). Клавирное творчество Й. Гайдна Сонатный цикл. Строение классической сонаты. Подробный разбор структуры цикла, сонатного аллегро.

Музыкальный материал:

Произведения Й. Гайдна:

1. Симфония ми-бемоль мажор (все части)
2. Соната ре мажор (все части)
3. Соната ми минор (ч. 1)
4. Симфония № 45
5. «Прощальная» симфония (финал)

Тема № 8. В. А. Моцарт

Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. «Чудо- ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с Зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Последнее произведение - «Реквием». Жанровое многообразие творчества. Симфоническое творчество В. А. Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор, тематические связи частей симфонии, трактовка менуэта.

Музыкальный материал:

1. В. А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»
2. В.А. Моцарт Опера «Волшебная флейта» - увертюра, дуэт Папагено и Папагены
3. В.А. Моцарт Симфония №40, соль минор (все части)

Тема № 9. Контрольный урок

Подготовка сообщений по биографиям композиторов, изученных в первом полугодии. Викторина по прослушанным произведениям.

II полугодие

Тема № 10. В. А. Моцарт. Сонатный цикл. Оперное творчество Клавирное творчество В. А. Моцарта. Соната ля мажор, № 11. Своеобразие построения цикла. Жанровые истоки тематизма. Опера «Свадьба Фигаро». Интерпретация первоисточника - комедии П. Бомарше. Оценка оперы современниками. Традиции оперы-буффа, новаторство в трактовке комической оперы. Музыкальный язык сольных характеристик главных героев. Функция увертюры. *Музыкальный материал:* Произведения В. А. Моцарта:

1. Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Каватина Фигаро, ария и серенада Керубино, ария Сюзанны
2. Соната ля мажор (все части)
3. Увертюры к опере «Дон Жуан»
4. «Реквием» (фрагменты)

Тема № 11. Л. В. Бетховен

Жизненный и творческий путь Людвига ван Бетховена. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. В. Бетховена. Революционная героика, выраженная через средства музыкального языка композитора. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианная музыка. «Патетическая» соната». № 8. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. Симфонический жанр. Драматический симфонизм, основанный на конфликтном противодействии образов.

Программный симфонизм, театральная музыка к драме И. Гете «Эгмонт». Симфония № 5 до минор. Воплощение смелых, героических эмоций. Концептуальный симфонизм. Принципы монотематизма в Симфонии № 5 до минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо.

Музыкальный материал:

Произведения Л. В. Бетховена:

1. Соната № 8 «Патетическая» (все части)
2. Симфония № 5 до минор (все части)
3. Увертюра из музыки к драме И. Гете «Эгмонт»
4. Соната для фортепиано № 14, ч. 1
5. Соната для фортепиано № 23, ч. 1
6. Симфония № 9, финал. Симфония № 6 «Пасторальная» (ч. 3, 4, 5)

Тема № 12. Обзорный урок по творчеству венских классиков

Этические установки классицизма — воспевание действий и поступков человека, понятие прав человека, защита этих прав, свободы вероисповедания и слова, поворот к простоте и естественности и его отражение в чистом архитектурном стиле, напоминающем стиль Древней Греции и Рима. Образование музыкальных обществ, публичных концертов. Появление нового состава оркестра, закрепление роли духовых инструментов. Творчество крупнейших представителей венской классической школы Й. Гайдна, В. Моцарта Л. Бетховена, определившее направление дальнейшего развития музыкальной композиции. Кристаллизация жанров инструментальной музыки, новаторство в оперном искусстве.

Музыкальный материал:

1. Моцарт В. А. Концерт для фортепиано фа мажор (фрагменты экспозиции).
2. Гайдн Й. Оратория «Времена года» (№ 18, 19)
3. Бетховен Л. В. Соната «Аппассионата», 1 ч.
4. Бетховен Л. В. Соната № 14, фрагмент финала

Тема № 13. Романтизм в музыке

Исторические условия и предпосылки возникновения нового стиля, философии. Новая тематика - природа как отражение чувств героя; картинность; народная фантастика,

исторические события, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Музыкальный материал:

5. Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору преподавателя)
6. Мендельсон Ф. Концерт для скрипки с оркестром, ч. 1
7. Шуман Р. Утешение

Тема № 14. Ф. Шуберт

Жизненный и творческий путь. Жанры творчества. Новые фортепианные жанры - экспромт, музыкальный момент. Песни, баллады и вокальные циклы Ф. Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Симфония № 8 «Неоконченная» си минор. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке.

Музыкальный материал:

Произведения Ф. Шуберта:

1. Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария»
2. Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя)
3. Экспромт ми-бемоль мажор
4. Музыкальный момент фа минор
5. Симфония № 8 «Неоконченная» (1 часть, 2 часть - фрагмент)
6. Вальс си минор

Тема № 15. Ф. Шопен

Жизненный и творческий путь Фридерика Шопена. Юность в Польше, жизнь в Париже. Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Жанры баллады, фортепианной сонаты. Фортепианная миниатюра: большое содержание в малых формах. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Вальсы, ноктюрны. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Ноктюрн в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд. Прелюдии, этюды. Новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения.

Музыкальный материал:

1. Шопен Ф. Мазурки до мажор, си-бемоль мажор, ля минор. Полонез ля мажор, ля-бемоль мажор. Вальс до-диез минор. Прелюдии ми минор, ля мажор, до минор. Этюды Ми мажор, до минор, «Революционный». Ноктюрн фа минор, ми-бемоль мажор. Баллада № 1

Тема № 16. Контрольный урок

Викторина по музыкальному материалу за весь курс зарубежной музыки.

3 класс

Русская музыкальная культура

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XVIII-XIX веков - ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

По окончании третьего года обучения учащиеся должны:

знать:

- исторические этапы развития русской профессиональной композиторской школы (фольклор, музыкально-культурные явления Древней Руси, зарождение светской музыки, традиции церковной музыкальной культуры, расцвет русской музыкальной культуры);

- биографические данные композиторов, жанры творчества, музыкальные произведения, изучаемые в курсе;

- жанровые разновидности симфонии, оперы;

- музыкальные произведения и их авторов;

уметь:

- проанализировать услышанную музыку по предложенному плану и выделить жанровые признаки тематизма произведения

- на слух определять изученные музыкальные произведения

- работать с нотным текстом

- самостоятельно составлять конспект по заданной теме, работать с предложенной литературой

- уметь составлять реферат и определять цель и задачи исследования

владеть:

навыком работы с литературным текстом, самостоятельного составления конспектов по заданной литературе, работы со словарем.

I полугодие

Тема № 1. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы

Возникновение многоголосия. Партесный стиль. Возникновение партесного пения и строчного пения. Ранние формы русского церковного многоголосья. Усовершенствование знаменного письма. Социальные и культурные изменения XVII века и влияние Запада. Профессиональная музыка - церковная. Партесный концерт. Духовные канты. Торжество новых эстетических принципов. Появление новых видов церковного и светского пения. Влияние петровских реформ на развитие музыкальной культуры. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Приоритет вокального начала.

Музыкальный материал:

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Тема № 2. Музыкальная культура XVIII века

Краткий экскурс в историю государства российского XVII - начала XVIII века. Раскол церкви. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Творчество Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского и других композиторов.

Музыкальный материал:

1. Бортнянский Д. С. Концерт № 34

2. Березовский М. С. «Не отвержи меня...»

Тема № 3. Культура начала XIX века

Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса - элегии, русской песни, баллады, романсов «о дальних странах» - с использованием танцевальных жанров.

Музыкальный материал:

1. Алябьев А. А. «Соловей», «Иртыш»

2. Варламов А. Е. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»

3. Гурилев А. Л. «Колокольчик»

4. Гурилев А. Л. «Домик-крошечка»

Тема № 4. М.И. Глинка

Жизненный и творческий путь М. И. Глинки. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюров. Эпоха М. И. Глинки: современники композитора. Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся музыкальные темы в опере, их смысл и значение. Романсы Глинки - новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм. Симфонические сочинения М. И. Глинки - одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюров. «Камаринская» - уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс - фантазия - «зерно», из которого выросла русская лирико-психологическая симфоническая музыка, посвященная раскрытию внутреннего мира, душевных переживаний человека.

Музыкальный материал:

Произведения М. И. Глинки:

1. Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».
2. Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь»
3. Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс- фантазия»
4. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота»

Тема № 5. А. С. Даргомыжский

Жизненный и творческий путь А. С. Даргомыжского. Значение дружбы с М. И. Глинкой. Новые эстетические задачи. Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально- обличительная тематика в вокальных сочинениях. Опера «Русалка». Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя. Вокальная миниатюра - появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Музыкальный материал:

1. Произведения А. С. Даргомыжского: Романсы и песни: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет». «Ночной зефир», «Червяк», «Старый капрал».
2. Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Тема № 6. Русская культура 60-х годов XIX века

Деятельность и творчество М. А. Балакирева. Общественно- политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование русского музыкального общества, открытие консерваторий, организация бесплатной музыкальной школы. А. Н. Серов и В. В. Стасов, А. Г. Рубинштейн, Н. Г. Рубинштейн, А. Г. Рубинштейн, М. А. Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал:

1. А. Г. Рубинштейн Фрагменты оперы «Демон»
2. М. А. Балакирев Фортепианная фантазия «Исламей»

Тема № 7. А. П. Бородин

Жизненный и творческий путь А. П. Бородина. Многогранность личности А. П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Романсы А. П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии. Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы.

Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Музыкальный материал:

1. Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Гапицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян

2. Романсы: «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»

3. Квартет № 2; «Ноктюрн», ч. 3

Тема № 8. Контрольный урок

Защита докладов по темам, предложенным преподавателем, например «Военные оркестры времен Петровской эпохи», «Скоморошины на Руси», «Творчество крепостных артистов» и т.п.

II полугодие

Тема № 9. А. П. Бородин. Симфония № 2, «Богатырская»

Симфоническое наследие А. П. Бородина. Формирование жанра симфонии в русской музыке в 60-х годах XIX века. Симфония № 2 си минор, «Богатырская». Жанр эпической симфонии.

Музыкальный материал:

Симфония № 2 си минор, «Богатырская»

Тема № 10. М. П. Мусоргский

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М. П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. Опера «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки.

Литературный источник. Идейное содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное

начало вокальных партий ряда персонажей - характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы. Вокальные произведения М. П. Мусоргского. Продолжение традиций А. С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М. П. Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.). Фортепианная сюита «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля. *Музыкальный материал:* Произведения М. П. Мусоргского:

1. «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д., 1 к.: монолог Пимена, 1 д., 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д., 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д., 3 к.: хор «Расходилась, разгулялась».

2. Сюита для фортепиано «Картинки с выставки»

3. Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская»

4. Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»

5. Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москва-реке»

Тема №11. Н. А. Римский-Корсаков

Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н. А. Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н. А. Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы.

Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. Н. А. Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шехерезада» - программный замысел. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Музыкальный материал:

Произведения Н. А. Римского-Корсакова:

1. Опера «Снегурочка». Пролог-вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор

2. Симфоническая сюита «Шехерезада»

3. Романсы, камерная лирика: «Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...»

Тема № 12. П. И. Чайковский

Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки П. И. Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы - лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах. Симфония № 1 «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Музыкальный материал:

Произведения П. И. Чайковского:

1. Опера «Евгений Онегин»: 1 картина: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 картина: вступление, сцена письма Татьяны; 3 картина: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 картина: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 картина: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 картина: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 картина: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

2. Симфония № 1 «Зимние грезы», 1 часть

3. Симфония № 4, Квартет №1,2 часть

4. Концерт для фортепиано с оркестром № 1

5. Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Тема № 13. Обзорный урок по оперным и вокальным жанрам русских композиторов

Оперные и симфоническое жанры и их претворение в творчестве русских композиторов XIX века.

Отечественная музыкальная культура XX века

Основной задачей четвертого года обучения — существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и отечественной музыкальной культуры XX века, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки второй половины двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов.

По окончании четвёртого года обучения учащиеся должны:

знать:

- биографии композиторов, основные события жизни и творческого пути, музыкальные произведения;
- хронологию исторических событий социальной жизни и музыкальной культуры России;
- творческие биографии композиторов, особенности стиля, авторских средств музыкальной выразительности;

уметь:

- анализировать услышанную музыку по предложенному плану, выделять жанровые признаки музыкального тематизма;
- на слух определять изученные музыкальные произведения;
- работать с нотным текстом: ориентироваться во время прослушивания и анализа музыкального произведения;
- грамотно выстроить ответ в соответствии с предложенным планом анализа музыкального произведения;

владеть:

- навыком работы с литературным текстом, самостоятельного составления конспектов по заданной литературе, работы со словарем;
- составлять конспект по заданной теме;
- составлять реферат, определять цель и задачи исследования.

I полугодие

Тема № 1. Русская культура конца XIX-начала XX вв.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально- общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Творчество А. К. Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора. Творчество А. К. Лядова. Преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Музыкальный материал:

1. Глазунов А. С. Симфония №1, 1 часть
2. Глазунов А. С. Фрагменты из балета «Раймонда»
3. Лядов А. К. «Волшебное озеро», «Кикимора» для оркестра
4. Лядов А. К. Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину»

Тема № 2. Творчество С. И. Танеева

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности, предвосхитившей многие тенденции музыкального искусства XX века. Композитор, чье творчество отмечено

глубиной и благородством замыслов, высокой этичностью и философской направленностью, сдержанностью высказывания, мастерством тематического и полифонического развития. Творческое и научное наследие ученого, музыканта и педагога.

Музыкальный материал:

1. С.И. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин», ч. 1 (фрагмент)
2. С.И. Танеев Квнтет, фрагменты, ч. 1, 3, 4

Тема № 3. А. Н. Скрябин

Биография А. Н. Скрябина. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка - гармонии, ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. Понятие символизма в литературе и живописи.

Музыкальный материал:

Произведения А. Н. Скрябина:

1. Прелюдии, ор. 11 (по выбору преподавателя)
2. Этюд ре-диез минор, ор. 8
3. Две поэмы, ор. 32

Тема № 4. С. В. Рахманинов

Биография С. В. Рахманинова. Наследник традиций П. И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С. В. Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества. Фортепианное наследие С. В. Рахманинова. Образное содержание. Жанры. Концерты для фортепиано с оркестром. Особенности трактовки фортепиано. Методы развития тематизма.

Музыкальный материал:

Произведения С. В. Рахманинова:

1. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
2. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
3. Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо»
4. Прелюдии до-диез минор, ре мажор
5. Музыкальная картина ми минор

Тема № 5. И. Ф. Стравинский

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С. П. Дягилева и его роль в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Балеты И. Ф. Стравинского «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И. Ф. Стравинского «Весна священная».

Музыкальный материал:

1. Стравинский И. Ф. Балет «Петрушка»
2. Стравинский И. Ф. Балет «Весна священная»

Тема № 6. Отечественная музыкальная культура 20-60-х годов XX века

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Эволюция классических жанров: симфонии. Оперы, балета. Конструктивистские тенденции в русской симфонической музыке 1920-х годов. Театральная эстетика, театр В.

Мейерхольда. Новые условия бытования музыкальной культуры. Песни - музыкальная летопись страны. *Музыкальный материал:*

1. Прокофьев С. С. Опера «Любовь к трем апельсинам». Марш.
2. Мосолов А. В. «Завод, музыка машин»
3. Дунаевский И. О. Музыка к кинофильмам
4. Песни Великой Отечественной войны и послевоенных лет

Тема № 7. С. С. Прокофьев

Биография С. С. Прокофьева. Выдающийся представитель старшего поколения русских советских композиторов. Поиски своего стиля в ранних сочинениях. Пребывание за границей и возвращение на Родину.

С. С. Прокофьев - выдающийся пианист. Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла. Кантата «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Уникальное сотрудничество с режиссером С. М. Эйзенштейном. Балет «Ромео и Джульетта». Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики - исполнители партий. Балеты С. С. Прокофьева - традиции и новаторство, продолжение новаторских тенденций П. И. Чайковского, И. Ф. Стравинского.

Музыкальный материал:

Произведения С. С. Прокофьева

1. Пьесы для фортепиано из ор. 12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо)
2. Кантата «Александр Невский» (все части)
3. Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»
4. Симфония №7, все части
5. Кинофильм С. М. Эйзенштейна «Александр Невский»
6. Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты)
7. Первый концерт для фортепиано с оркестром, ч. 1

Тема № 8. Контрольный урок

Подготовка и защита рефератов по русской культуре конца XIX - начала XX века (направления: живопись, литература, театр, музыка, архитектура и т.п.)

II полугодие

Тема № 9. Д. Д. Шостакович

Творческий облик композитора. Д. Д. Шостакович - музыкальный гений XX века. Многообразие тем, сюжетов, образов. Гражданственность, патриотизм и мощь музыкальных образов. Трагедийность содержания. Гражданская тематика творчества, музыка Д. Д. Шостаковича как летопись истории страны. Симфоническое и оперное творчество. Модернистские тенденции. Инструментальная музыка. Музыка для кино. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Обзор творчества, камерная музыка, основные жанры. Симфоническое творчество. Концепция трагедийного симфонизма Тема блокадного Ленинграда и борьбы с фашизмом. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3, 4 частей. Фортепианное творчество. Цикл прелюдий и фуг. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия). Строение цикла. Прелюдия и fuga До мажор.

Обобщающий обзор творчества композитора. Гражданская значимость музыки композитора. Другие жанры - музыка для кинофильмов, балет, опера. Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-е годы. Творчество поэтов - современников Д. Д. Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» - жанр вокально-симфонической поэмы.

Музыкальный материал

Произведения Д.Д. Шостаковича:

1. Симфония № 7 до мажор, ч. 1, остальные части - ознакомительно
2. Музыка из к/ф «Встречный»
3. Романс из к/ф «Овод»
4. Пьесы для фортепиано «Танцы кукол»
5. Балетная сюита № 1
6. Прелюдия и fuga до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»
7. Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина», 1 часть

Тема № 10. А. И. Хачатурян

Биография А. И. Хачатуряна. Инструментальное творчество - Концерт для скрипки с оркестром. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Балет «Спартак». История создания. Особенности композиции: сквозное симфоническое развитие, крупные музыкально-хореографические сцены, широкое использование системы лейтмотивов.

Музыкальный материал

Произведения А. И. Хачатуряна:

1. Концерт для скрипки с оркестром, все части
2. Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак»
3. Вальс из музыки к спектаклю «Маскарад»

Тема № 11. Творчество Г. В. Свиридова

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г. В. Свиридова. Киномузыка.

Музыкальный материал

Произведения Г. В. Свиридова:

1. Вокальный цикл «Пушкинский венок» (по выбору преподавателю)
2. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»
3. Сюита «Время, вперед!», фрагменты

Тема № 12. Шестидесятые годы XX века. Творчество Р. К. Щедрина

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Творчество Р. К. Щедрина. Современность его музыки. Новизна, оригинальность стиля. Преломление направления «новой фольклорной волны» в 1-ом фортепианном концерте, «Озорных частушках». Балет «Кармен-сюита». Оригинальность аранжировки.

Музыкальный материал

Произведения Р. К. Щедрина:

1. Щедрин Р. К. Юмореска
2. Щедрин Р. К. Фрагменты «Кармен-сюиты»

Тема № 13. Творчество А. Г. Шнитке

Краткое знакомство с биографией композитора. Полистилистика как яркий способ показать конфликт классической гармонии мироощущения и современной перенапряженности. Основные темы творчества: острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука.

Музыкальный материал

Произведения А. Г. Шнитке:

1. Шнитке А. Г. Симфония № 1 (фрагмент)
2. Шнитке А. Г. Музыка из кинофильма «Сказка странствий»

3. Музыка из к/ф «Маленькие трагедии», вторая песня Лауры

Тема № 14. Творчество С. А. Губайдулиной

С. А. Губайдулина - один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века. Одна из важнейших тем творчества - стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Претворение духовных жанров в современных условиях. Внимание к звуку.

Музыкальный материал

Произведения С. А. Губайдуллиной:

1. «Звуки леса» (для флейты и фортепиано)
2. «Музыкальные игрушки», пьесы для фортепиано (по выбору преподавателя)

Тема №15. Творчество В. А. Гаврилина и С. В. Слонимского

В. А. Гаврилин — композитор редкого своеобразия и подлинной народности. Направленность на демократическую аудиторию, театральность, программность, склонность к жанровым, образным и стилистическим смешениям. Опора на фольклорные, в том числе «низкие» жанры (частушку, «страдания», жестокий и мещанский романс). В. А. Гаврилин, наряду с Г. В. Свиридовым и Р. К. Щедриным, - один из представителей так называемой «новой фольклорной волны».

Современное художественное мышление С. В. Слонимского - музыкальный универсализм. Сочетание разнообразных музыкальных и национальных традиций в единое художественное целое. Фольклорные истоки и их преломление в творчестве композитора.

Музыкальный материал

1. Гаврилин В. А. Фрагмент балета «Анюта»
2. Гаврилин В. А. Симфония-действие «Перезвоны», часть «Вечерняя музыка»
3. С.В. Слонимский Детские пьесы для фортепиано. Пасмурный вечер. Ябедник. Мультфильм с приключениями. Северная песня. Марш Бармалея. Дюймовочка. Колокола (по выбору преподавателя)
4. С.В. Слонимский Песня Виринеи с хором. Вступление из оперы «Виринея»

Тема №16. Отечественная музыкальная культура конца XX века (обобщающий урок)

Пути обновления музыкального языка в XX столетии: введение шумов в музыкальные построения и принципиально иная организация самих музыкальных звуков. Техники, построенные на введении в музыку неорганизованных звуков: «конкретная музыка», звуковым материалом которой служат шумы (звук падающих капель воды, шум поезда, голоса птиц, скрип двери, вздохи); сонорика, где композитор принципиально не обращает внимания на соотношение отдельных звуков в созвучии, оперируя исключительно окраской звучания. В сонорах важна звуковая краска целостного созвучия. Алеаторика (лат. alea - игральная кость, жребий, случайность) - техника, основанная на свободном (случайном) выборе исполнителями отдельных нот, тембров, частей произведения. Особенно часто используется при ансамблевом исполнении, когда случайный выбор каждого из исполнителей создает общее сонорное звучание. Полистилистика.

Музыкальный материал:

1. Денисов Э. Пение птиц (фрагмент)
2. Шнтике А. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, музыка из к/ф «Мир сегодня» (фрагмент)
3. Мартынов В. «Stabat mater» (фрагмент)

Тема №17. Контрольный урок

Подготовка и защита рефератов (с презентацией), по музыкальной культуре второй половины XX века.

**Западноевропейская музыкальная культура XVII-XX вв.
Обобщение материала курса музыкальной литературы:
подготовка к итоговой аттестации**

Пятый год обучения является заключительным в курсе музыкальной литературы. Поэтому большое количество часов посвящено повторению материала за весь курс обучения.

Однако основной задачей данного года является выстраивание историко-стилевой вертикали западноевропейской музыкальной культуры с XVII до XX вв. Традиционный объем, ограничивающийся музыкальной культурой XVIII и XIX вв., оказывается недостаточным. В XXI веке вопрос изучения музыки XX века стоит особенно остро, тем более что изучение музыкального искусства XX века в контексте современной художественной культуры вызывает интерес учащихся.

Материал по западноевропейской музыкальной культуре представлен в виде стиливых блоков - барокко, рококо, классицизм, романтизм. Далее - наиболее яркие стиливые явления музыкальной культуры XX века. Это дает возможность осмысленного представления о хронологии исторических событий, об эстетике стиливых эпох не только в музыкальном искусстве, но и литературе, живописи, архитектуре, изменении средств музыкального языка. Такая панорама способствует расширению художественного кругозора учащихся; активному развитию творческого мышления детей; формированию способности «выстраивать» параллели между различными видами искусства.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны:

знать:

- музыкальный материал изученных произведений на слух;
- периодизацию профессиональной европейской, отечественной, русской музыки;
- основные эстетические принципы ведущих направлений XVIII-XX вв. и представителей этих течений в различных видах искусства - литературе, живописи, поэзии, музыке.
- основные средства художественной выразительности каждого изученного стиля;
- творческие биографии ведущих русских и зарубежных композиторов, изучаемых в данном курсе, а также их музыкальные произведения, изучаемые на уроках;
- структуру научной работы и реферата;

уметь:

- опознавать стиливое направление при помощи анализа средств художественной выразительности в произведениях музыкального искусства и, по возможности, других видах искусств (в нотном тексте, стихотворении, литературном отрывке, произведении художественного творчества);
- находить параллели в различных видах искусства;

владеть:

- навыком работы с учебной и дополнительной литературой и словарём.
- Контрольный урок может включать в себя доклад и презентацию на предложенную преподавателем тему, а также реферат по одному из изученных стиливых направлений.

I полугодие

Тема № 1. Зарубежная музыкальная культура XVII-XX веков. Эпоха барокко

Характеристика XVIII века - «века разума и просвещения». Основные тенденции в развитии музыкального искусства. Стиливые направления (барокко, рококо, сентиментализм, классицизм), их проявление в музыке. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVI-XVIII вв. (трио соната, concerto grosso); органная и клавирная музыка. Становление и развитие сонатно-концертных жанров.

- Немецкая культура первой половины XVIII в. Творчество И. С. Баха. Органные, клавирные оркестровые, кантатно-ораториальные произведения И. С. Баха. Ораториальное творчество Г. Ф. Генделя. Периодизация творчества. Национальные истоки творчества И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Значение и место их творчества в стиливой

системе XVIII в. Эстетические воззрения энциклопедистов и их воздействие на развитие художественной культуры XVIII в. Кризис оперы-seria, рождение оперы-buffa. Рождение французской комической оперы и её эволюция. Опера в Германии и Австрии: судьба Гамбургской оперы, возникновение зингшпиля.

К. В. Глюк и его оперный театр. Эстетические взгляды К. В. Глюка и их отражение в оперной реформе:

а) Барокко XVII в. Италия - К. Монтеверди, А. Скарлатти - опера
Скрипичные мастера Гварнери, Страдивари.

Англия - Г. Пёрселл – опера

б) Барокко XVIII в. Англия - Г. Гендель

Италия - А. Вивальди, Д. Скарлатти.

Германия - И. С. Бах.

Реформа оперы. Опера К. В. Глюка.

Музыкальный материал:

1. Скарлатти Д. Сонаты (по выбору преподавателя)

2. Монтеверди К. Плач Ариадны из оперы «Ариадна»

3. Вивальди А. Концерт ля минор

4. Глюк К. «Орфей»: хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария Орфея «Потерял я Эвридику».

Тема № 2. Рококо. Характерные черты стиля

Художественный стиль первой половины XVIII в. возник во Франции в эпоху кризиса абсолютизма. Рококо отражает стремление к уходу от действительности в сферу беспечной игры и наслаждения. Искусство Рококо отмечено чертами камерности, культивирует особый мир хрупких, нежно грациозных или кокетливо скерцозных образов буколического, галантного, салонного характера. Ему присущи прихотливая изысканность линий, дробность рисунка, широкое развитие орнаментально-декоративного начала. В музыке обильное использование мелизмов (франц. *agreements*, нем. *Manieren*), которые составляют неотъемлемую часть мелодической линии. Для искусства рококо характерен отход от монументальных форм барокко. Композиторы Ф. Куперен, Ж. Рамо. Клавесинная миниатюра.

Музыкальный материал:

1. Дакен Л. Кукушка

2. Пьесы для клавесина Ф. Куперена и Ж. Рамо

Тема № 3. Классицизм

Эстетические идеалы классицизма: порядок, управляющий природой и жизнью, утверждение разумности бытия и гармоничности человеческой природы. Источник эстетики - образцы античного искусства как высшая форма классического совершенства. Деятельность французских энциклопедистов - Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Ж. Л. Даламбер. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка, австрийского композитора XVIII века, направленная на воплощение больших гражданских идей посредством античных сюжетов эпохи. Античные и средневековые сюжеты опер. Формирование венской классической школы. Кристаллизация классицистского стиля в инструментальной музыке - «Мангеймской школы», а также одного из сыновей Баха Филлипа Эмануэля или «гамбургского» Баха. Новаторство сонатно-симфонической драматургии. Историческое значение достижений венской классической школы.

Симфонии И. Гайдна. Эволюция симфонии от дивертисмента до 4-х частной цикла. Сонатное аллегро - строение и название разделов, образное соотношение тем и их название, развитие тематизма - мотивная разработка. Жанрово-бытовой симфонизм. Классицистские нормы сонатно-симфонического цикла. Оратории Й. Гайдна: камерно-инструментальное творчество - классическая разновидность струнного квартета.

Творчество В. Моцарта. Индивидуализация образов, наполненность экспрессией, стремительность развития, насыщение драматизмом. Обогащение мелодических, гармонических, полифонических средств. Новаторство в области оперы: отражение

передовых социальных и этических идей эпохи. «Дон Жуан» - «веселая драма» (drama giocoso), сочетающая комедийные, трагедийные элементы, психологическую углубленность и занимательную интригу, фантастическую условность и бытовую достоверность.

Реквием. История создания. Строение католической мессы. Полифонические приемы.

Л. Бетховен - драматический симфонизм. Индивидуальность концепции каждой симфонии. Показ образа в единстве противоположных, борющихся друг с другом элементов. Построение темы на контрастных мотивах, образующих внутреннее единство. Производный контраст. Непрерывность развития и качественных изменений образов. Сквозной процесс развития, охватывающий все разделы формы. Симфония - «инструментальная драма». Увертюра - самостоятельное произведение.

Музыкальный материал:

1. Бетховен Л. Симфония до минор № 5
2. Гайдн Й. Симфония ми-бемоль мажор (все части)
3. Моцарт В. А. Реквием. Introitus. Kyrie eleison, Lacrimosa (№ 1, 7)
4. Моцарт В. Опера «Волшебная флейта» - увертюра, ария Царицы Ночи, ария Папагено

Тема № 4. Романтизм. Поздний романтизм: И. Брамс, Э. Григ

Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма. Его место среди других художественных направлений эпохи. Романтизм в музыке (новизна идейно-образного содержания, обновление жанров и композиционных принципов, обогащение выразительных средств). Интерес к народной фантастике, сказкам. Возникновение новых жанров - баллады, поэмы; разнообразие инструментальной миниатюры. Большое содержание в малых формах. Внимание к душевному миру человека: мотивы тоски и отчаяния. Поиски картинности, красочности, отсюда новые средства в области гармонии, формы.

Камерная вокальная музыка в творчестве Ф. Шуберта.

Идейно-публицистическая и музыкально-просветительская деятельность Р. Шумана.

Национальные композиторские школы. Ф. Шопен, Ф. Лист, Э. Григ. Симфоническое творчество И. Брамса. Романтизм XIX в. Австрия, Германия - Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Штраус, Ф. Мендельсон. Польша, Чехия, Венгрия - Ф. Шопен, Б. Сметана, Ф. Лист. Романтизм. XIX в. Италия - Дж. Россини, Дж. Верди. Франция - Ж. Бизе, Г. Берлиоз.

Музыкальный материал:

1. Бизе Дж. Опера «Кармен»: Увертюра, 1 действие - Хабанера и Сегедилья, антракт ко II действию, II действие - ария Хозе, куплеты Торедора
2. Брамс Й. Симфония № 3, ч. 3
3. Верди Дж. Опера «Травиата», застольная песня, вступление к опере
4. Григ Э. Концерт для фортепиано ля минор (фрагмент)
5. Лист Ф. Рапсодия № 2
6. Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору преподавателя)
7. Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник», ария Фигаро из 1д.
8. Шопен Ф. Мазурки, полонезы вальсы (по выбору преподавателя)
9. Шуберт Ф. Симфония № 8, си минор (1 часть), песни
10. Шуман Р. Фантастические пьесы - № 2 «Порыв», № 3 «Отчего»

Тема № 5. Основные стилевые тенденции XX века Исторические события, социальные потрясения, повлиявшие на мировоззрение людей. Важнейшие научные открытия XX века. Модернизм - художественно-эстетическая система, сложившаяся в 20-е годы XX века, как своеобразное отражение духовного кризиса европейского общества. Модернизма объединяет множество различных художественных течений, существующих зачастую параллельно: конструктивизм, неоклассицизм, русский Авангард, сюрреализм и

т.п. Субъективность модернистского миропонимания. Музыкальный модернизм. Новаторство в сфере

композиции, тональной системе, выход за пределы тональности.

Музыкальный материал:

1. Дебюсси К. Прелюдия для фортепиано «Затонувший собор»
2. Мийо Д. Сюита из балета «Бык на крыше»
3. Шенберг А. Вокально-инструментальный цикл «Лунный Пьеро» (фрагмент)

Тема № 6. Импрессионизм. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля

Импрессионизм в музыке. Понятие «импрессионизма», его черты, связь с импрессионистской живописью, символистской поэзией, с некоторыми тенденциями позднего романтизма; обогащение музыкально-выразительных средств и приемов письма. Творчество К. Дебюсси, М. Равеля. К. Дебюсси — основоположников направления «импрессионизм». Импрессионизм в живописи. Особенности живописной техники художников-импрессионистов. Импрессионизм в музыкальном искусстве. Средства музыкальной выразительности. Творчество К. Дебюсси. Периодизация творчества. Черты стиля. М. Равель. Периодизация творчества. Панорама стилевых направлений в творчестве композитора.

Музыкальный материал:

1. Дебюсси К. Прелюдии для фортепиано («Девушка с волосами цвета льна», «Колокола сквозь листву» и т.д.)
2. Равель М. «Павана на смерть инфанты»
3. Равель М. Болеро

Иллюстрации репродукций картин художников-импрессионистов:

1. К. Моне «Руанский собор», «Пруд с кувшинками», «Сток сена», «Впечатление. Восход солнца»
2. Э. Дега «Звезда»
3. О. Ренуар «Бульвар Клиши»
4. Г. Кайботт «Паркетчики» и т.д.

Тема № 7. Предэкспрессионистские тенденции. Творчество Г. Малера

Творчество Г. Малера. Историческая ситуация в период рубежа веков. «Картина мира» в симфониях Г. Малера. Первая симфония (гротеск: «мир наизнанку»).

Музыкальный материал:

1. Малер Г. Симфония № 1 (фрагменты)

Тема № 8. Экспрессионизм. Творчество А. Берга

Основные эстетические принципы. Причины возникновения экспрессионизма. Экспрессионизм в литературе и живописи. Характерные образы экспрессионизма. Выразительные средства в литературе, поэзии, живописи и музыке. Атональность. Манера вокального интонирования «Sprechgesang». Изучение терминов: экзальтация, истерия, экстатический транс, апатия и т.д. Творчество А. Берга опера «Воцек»: содержание, художественная концепция, средства музыкальной выразительности. Экспрессионистские тенденции в творчестве А. Берга.

Музыкальный материал:

1. Берг А. Опера «Воцек» (1 картина I действие)
2. Берг А. Скрипичный концерт (фрагмент)

Иллюстрации картин художников-экспрессионистов: Э. Мунка, П. Клее, В. Кандинского, О. Дикса.

Фрагменты из литературных произведений Л. Андреева «Красный смех», «Призраки» и т.д.

Тема № 9. Контрольный урок

Викторина по пройденным в течение первого полугодия музыкальным произведениям.

II полугодие

Тема №10. Нововенская школа

Нововенская» школа. Музыкально-композиционная реформа А. Шёнберга. Центральный принцип - полная ликвидация тональной основы музыки и её замена специально разработанными атональными техниками, связанными с концепциями серийности, додекафонии, пуантилизма. Серийная техника. Принципы двенадцатитоновой техники А. Шенберга. Музыкальная тема - серия. Формы работы с серией. Модификация серии. Композиторы, использующие двенадцатитоновую в своем творчестве. «Нововенская школа».

Творчество А. Шенберга Периодизация творчества А. Шенберга. Тональный и атональный периоды.

Творчество А. Веберна. Отбор выразительных средств, детальная дифференциация элементов музыкальной ткани. Позднее творчество А. Веберна. Развитие серийной техники. Пуантилизм. Пуантилизм в живописи.

Музыкальный материал:

1. Шенберг А. Струнный секстет «Просветленная ночь» (фрагмент)
2. Шенберг А. Вокально-инструментальный цикл «Лунный Пьеро» (фрагмент)
3. Бах И. С. - Веберн А. Музыкальное приношение - Fuga (Ricercata)-A 6 Voci
4. А. Веберн «Детская пьеса» для фортепиано

Иллюстрации: репродукции архитектурных сооружений Ле Корбюзье; художников П. Синьяка, Ж. Сера.

Тема № 11. Конструктивизм. Футуризм

История формирования конструктивизма. Поле «видения» композиторов-конструктивистов - механический «машинный» мир современной урбанистической цивилизации. Центральная тема для конструктивизма в музыке - «Человек и Техника», одухотворение машины. Музыкальный язык - «эмансипация» диссонанса, жесткие, резкие гармонии. Эстетика футуризма. Основные эстетические положения. Футуризм в литературе. Футуризм в живописи.

Музыкальный материал:

1. Онеггер А. Пасифик 231
2. Мийо Д. Каталог сельскохозяйственных машин (фрагменты)

Стихи: А. Крученых, В. Маяковского, В. Хлебникова

Репродукции картин: Д. Северини, Л. Руссоло

Тема № 12. Творчество группы «Шести»

Роль Ж. Кокто в формировании эстетических позиций группы «шести». Влияние Э. Сати на творчество этих композиторов. Идеалы новой эстетики: отказ от психологизма, урбанизм. Обращение композиторов к буффонаде, гротеску, пародии. Своеобразие стилистики композиторов «Шести»: жанровая основа мелодии, господство ладотонального мышления, камерность, интерес к фольклору. Творчество А. Онеггера, Ф. Пуленка. Принципы музыкального дадаизма в творчестве композиторов французской «шестерки». Творчество Д. Мийо, Ф. Пуленка, Ж. Орика, А. Онеггера. История создания творческого союза.

Музыкальный материал:

1. Пуленк Ф. Четыре Рождественских мотета для смешанного хора, № 3 Videntes Stellam

2. Мийо Д. Сюита для двух фортепиано «Скарамуш» (фрагменты)

Тема № 13. Творчество О. Мессииана

Периодизация творчества. О. Мессиаан - орнитолог. Черты стиля. Концепция творчества, опора на духовные идеалы христианства. Неповторимый образный мир музыки О. Мессииана. Неклассические принципы построения музыкальной ткани (используются сложные ладовые структуры и ритмические системы). Композитор вводит новое понятие — полимодальность (от mode — лад), т.е. одновременное использование различных ладов. Использование реминисценций григорианского хора, а также

ладовых систем арабской, индийской, японской, полинезийской музыки (симфония «Турангалила»).

Музыкальный материал:

1. О. Мессиа́н. Симфония «Турангалила» (ч. 1, фрагменты)
2. О. Мессиа́н. 9 медитаций для органа (фрагменты)

Иллюстрации: репродукции картин П. Синьяка и Ж.Сера

Тема № 14. Неофольклоризм. Творчество Б. Бартока, К. Орфа

Течение неофольклоризма основано на поиске композиторами новых выразительных средств (мелоса, ритма, ладовых разновидностей), нового материала для творческой переработки современными средствами композиторской техники.

Б. Барток - композитор, общественный деятель, педагог. Изучение и использование в своих произведениях венгерского, румынского, словенского народного творчества.

К. Орф - идеи синтетического театра на основе западноевропейской демократической традиции театрального искусства. Взаимодействие музыки, речи, сценического действия. Преимущественно простой музыкальный язык - диатоника.

Музыкальный материал:

1. Б. Барток «Трансильванские танцы» для оркестра.
2. К. Орф Кармина Бурана (фрагменты)

Тема №15. Массовые музыкальные жанры

Кроссовер - «пересечение» стилей, преодоление отчужденности «серьезной» и «легкой» музыки. Из истории джаза. Джордж Гершвин - соединение академических традиций и джаза. Расширение жанрового диапазона в творчестве Д. Гершвина.

Музыкальный материал:

1. Дж. Гершвин Рапсодия в стиле блюз
2. Э. Л. Уэббер «Призрак оперы» (фрагменты)

Тема № 16. Обобщающий урок по основным стилевым направлениям западноевропейской музыки XX века

Викторина по музыке XX века. Письменный опрос на знание терминологии: основным принципам изученных стилевых направлений. Учащимися защищают свои работы по выбранным темам. Работы могут содержать как биографические сведения, так и разбор музыкальных произведений. Рефераты сопровождаются презентациями.

Музыкальный материал викторины составляется из прослушанных произведений. Объем викторины определяется преподавателем.

Тема №17. Повторение: подготовка к итоговой аттестации

Подготовка к итоговой аттестации. Работа по экзаменационным билетам. Повторение материала по зарубежной и русской музыке.

Музыкальный материал: проведение викторин по разным темам (по творчеству отдельных композиторов, историко-стилевым эпохам, жанрам и т.п.), а также общей викторины по всему курсу. Объем заключительной викторины составляет не более сорока номеров.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «Музыкальная литература» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;

- знание (в соответствии с программными требованиями) музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал изученных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знание 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;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащегося. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Также в рамках текущего контроля проводятся контрольные уроки в связи с проверкой знаний по какому-либо разделу, темы в устной и письменной форме. Текущий контроль успеваемости учащегося направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярной домашней работы, на повышение уровня освоения текущего учебного материала. На основании результатов текущего контроля выставляются четвертные, полугодовые, годовые оценки. В основе оценки должна лежать степень готовности ученика к деятельности в качестве слушателя: уровень потребности в общении с музыкой, выраженный в отношении к ней, и способность эту потребность удовлетворять, выраженная в степени активности на уроке.

Основными видами контроля успеваемости учащегося являются:

- текущий контроль;
- промежуточная аттестация учащегося;
- итоговая аттестация учащегося.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашнего задания, определения на слух музыкальных произведений, их авторов, а также в виде выполнения тестовых заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце I и II полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ:

- письменная работа может включать музыкальную викторину и тестовые задания по пройденному материалу;
- на устном ответе обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: знание творческих

биографий музыкальных произведений, профессиональной терминологии в соответствии с программными требованиями по классу.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения образовательной программы.

Экзамен проводится в восьмом классе. Включает в себя письменную работу и устный ответ:

- письменная работа включает в себя музыкальную викторину по зарубежной и отечественной музыке;

устный ответ проводится в виде собеседования по заранее сформированным вопросам. Устный ответ должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во взаимодействии с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии;
- наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, полученных учащимися в течение последнего года обучения.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Основной формой занятий по музыкальной литературе является групповой урок с постоянным составом учащихся, не превышающим 10-12 человек.

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

Важнейшей формой работы является изучение музыкальных произведений.

В процессе разбора, при объяснении выразительных средств и композиции произведения, необходимо проигрывать на фортепиано его отдельные фрагменты и темы. Затем произведение должно прозвучать в классе целиком либо в законченном отрывке. Детские школы искусств должны иметь необходимое оборудование для качественного воспроизведения музыкальных и видеозаписей.

1. При изучении вокального жанра учащиеся осваивают куплетную форму и ее особенности.

2. При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового восприятия элементов музыкальной речи и освоение музыкальных форм с контрастными темами.

3. Изучение оперного жанра включает сведения из истории появления, содержания, композиции произведения, его важнейших жанровых особенностей

Постепенное накопление учащимися специальных знаний и совершенствование навыков разбора в процессе обучения расширяет возможности в изучении музыкальных произведений и определяет репертуарную политику.

Так, при изучении песенного жанра учащиеся хорошо осваивают куплетную форму и её особенности.

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

Изучение опер должно быть комплексным. Оно включает краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, и его важнейших жанровых и театральных особенностей.

Задача биографических уроков - воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. План биографических занятий должен включать краткое введение с характеристикой социально-исторической среды, изложение биографии с выделением узловых событий жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия композитора.

В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны приобрести навыки элементарного слухового разбора музыки, предполагающие понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи, восприятие образного характера произведений, запоминание главных тем произведения, узнавание на слух прослушанной музыки.

Учащиеся должны приобрести навык грамотного изложения пройденного материала (умение рассказать о пройденных произведениях, об их содержании, композиции, выразительных средствах).

Особенностью программы является то, что она является продолжением программы по «Слушанию музыки».

При составлении календарно-тематических планов рекомендуется придерживаться определенных условий.

В течение одного урока изучается 2-4 небольших вокальных или инструментальных сочинения (песни, пьесы, фрагменты опер и балетов), одна часть сонаты, симфонии (при разборе сонатной формы) или крупное одночастное произведение (например, увертюра «Эгмонт» Бетховена). По одному часу отводится на четвертные контрольные уроки.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная часть материала, как теоретического, так и музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе произведения учителем.

Активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы, что предпочтительнее, чем преподнесения знаний в готовом виде.

Дополнительными источниками информации, могут служить иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений.

Наглядные методы обучения близки восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки: ноты должны помогать полнее воспринимать музыку. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.

В процессе обучения учащимся предлагается (в зависимости от темы) несколько различных планов, что вносит организующую роль при ответе на уроке.

Для успешного обучения необходимы систематические и продуманные занятия дома. Объем занятий определяется учебными задачами, а также уровнем обученности детей. Преподаватель при проверке домашнего задания делает подробный анализ качества проделанной работы и даёт дальнейшие рекомендации.

Формы самостоятельных домашних занятий учащихся могут быть различны:

- повторение по учебникам и конспектам;
- чтение популярных брошюр и художественной литературы о жизни и творчестве композиторов;
- проигрывание на фортепиано музыкальных примеров из учебника и хрестоматии;
- посещение концертов, просмотр музыкальных телепередач, прослушивание дома изучаемых музыкальных произведений и незнакомой классической музыки;

- участие во внеклассной работе (тематических лекториях, концертных программах, лекциях - концертах);

- подготовка сообщений по теме, докладов, рефератов, тестовых заданий, презентаций.

Список литературы **Методическая литература**

1. Акимова, Л. Ю. Музыкальная литература: дидактические материалы. Вып. 1,2, 3 / Л. Ю. Акимова. - М.: Музыка, 2002.
2. Лагутин, А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе / А. Лагутин. - М., 1982.
3. Как преподаватель музыкальную литературу. Сб. статей. / Сост. А. Тихонова. - М., 2007.
4. Корякина, И. В. Программа по музыкальной литературе: русская и зарубежная музыка XX века / И. В. Корякина. - Екатеринбург, ДИНИ №5.
5. Лагутин, А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования / А. Лагутин. - М., 1981.
6. Лагутин, А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе. // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3 / А. Лагутин. - М., 1981.

Учебная литература

1. Брянцева, В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ / В. Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2011.
2. Владимиров, В., Лагутин, А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы / В. Владимиров, А. Лагутин. - М.: Музыка, 2004.
3. Калинина, Г. Ф. Тесты по музыкальной литературе для 1, 2, 3, 4 годов обучения / Г. Ф. Калинина. - М, 2006.
4. Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ / Н. П. Козлова. - М., 2003.
5. Осовицкая, З. Е., Казаринова, А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения, Учебник для детских музыкальных школ / З. Е. Осовицкая, А. С. Казаринова. - М.: Музыка, 2011.
6. Привалов, С. Зарубежная музыкальная литература: конец XIX века - XX век. Эпоха модернизма / С. Привалов. - СПб.: Композитор, 2010.
7. Привалов, С. Русская музыкальная литература. Музыка XIX - начала XX века: учебник / С. Привалов. - СПб.: Композитор, 2010.
8. Прохорова, И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы / И. Прохорова. - М.: Музыка, 2003.
9. Прохорова, И., Скудина, Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы / И. Прохорова, Г. Скудина. - М.: Музыка, 2003.
10. Смирнова, Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов ДМШ / Э. Смирнова. - М.: Музыка, 2003.
11. Сакович, С.Я. Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ / С.Я. Сакович. - Новосибирск, 1998.
12. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. Сорокотягин. - Ростов-на-Дону, 2012.
13. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы / Сост.-ли В. Владимиров, А. Лагутин. - М., 1987.
14. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы / Сост. И. Прохорова. - М., 1990.
15. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы / Сост.-ли Э. Смирнова, А. Самонов. - М., 1993.
16. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы / Сост. и перелож. для фортепиано А. Самонов. - М., 1993.

17. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: развитие западноевропейской музыки, 1 год обучения / М. И. Шорникова. - Ростов- на-Дону: Феникс, 2012.
18. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: развитие западноевропейской музыки, 2 год обучения / М. И. Шорникова. - Ростов- на-Дону: Феникс, 2012.
19. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: русская музыка XX века, 4 год обучения / М. И. Шорникова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012.
20. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: русская музыкальная классика. 3 год обучения / М. И. Шорникова. — Ростов-на- Дону: Феникс, 2013.

Дополнительная литература

1. Басманова, Т., Уфимцева, Е. Зарубежная музыка XX века в контексте ведущих течений художественной культуры / Т. Басманова, Е. Уфимцева. - Екатеринбург: Акцидент, 1998.
2. Брянцева, В. Рахманинов С. В. / В. Брянцева. - М.: Советский композитор, 1976.
3. Булчевский, Ю., Фомин, В. Старинная музыка: словарь / Ю. Булчевский, В. Фомин. -М.: Музыка, 1996.
4. Булчевский, Ю., Фомин, В. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю. Булчевский, В. Фомин. - Ленинград, 1988.
5. Вудфорд Пеги Моцарт. /Из серии Иллюстрированные биографии великих музыкантов / Вудфорд Пеги. - Челябинск: Урал LTD, 2002.
6. Вульфус, П. Ф. Шуберт / П. Вульфус. - Ленинград : Музыка, 1986.
7. Кремлев, Ю. А. Очерки творчества и эстетики Новой венской школы / Ю. А. Кремлев. - Л., 1970.
8. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века / Ц. Когоутек. -М.: Музыка, 1976.
9. Кокорева, Л. Дариус Мийо / Л. Кокорева. - М. : Советский композитор, 1986.
10. Конен, В. Театр и симфония / В. Конен. - М., 1975.
11. Костеневич, А. От Мийо до Пикассо: Французская живопись второй половины XIX - начала XX века в Эрмитаже / А. Костеневич. - Л.: Аврора, 1986.
12. Куликова, И. О. Экспрессионизм в искусстве / И. О. Куликова. - М.: Наука, 1978.
13. Левая, Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Левая. - М.: Музыка, 1991.
14. Леонтьева, О. Карл Орф / О. Леонтьева. - М.: Музыка, 1964.
15. Леонтьева, О. , Житомирский, Д., Мяло, К. Западноевропейский музыкальный авангард после второй мировой войны / О. Леонтьева, Д. Житомирский, К. Мяло. - М.: Советский композитор, 1974.
16. Мартынов, И. С. Прокофьев. Жизнь и творчество / И. С. Мартынов. -М.: Музыка, 1974.
17. Мартынов, И. М. Равель / И. Мартынов. - М.: Музыка, 1979.
18. Медведева, И. Франсис Пуленк / И. Медведева. - М.: Советский композитор, 1969.
19. Нестьев, Н. Бела Барток / Н. Нестьев. - М.: Музыка 1969.
20. Нестьев, Н. .С. Прокофьев / Н. Нестьев. - М.: Музыка, 1973.
21. Рапацкая, Л. А. Искусство «серебряного века» / Л. Рапацкая. - М.: Просвещение, 1996.
22. Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. // Сост. Л. А. Серебрякова. - Челябинск: Урал ЛТД, 2001.
23. Роузберри, Э. Шостакович: иллюстрированные биографии великих музыкантов / Э. Роузберри. - Челябинск: Урал LTD, 2002.
24. Сабина, М. Д. Шостакович-симфонист / М. Сабина. - М.: Музыка, 1876.
25. Савенко, С. И. С. И.Танеев: монография / С. И. Савенко. - М., 1987.
26. Сальви, Ф. Импрессионисты, истоки современной живописи. Музеи и галереи / Ф. Сальви. - М.: Росмен, 1998.

27. Стенерсен, Р. Эдвард Мунк / Р. Стенерсен. - М.: Искусство, 1972.
28. Тарасов, Л. Волшебство оперы / Л. Тарасов. - М.: Детская литература, 1979.
29. Фетисов, И. В. Западноевропейская живопись XX века / И. В. Фетисов. -М.: Изобразительное искусство. 1998.
30. Филенко, Г. Французская музыка первой половины XX века / Г. Филенко. - Л.: Музыка, 1979.
31. Яроцинский, С. Дебюсси, импрессионисты и символизм / С. Яроцинский. -М.: Прогресс, 1978.
32. Ярустовский, Б. Очерки по драматургии оперы XX века / Б. Ярустовский. - М.: Советский композитор, 1971.