Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского»

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии Музыкально-теоретических дисциплин и рекомендовано к утверждению Протокол от «20» июня 2023 г. № 5	Утверждено Педагогическим советом Протокол от «20» июня 2023 г. № 09/04-ППС-4	Введено в действие Приказом от «21» июня 2023 г. № 09/04-ОД-163

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины УД.02.04. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX-XX ВЕКОВ

для специальности 53.02.03 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ)»
код наименование

наименование цикла Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС среднего общего образования.
(согласно учебному плану)

Класс (курс): 8-9 классы, I-II курсы

Максимальная учебная нагрузка обучающихся	422 часа
Самостоятельная работа	136 часов
Обязательная учебная нагрузка (всего)	286 часов

Форма промежуточной аттестации зачет в 8, 9 классах, IV семестре

Разработчик (составитель): Смирнова О.В., преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

Подписан: Кобцева Анна Анатольевна
DN: C=RU, S=Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, T=Директор, O="БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "" СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО""", СНИЛС=07854168402, ИНН=860213823200, E=ork-hmao@mail.ru, G=Анна Анатольевна, SN=Кобцева, CN=Кобцева Анна Анатольевна
Местоположение: Сургут
Дата: 2023-11-10 16:07:43

г. Сургут
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 41

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 43

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа по дисциплине УД 02.04. "Музыкальная литература" является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)».

.

1.2. Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Относится к профильным учебным дисциплинам.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель: формирование знаний о важнейших этапах развития русского музыкального искусства, развитие музыкального вкуса студентов, понимание музыкальных сочинений русский композиторов в контексте художественной эпохи, обогащение слухового опыта студентов.

Основные задачи:

изучить творческие биографии и особенности стиля крупнейших русских композиторов, использовать знания теоретических основ музыкального искусства в анализе конкретных произведений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь:

уметь работать с литературными источниками и нотным материалом;

в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке;

жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;

определить на слух фрагменты того или иного изученного произведения;

применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе музыкальных произведений;

знать:

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ;

условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий;

этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля;

основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования.

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).
ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.
ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.
ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.
ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.
ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
Дисциплина входит в число профильных дисциплин ФГОС.
В программе прослеживаются межпредметные связи с профильными дисциплинами: УД.01.02 Литература, УД.02.01. История, УД.02.02. История мировой культуры, УД.02.03. Народная музыкальная культура, а также с общепрофессиональными дисциплинами: ОП.03. Гармония, ОП.04. Анализ музыкальных произведений, ОП 08. Народные традиции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины "Музыкальная литература" всего:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося: **422 часа**;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: **286 часов**;
- самостоятельной работы обучающегося: **136 часов.**
Занятия групповые.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	**422**
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	**286**
Самостоятельная работа студента (всего)	**136**
Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачета в 8, 9 классах, IV семестре	**5**

2.2. Тематический план курса

8 класс 1 семестр 32 часа			
Раздел 20. Музыкальное искусство западной Европы			
Тема 20.1. Введение Тема 20.2. Музыкальное искусство Древней Греции	Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи. Эпоха первобытнообщинного строя. Синкретичность. Инструментарий. Театрализованные действа. Формирование новых приемов: антифонного пения и псалмодирования. Взгляд на музыку как на проявление творческой деятельности человека. Общественное значение музыки. Музыкальные жанры Древней Греции. Поэты. Понимание музыки как искусства чисто вокального, неотделимого от поэтического текста. Мифология. Различные виды искусства, роль музыки. Театрализованные представления с участием хора, солистов, музыкальных инструментов, танцоров. Античное понимание музыки как чисто вокального искусства. Трактаты о музыке.	1	1,2
	Самостоятельная работа: составление глоссария.	*1*	
Тема 20.3. Музыкальное искусство Средневековья Тема 20.4. Музыкальное искусство эпохи возрождения	Временные рамки. Падение Древнего Рима. Возникновение новой культуры. Раннее христианство. Церковные и светские школы, университеты.постепенное осознание самоценности человеческой личности. Профессиональная музыка– в рамках церкви. Связь с культовым ритуалом и словом. Рубеж VI –VII вв. – создание грегорианского хорала. «Антифонарий» – полный свод католических песнопений. Завершение процесса канонизации католической церкви (конец VIII -начало IX века). Гимны. Силлабическое и мелодическое пение, псалмодия. Мелизматический стиль. Юбиляции. Антифонное пение, респонсорное пение. Месса. Невменное письмо. Мензуральное письмо. Секвенции и тропы. Органумы. Дискант. Cantusfirmus. Мотет. Литургическая драма. Мистерия. Светская музыка: трубадуры, труверы, миннезингеры. Любовная лирика. Жанры: канцоны, сирвенты, альбы, пастурели. Эпоха Возрождения – блестящий период расцвета культуры и искусства. Периодизация. Деятели. Культ человека. Гуманизм. Особое возвышение изобразительного искусства. Изобретение перспективы. Новое толкование религиозных образов. Литература и театр. (Л. де Вега, В.Шекспир, Петрарка, Ариосто и др.) Музыка. Жанры церковные и светские. Развитие светских жанров. Расцвет полифонии. Возрастание роли инструментальной музыки. Одноголосное пение под инструментальное сопровождение. Равное значение жанров мадригала и мессы. Линеарная полифония. Cantusfirmus и имитация. Г. де Машо, Данстейбл, Дюфаи, Окегем, Обрехт. Палестрина. «Строгий стиль». Мадригал. К.Джезуальдо, К.Жанекен. Протестантский хорал. Мейстерзингеры. Г.Сакс.	1	1,2
	Самостоятельная работа: написание конспекта первоисточника по рекомендуемой преподавателем учебной	*1*	

	литературе		
Тема 20.5. Музыка XVII века	Контрреформация, укрепление власти государства. Новые художественные образы – «барокко». Классицизм. Взаимопроникновение черт барокко и классицизма в творчестве многих художников XVII века. Особый интерес к театру. Стремительное развитие музыки. Новые жанры: опера, оратория, кантата, концерт, старинная соната, сюита, вариации, прелюдии, фантазии с фугой. Расцвет национальных школ. Инструментальная музыка Утверждение нового гомофонного склада.	2	1,2
	Самостоятельная работа: написание конспекта первоисточника по рекомендуемой преподавателем учебной литературе	*1*	
Тема 20.6. Возникновение оперы. Европейские оперные школы	Drammapermusica во Флоренции – попытка возродить древнегреческую трагедию. «Камерата» Дж.Барди, Корси. «Дафна» (1594), «Эвридика» (1600). Оперные школы: во Флоренции, Риме, Венеции, Неаполе. Открытие платных (общедоступных) оперных театров. Опера «seria». Французская опера. Ж.Б.Люлли. Английская опера. Г.Пёрселл. «Дидона и Эней». Другие жанры вокальной музыки: оратория, кантата. Э.Кавальери, Дж.Кариссими, А.Страделла, А.Скарлатти, Г.Шютц.	2	1,2
	Самостоятельная работа: написание конспекта первоисточника по рекомендуемой преподавателем учебной литературе	*1*	
Семинар	Искусство древнего мира. Музыка в древней Греции. Музыка средневековья и эпохи Возрождения. Музыка 17 века – инструментальная и оперная. Европейские оперные школы.	2	3
Раздел 21. Творчество И.С. Баха			
Тема 21.1. И.С. Бах. Обзор жизни и творчества.	Историческая обстановка и искусство в эпоху барокко. И.С.Бах. Этапы жизненного и творческого пути. Обзор жанров. Периодизация творчества. Показ наиболее характерных и ярких примеров музыки И.С.Баха.	1	1,2
	Самостоятельная работа: написание конспекта первоисточника по рекомендуемой преподавателем учебной литературе	*1*	

Тема 21.2. И.С. Бах. Клавирное творчество.	Характерные особенности клавирного творчества Баха в контексте его эпохи. Темперированный строй. Символика. ХТК. Итальянский концерт. Сюиты	2	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано музыкальных фрагментов изучаемых произведений, прослушивание музыкальных произведений, составление глоссария	*1*	
Тема 21.3. И.С. Бах. Органное творчество.	История возникновения органа. Его устройство. Орган – самый любимы инструмент Баха. Органное творчество Баха в сравнении с творчеством его старших современников, например, с Д.Букстехуде. Токката и фуга ре минор. Хоральные прелюдии для органа.	1	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано музыкальных фрагментов изучаемых произведений, прослушивание музыкальных произведений, составление глоссария	*1*	
Тема 21.4. И.С. Бах. Вокально-хоровое творчество. Кантаты. Месса си минор. Страсти по Матфею.	Рассказ о жанрах мессы, кантаты, оратории, пассионов.. Особенности некоторых вокально-хоровых произведений Баха. Краткий обзор вокально- хорового творчества Баха.	3	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано музыкальных фрагментов изучаемых произведений, прослушивание музыкальных произведений, составление глоссария	*1*	
Семинар	Жизнь и творчество И.С.Баха. Эпоха барокко. Жанры, символика, стиль. Особенности музыкального языка. Историческое значение музыки Баха, её актуальность.	2	3
Раздел 22. Творчество Г.Ф. Генделя			
Тема 22.1. Г.Ф. Гендель. Обзор жизни и творчества.	Гендель – великий современник Баха, грандиозная фигура эпохи барокко. Биография, этапы жизненного и творческого пути. Опера – любимы жанр композитора. Успехи и неудачи. «Опера нищих» Гея – Пепуша. Органное, клавирное, оркестровое творчество. Отличие стиля Генделя от стиля Баха. Оратории – триумф последнего этапа жизненного пути Генделя. Значение творчества Генделя, его актуальность.	1	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы по творческому пути Г.Ф. Генделя	*1*	
Тема 22.2. Г.Ф. Гендель. Оратории «Самсон», «Мессия»	Объяснение происхождения термина. Краткая характеристика жанра. Причина успеха ораторий Генделя на Британской земле. Оратории «Самсон» и «Мессия». Содержание, история создания, краткая характеристика. Показ фрагментов ораторий.	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений оратория «Мессия», «Самсон», игра на фортепиано фрагментов изучаемых произведений	*1*	

Раздел 23. Творчество К.В. Глюка			1,2
Тема 23.1. К.В. Глюк. Обзор жизни и творчества. Оперная реформа.	Кризис оперного жанра к концу 17 века. Биография Глюка, основные этапы жизненного и творческого пути. Оперная реформа, её положения. «Реформистские» оперы Глюка. Значение оперной реформы для дальнейшего развития оперного жанра.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление таблицы по теме Оперная реформа К.В. Глюка	*1*	
Тема 23.2.К.В. Глюк. Опера «Орфей»	История создания оперы «Орфей». Содержание. Новаторство. Соответствие с положениями реформы. Историческое значение оперы «Орфей». Прослушивание ключевых фрагментов оперы «Орфей».	2	1,2
	Самостоятельная работа: работа с литературным источником и нотным материалом, фрагментарный просмотр оперы «Орфей»	*1*	
Раздел 24. Творчество Й. Гайдна			
Тема 24.1. Й. Гайдн. Обзор жизни и творчества.	Этапы жизненного и творческого пути Гайдна. Жанры. Новаторство. Особенности стиля. Значение творчества Гайдна. Формирование сонатно-симфонического цикла. Значение оперы в плане формирования тематизма. «жанры-предшественники» и принципиальное отличие от других видов инструментальной музыки. Строение. Концептуальность. Функции частей. Прослушивание фрагментов произведений Гайдна.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы по творчеству Й. Гайдна	*1*	
Тема 24.2. Й. Гайдн. Клавирное творчество. Сонаты Ре мажор и ми минор.	Жанры клавирного творчества Гайдна. Черты стиля. Особенности. Знакомство с сонатами Ре мажор, ми минор, до минор, си минор и т.д.	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание изучаемых музыкальных произведений	*1*	
Тема 24.3. Й. Гайдн. Симфоническое творчество. Симфонии № 103, 104.	Симфонизм как метод музыкального мышления и принцип развития. Особенности симфонического творчества Гайдна. Прослушивание отрывков симфоний Гайдна	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление схемы сонатно-симфонического цикла и сонатой формы на основе симфоний № 103, 104.	*1*	
Контрольный урок. (семинар)		2	3
8 класс 2 семестр 40 часов			

Раздел 25. Творчество В.А. Моцарта			
Тема 25.1. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь.	В.А. Моцарт. Биография и обзор творчества. Чудо-ребёнок. Ранняя творческая зрелость. Черты стиля: традиции и новаторство. Обзор по жанрам. Просмотр фрагментов фильмов А. Варгафтика о Моцарте и фрагментов фильма М.Формана «Амадей».	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление конспекта по творческому пути В.А. Моцарта	*1*	
Тема 25.2. В.А. Моцарт. Симфоническое творчество. Симфонии № 40, 41.	Строение симфонического цикла. Подробный разбор и прослушивание симфоний №40, 41.	4	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано музыкальных фрагментов изучаемых произведений	*1*	
Тема 25.3. В.А. Моцарт. Оперное творчество. Оперы «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».	Особенности оперного творчества Моцарта: традиции и новаторство. Разбор и прослушивание фрагментов опер «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».	4	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание фрагментов оперы «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», характеристика главных героев.	*2*	
Тема 25.4. В.А. Моцарт. Фортепианное творчество. Сонаты Ля мажор, Фа мажор, до минор, фантазия До мажор.	Фортепианное творчество Моцарта: особенности музыкального языка, круг образов, влияние направления «Буря и натиск». Разбор и прослушивание фрагментов сонат Ля мажор, Фа мажор, до минор, фантазий ре минор и До мажор.	2	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано фрагментов изучаемых произведений	*2*	
Раздел 26.			
Тема 26.1. Л. ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.	Обзор жизни и творчества Бетховена. Особенности стиля Бетховена в сравнении со стилями Гайдна и Моцарта. Новаторство: открытие ***симфонического*** метода развития. Обзор творчества по жанрам. Значение творчества Бетховена для мировой культуры, его актуальность.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы творчества Л. ван Бетховена	*1*	
Тема 26.2. Л. ван Бетховен. Фортепианные сонаты. Сонаты № 1, 8, 14, 17, 23	Сонаты Бетховена – его творческая «лаборатория». Эксперименты с формой, фактурой, мелодикой, гармонией. Типы драматургии. Разбор и прослушивание фрагментов сонат №1, 2, 8, 14, 20, 23.	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений: сонаты № 1,8,14,17,23, игра на фортепиано изучаемых музыкальных произведений	2	
Тема 26.3. Л. ван Бетховен.	Бетховен – композитор, в творчестве которого завершилась кристаллизация симфонического метода	4	1,2

Симфоническое творчество. Симфонии №3, 5, 9 (обзорно). Увертюра «Эгмонт».	музыкального мышления. Переосмысление композиционного плана симфонического цикла. Тематизм, образный строй симфоний Бетховена. Традиции и новаторство. Инструментальность мышления.		
	Самостоятельная работа: прослушивание музыкальных произведений: симфонии № 3,5,9, увертюры «Эгмонт», игра на фортепиано изучаемых музыкальных произведений	2	
Семинар	Стиль композиторов – венских классиков. Творчество Моцарта и Бетховена – по жанрам. Особенности стилей, тематизма, мелодики, гармонии, круга образов – в сравнении друг с другом и музыкой Гайдна.	2	3
Раздел 27. Творчество Ф. Шуберта			
Тема 27.1. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Ранние песни. Фортепианные произведения.	Западно-европейский музыкальный романтизм. История возникновения. Признаки. Важнейшие тенденции. Писатели, художники, композиторы. Проблемы песенного жанра в немецкоговорящих странах. Ф.Шуберт. Обзор жизни и творчества. Особенности раннего песенного творчества. Фртепианное творчество – основные жанры. Прослушивание песен «Маргарита за прялкой», «Форель», баллады «Лесной царь», экспромтов, музыкальных моментов, лендлеров.	2	1,2
	Самостоятельная работа: конспектирование рекомендуемых источников учебной литературы	2	
Тема 27.2. Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха».	Понятие «цикл» в музыке и его основные признаки. Разбор цикла «Прекрасная мельничиха», прослушивание песен, являющихся «ключевыми» в драматургии цикла.	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание и определение на слух произведений из цикла «Прекрасная мельничиха»	*1*	
Тема 27.3. Ф. Шуберт. Вокальный цикл «Зимний путь»	Отличие цикла «Зимний путь» от «Прекрасной мельничихи». Образный строй песен, мелодика. Гармония. Драматургия. Прослушивание песен «Спокойно спи», «Липа». «Весенний сон», «Шарманщик».	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание и игра на фортепиано изучаемых музыкальных произведений, составление сравнительной таблицы двух вокальных циклов	1	
Тема 27.4. Ф. Шуберт. Симфония №8 «Неоконченная»	Понятие «симфоническая концепция». Особенности романтической концепции. Образы и тематизм 8й симфонии Шуберта, её музыкальные средства выразительности. Новый вид конфликта в музыке. Влияние концепции на композиционные особенности. Значение творчества Шуберта для немецкой национальной музыки и мирового искусства.	2	1,2

	Самостоятельная работа: прослушивание фрагментов симфонии №8, игра на фортепиано отдельных музыкальных тем	2	
Раздел 28. К.М. Вебер. Обзор жизни и творчества. Опера «Волшебный стрелок»	Вебер – создатель немецкой романтической оперы. Биография и обзор творчества Вебера. Опера «Волшебный стрелок» - История создания. Сюжет, разбор увертюры.	2	1,2
	Самостоятельная работа: конспект особенностей романтической оперы.	2	
Раздел 29. Ф. Мендельсон. Обзор жизни и творчества.	Обзор жизни и творчества. «Умеренность» романтизма. Общественная деятельность. Разбор увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», разбор нескольких песен без слов по выбору преподавателя.	2	1,2
	Самостоятельная работа: написание конспекта по рекомендуемой преподавателем литературе, игра на фортепиано фрагментов изучаемых произведений	*2*	
Раздел 30. Творчество Р. Шумана			
Тема 30.1. Р. Шуман. Жизненный и творческий путь.	Шуман – один из ярчайших композиторов-романтиков зрелого периода романтизма. Обзор творчества по жанрам. Талант писателя. Тесная связь литературного и музыкального творчества.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы творческого пути Р. Шумана	*1*	
Тема 30.2. Р. Шуман. Фортепианное творчество. «Карнавал». Вокальное творчество. «Любовь поэта».	Разбор фортепианного цикла «Карнавал»; разбор вокального цикла «Любовь поэта».	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание и игра на фортепиано фрагментов изучаемых музыкальных произведений	1	
Зачет		*2*	
	Итого за 8 класс	**72 ч. 38 с.р.**	
9 класс 1 семестр 32 часа			

Раздел 31. Дж. Россини. Обзор жизни и творчества. Опера «Севильский цирюльник».	Россини – один из ярчайших представителей итальянской оперной музыки 19 века. Обзор этапов жизненного и творческого пути. История создания оперы «Севильский цирюльник». Разбор наиболее ярких номеров оперы. Просмотр эпизодов из фильма-оперы «Севильский цирюльник».	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы по творчеству Дж. Россини, игра на фортепиано фрагментов оперы «Севильский цирюльник»	2	
Раздел 32. Тема 32.1. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь.	Шопен – композитор –романтик и представитель польской национальной культуры. Традиции и новаторство.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы	*1*	
Тема 32.2. Ф. Шопен. Обзор творчества по жанрам.	Прелюдии. Мазурки. Полонезы. Этюды. Ноктюрны.	4	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание и игра на фортепиано фрагментов изучаемых музыкальных произведений	2	
Раздел 33. Н. Паганини. Обзор жизни и творчества.	Значение Паганини для развития всей европейской музыкальной культуры 19 столетия, его влияние на композиторов-романтиков. Биография и обзор творчества.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы по творческому пути Н. Паганини	*1*	
Раздел 34. Г. Берлиоз. Жизненный и творческий путь. Фантастическая симфония.	Берлиоз – один из наиболее ярких композиторов-романтиков. Самобытность музыки. Новаторство в области оркестровки. Этапы жизненного и творческого пути. Разбор и прослушивание фрагментов Фантастической симфонии.	2	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано музыкальных фрагментов из Фантастической симфонии	2	
Раздел 35. Тема 35.1. Ф. Лист. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество. Венгерские рапсодии.	Лист – гениальный пианист-виртуоз 19 столетия. Концертная, композиторская, публицистическая и педагогическая стороны деятельности Листа. Этапы жизненного и творческого пути. Фортепианное творчество. Новые жанры, новые приёмы исполнения. Разбор венгерских рапсодий №№ 2, 6. Прослушивание фрагментов этих рапсодий.	2	1,2

	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы творческого пути композитора, составление глоссария	*1*	
Тема 35.2. Ф. Лист. Симфоническое творчество. «Прелюды»	Новаторство Листа в области симфонической музыки. Разбор симфонической поэмы «Прелюды». Прослушивание поэмы.	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание и игра на фортепиано фрагментов произведения «Прелюды»	2	
Семинар	Музыкальная викторина по творчеству композиторов (Шопен, Россини, Берлиоз, Лист). Тестирование учащихся с целью выявить уровень освоения учебного материала. Прослушивание сообщений учащихся по пройденным темам. Выявление уровня освоения материала во фронтальном опросе.	2	3
Раздел 36. Тема 36.1. Р. Вагнер. Обзор жизненного и творческого пути. Оперная реформа.	Р.Вагнер. Биография и обзор творчества в свете позднеромантических тенденций немецкого романтизма 2й половины 19 века. Положения оперной реформы Вагнера.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление таблицы по оперному творчеству Р. Вагнера	2	
Тема 36.2. Р. Вагнер. Оперы «Тангейзер» и «Лоэнгрин» (обзорно)	История создания. Содержание опер «Тангейзер» и «Лоэнгрин».	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание фрагментов опер, игра на фортепиано отдельных фрагментов	*2*	
Тема 36.3. Р. Вагнер. Оперная тетралогия «Кольцо нибелунга» (обзорно).	История создания и содержание оперной тетралогии 2Кольцо нибелунга». Главные летмотивы. Прослушивание наиболее ярких фрагментов.	2	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано основных лейтмотивов тетралогии	*2*	
Раздел 37. Тема 37.1. И. Брамс. Обзор жизни и творчества.	Брамса: проблема жизни симфонического жанра в эпоху романтизма, традиции и новаторство. Разбор симфонии №4 с последующим прослушиванием.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление хронологической таблицы творчества композитора	*1*	
Тема 37.2. И. Брамс. Венгерские танцы.	Разбор нескольких венгерских танцев по выбору преподавателя. Прослушивание венгерских танцев.	2	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано фрагментов изучаемых произведений	*1*	
Тема 37.3. И. Брамс. Симфония №4.	Симфоническое творчество Брамса: проблема симфонического жанра в эпоху романтизма, традиции и новаторство. Разбор симфонии №4 с последующим прослушиванием.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление схемы симфонического цикла Симфонии №4	*1*	
Семинар.	Музыкальная викторина по творчеству композиторов (Вагнер, Брамс). Тестирование учащихся с целью выявить уровень освоения учебного материала. Прослушивание сообщений учащихся по пройденным темам. Выявление уровня освоения материала во фронтальном опросе.	2	3

9 класс 2 семестр 40 часов			
Раздел 38. Тема 38.1. Дж. Верди. Обзор жизни и творчества.	Верди – крупнейший оперный композитор итальянской оперной школы. Обзор жизни и творчества. Показ наиболее ярких фрагментов опер.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление конспекта рекомендуемой литературы	*1*	
Тема 38.2. Дж. Верди. Опера «Риголетто».	История создания, содержание, разбор оперы «Риголетто». Просмотр фильма-оперы.	4	1,2
	Самостоятельная работа: характеристика главных персонажей оперы «Риголетто»	*1*	
Раздел 39. Ш. Гуно. Обзор жизни и творчества. Опера «Фауст»	История создания, содержание и разбор оперы «Фауст». Прослушивание фрагментов оперы.	3	1,2
	Самостоятельная работа: сообщение на тему Ш. Гуно – оперный композитор, игра на фортепиано фрагментов оперы «Фауст»	1	
Раздел 40. Ж. Бизе. Обзор жизни и творчества. Опера «Кармен»	Обзор жизни и творчества Бизе. История создания. Содержание и разбор оперы «Кармен». Просмотр фильма-оперы.	3	1,2
	Самостоятельная работа: составление таблицы по творчеству композитора, характеристика образа Кармен, игра на фортепиано отдельных музыкальных тем	1	
Раздел 41. А. Дворжак. Обзор жизни и творчества. Симфония № 9.	Дворжак – представитель чешской национальной композиторской школы. Этапы жизненного и творческого пути.	4	1,2
	Самостоятельная работа: сообщение на тему: А.Дворжак-симфонист, игра на фортепиано отдельных тем Симфонии №9	*2*	
Семинар.	Музыкальная викторина по творчеству композиторов (Верди, Гуно, Бизе, Дворжак). Тестирование учащихся с целью выявить уровень освоения учебного материала. Прослушивание сообщений учащихся по пройденным темам. Выявление уровня освоения материала во фронтальном опросе.	2	3
Раздел 42. Тема 42.1. Музыкальный импрессионизм. К. Дебюсси. Обзор жизни и творчества.	Импрессионизм в искусстве конца 19 века. История возникновения. Особенности стиля в живописи и в музыке. Дебюсси. Обзор жизни и творчества.	2	1,2
	Самостоятельная работа: составление глоссария, составление таблицы по творческому пути К. Дебюсси	*1*	
Тема 42.2. К. Дебюсси. Фортепианное творчество. Прелюдии.	Фортепианное творчество Дебюсси. Новаторство. Черты стиля. Разбор фортепианных прелюдий по выбору преподавателя. Прослушивание 24 прелюдий.	2	1,2
	Самостоятельная работа: прослушивание и игра на фортепиано фрагментов изучаемых музыкальных произведений	1	
Тема 42.3. К. Дебюсси. Оркестровое творчество. «Послеполуденный отдых фавна».	Оркестровое творчество Дебюсси. Особенности импрессионистического стиля. Символизм. Разбор и прослушивание оркестровой прелюдии «Послеполуденный отдых фавна».	4	1,2

	Самостоятельная работа: составление глоссария, игра на фортепиано музыкальных фрагментов	*1*	
Раздел 43. М. Равель. Обзор жизни и творчества.	Обзор жизни и творчества Равеля. Разбор и прослушивание произведений: Болеро, Павана, Игра воды.	6	1,2
	Самостоятельная работа: игра на фортепиано музыкальных фрагментов по теме	*2*	
Раздел 44. Европейская художественная культура XX столетия. Основные эстетико-стилевые тенденции.	Обзор важнейших стилей и тенденций развития искусства в 20 веке. Рассказ о наиболее выдающихся композиторах 20 века, прослушивание фрагментов их произведений.	2	1,2
	Самостоятельная работа: написание реферата по творчеству композиторов XX века	*2*	
Защита рефератов.	Защита рефератов по творчеству композиторов XX века (П. Хиндемита, К. Орфа, К. Пендерецкого, А. Онеггера, Ф. Пуленка и др.)	4	3
Итоговое занятие. Зачет.	Беседа о современном этапе развития музыкального искусства и о музыкальных направлениях массовой культуры: рок, поп и т.д.	2	3
	Итого за 9 класс	**72 ч.** **34 с.р.**	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающегося	Объем часов	Уровень освоения
	I курс, 1 семестр		
Раздел 1. Развитие русской музыкальной культуры до М.И. Глинки. Тема 1. Знаменное пение. Канты и российская песня.	Понятие о знаменном распеве. Новые тенденции в развитии музыкальной культуры XVII века. Влияние реформ Петра I на развитие культуры. Канты и российская песня. *Самостоятельная работа: конспект учебника. Музыкальный анализ пройденных примеров.*	2 *1*	1,2

Тема 2. Формирование национальной композиторской школы в XVIII веке.	Опера XVIII века. Хоровой концерт. Инструментальная музыка XVIII века. Романсы А. Алябьева. *Самостоятельная работа: пересказ учебника, игра муз фрагментов, анализ муз средств выразительности. Доклад (реферат) по 1 романсу Алябьева.*	4 *2*	1,2
Раздел 2. М.И. Глинка. Тема 1. Жизненный и творческий путь М.И. Глинки	Обзор жизни и творчества. Основные этапы. Роль народной культуры. Роль войны 1812 г. и движения декабристов. Связи с классической европейской культурой. Устремления романтизма. Правдивое раскрытие реальных событий. Реалистический метод. Основные жанры. *Самостоятельная работа: конспект главы из учебника.*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. "Жизнь за царя"	Первая героическая народная муз драма. Особенности содержания, музыкальной композиции, драматического развития. Просмотр видео и анализ муз фрагментов. *Самостоятельная работа: выучивание тем наизусть, анализ музыкального языка фрагментов оперы. Рассказ об особенностях драматургии оперы.*	3 *1,5*	1,2
Тема 3. Опера "Руслан и Людмила"	Жанр сказочно-эпической оперы. Содержание, идеи. Сказка Пушкина А.С. и народные истоки. Прослушивание фрагментов музыки. Анализ особенностей музыкального языка. Лейтмотивы. Особенности драматургии эпической оперы. *Самостоятельная работа: выучивание наизусть муз фрагментов. Характеристика образно-поэтического содержания и особенностей музыкального языка. Характеристика драматургии оперы.*	2 *1*	1,2
Тема 4. Симфоническое творчество М.И. Глинки.	Знакомство с "Арагонской хотой", "Вальсом-фантазией", "Камаринской". Характеристика содержания, музыкальной формы, способов развития, особенностей тематизма, фактуры, оркестровки. *Самостоятельная работа: темы наизусть, общая характеристика каждого произведения. Рассказ о средствах выразительности*	2 *1*	1,2
Тема 5. Камерное вокальное творчество	Богатство содержания романсов. Разнообразие форм. Многообразие жанров. Метод - передача общего настроения текста. Особенности мелодии, фортепианной партии. Периодизация романсового творчества. *Самостоятельная работа: рассказ об одном из романсов.*	1 *0,5*	1,2

Раздел 3. А.С. Даргомыжский Тема 1. Жизненный и творческий путь.	Периодизация творчества. Формирование личности в период реакции. Роль современной ему литературы. Образ "маленького человека". Сатирическое начало в творчестве. Психологическое начало в музыке. Роль интонаций современной городской песни и бытового романса. Речитатив. *Самостоятельная работа: конспект биографии по учебнику. Пересказ.*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. Опера "Русалка"	Литературный источник и содержание. Знакомство с музыкой. Анализ важнейших фрагментов. Знакомство с драматургией сцен со сквозным развитием. Особенности мелодии, роль речитатива. Жанр психологической музыкальной драмы. *Самостоятельная работа: темы наизусть, рассказ об особенностях образа и муз языка фрагментов оперы. Рассказ о драматургии оперы.*	3 *1,5*	1,2
Тема 3. Опера "Каменный гость"	Особенности содержания, литературный источник. Новаторство в муз драматургии, мелодике, основанной на речитативе. Прослушивание и анализ главных фрагментов. *Самостоятельная работа: доклады по отдельным разделам: Сцена Д. Жуана и Д Анны, Сцена Д. Жуана и Лепорелло, Сцена Д. Ж. со статуей.*	1 *0,5*	1,2
Тема 4. Романсы и песни А.С. Даргомыжского	Периодизация, образное содержание, поэты, жанры. Сатирические романсы зрелого периода. Новаторство: создал новые жанры, театрализация романсов. Роль речевой интонации. Фортепианная партия. *Самостоятельная работа: доклад по одному из романсов.*	2 *1*	1,2
Раздел 4. Музыкальная жизнь России 50-60-х гг. XIX века.	Художественный контекст эпохи (литература, театр, живопись). Профессиональное музыкальное образование в России. Деятельность А. Рубинштейна и Н. Рубинштейна. «Могучая кучка». *Самостоятельная работа: конспект учебника*	1 *0,5*	1,2
Раздел 5. А.Г. Рубинштейн. Тема 1. Жизненный и творческий путь.	Периодизация жизни и творчества. Особенности становления. Роль европейского образования. Важнейшие результаты деятельности в России. Главные сочинения *Самостоятельная работа: конспект биографии по учебнику. Пересказ.*	1 *0,5*	1,2

Тема 2. Опера "Демон"	Литературный источник и содержание оперы. Жанр лирической оперы. Знакомство с музыкальными фрагментами оперы. Сцена Демона и Тамары: особенности строения. Роль ариозо. Особенности напевно-декламационной мелодики. *Самостоятельная работа: темы наизусть, аналитической разбор фрагментов оперы.*	3 *1,5*	1,2
Раздел 6. Творчество М.А. Балакирева. Тема 1. Жизненный и творческий путь. Историческое значение Балакирева.	Глава "Могучей кучки" и основатель Бесплатной музыкальной школы. Самобытный композитор. Роль народной музыки для развития композиторской школы. Изучение крестьянского фольклора, первые экспедиции. Развитие народно-жанрового симфонизма. Создание программных симф произведений. Общественное значение исполнительской деятельности. Периодизация творчества. *Самостоятельная работа: конспект биографии по учебнику. Пересказ.*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. Симфоническое творчество	Увертюра на темы 3-х русских народных песен. Образное содержание и особенности формы. Характеристика цитируемых народных песен. Анализ средств выразительности. *Самостоятельная работа: темы наизусть. Рассказ о программном содержании. Новаторство музыкального языка.*	1 *0,5*	1,2
Тема 3. Фортепианное творчество. Фантазия "Исламей"	Создание произведения концертно-виртуозного плана. Характеристика образного содержания - образы востока. Цитирование песенно-танцевальных тем Кавказа. Особенности формы: двойные вариации и сонатное allegro. Расширение выразительных возможностей фортепиано. Создание жанровой картины средствами фортепиано. *Самостоятельная работа: темы наизусть, анализ музыкального языка двух тем, анализ способов развития.*	1 *0,5*	1,2

Тема 4. Романсы и песни.	Знакомство с романсами разных периодов жизни. "Песня Селима". "Песня золотой рыбки" - ранний период. Новаторские приемы. Особенности романсов позднего периода. Черты Глинки и Даргомыжского. Мелодический речитатив. Роль фортепиано равноправное с голосом. Живописно-изобразительные приемы. *Самостоятельная работа: Подготовка таблицы-хронографа. Подготовка доклада по одному из романсов. Выучивание наизусть тем.*	1 *0,5*	1,2
Контрольный урок	Написание викторины по творчеству А.Г. Рубинштейна и М.А. Балакирева *Самостоятельно: подготовка к викторине*	1 *0,5*	3
	1 семестр	**32 и 16 ср**	
I курс, 2 семестр			
Раздел 7. Творчество А.П. Бородина. Тема 1. Жизненный и творческий путь.	Разносторонняя личность. Периодизация творчества. Основные жанры. Тема богатырской мощи народа. Величие, благородство, мужество, цельность характеров героев произведений. Эпическое содержание музыки. *Самостоятельная работа: конспект учебника*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. Опера "Князь Игорь"	Изучение содержания, композиции оперы, особенностей драматического действия. Анализ важнейших номеров. Просмотр видео. Анализ особенностей муз языка. *Самостоятельная работа: темы наизусть. Общая характеристика главных сольных и хоровых номеров.*	3 *1*	1,2
Тема 3. Симфония № 2 "Богатырская"	Круг идей и образов симфонии. Программность. Эпическая драматургия симфонии. Характеристика тематизма. Особенности развития. Оркестровка. *Самостоятельная работа: подготовка к викторине. Анализ основных тем. Работа с нотным текстом - разделы формы.*	1 *0,5*	1,2
Тема 4. Квартет № 2	Лирическое содержание. Особенности формы, цикла. Анализ 3 части "Ноктюрн". Песенное начало в тематизме. *Самостоятельная работа: Работа с учебником. Выполнение аналитических заданий по нотному тексту. Прослушивание муз примеров и выучивание наизусть тем Ответы на вопросы.*	1 *0,5*	1,2

Тема 5. Романсы и песни	Написал 16 произведений. Жанровое разнообразие. Единство текста и музыки. Особенности партии фортепиано. Анализ сказочных и эпических романсов. Анализ лирических романсов. *Самостоятельная работа: доклад по одному из романсов.*	1 *0,5*	1,2
Раздел 8. Творчество М.П. Мусоргского. Тема 1. Жизненный и творческий путь	Взгляды на цели и задачи искусства. Критический реализм. Образ народа в произведениях. Историческое содержание. Богатство и разнообразие человеческих характеров, психологический анализ. *Периодизация творчества. Основные произведения.*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. Камерно-вокальное творчество раннего периода. "Народные картинки"	Образное содержание. Поэзия Некрасова, Шевченко. "Калистрат", "Колыбельная Еремушки", "Сиротка", "Озорник". Жанр монолога. Анализ музыкальных особенностей. *Самостоятельная работа: рассказ по плану об одном из романсов.*	1 *0,5*	1,2
Тема 3. Опера "Борис Годунов"	Литературный источник и содержание оперы. Особенности муз композиции, драматического действия. Последовательное изучение музыки: Пролог, 1, 2 действия, 3 (обзорно), 4 действие. Темы "Образ Бориса Годунова", "Образ народа. Хоровые номера и сцены". *Самостоятельная работа: рассказ о содержании, музыкальной композиции, драматическом развитии по каждому действию. Выучивание наизусть главных тем. Анализ музыкальных особенностей. Планы ответов (письменно) по темам "Образ Б. Годунова", "Образ народа".*	3 *1,5*	1,2
Тема 4. Фортепианный цикл "Картинки с выставки"	История создания и образное содержание сюиты. Характеристика "Прогулки" и других номеров. *Самостоятельная работа: общая характеристика одного из номеров сюиты. Подготовка к викторине*	1 *0,5*	1,2

Тема 5. Камерно-вокальное творчество позднего периода. "Песни, пляски смерти"	Образное содержание и тема смерти. Анализ "Колыбельной", "Трепака", "Полководца". Жанр монолога. Точность психологических характеристик. Роль речевых интонаций. Богатство фортепианной партии. *Самостоятельная работа: план-конспект аналитического разбора одного из номеров цикла*	1 *0,5*	1,2
Тема 6. Опера "Хованщина"	Изучение фрагментов оперы. *Самостоятельная работа: темы наизусть, рассказ о муз характеристиках стрельцов, Марфы, Досифея, И. Хованского.*	1 *0,5*	1,2
Раздел 9. Творчество Н.А. Римского-Корсакова. Тема 1. Жизненный и творческий путь.	Периодизация творчества. Роль детских впечатлений. Народная культура. Влияние старшего брата - офицера моряка. Особенности обучения. Кругосветное морское путешествие. Роль Балакирева, Стасова. Сочинения разных периодов творчества. *Самостоятельная работа: конспект по учебнику.*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. Опера "Снегурочка"	Изучение содержания, композиции, драматического действия. Прослушивание и музыкальный анализ важнейших номеров. *Самостоятельно: подготовка к викторине. Подготовка планов ответов на заданные вопросы. План ответа по общей характеристике оперы.*	3 *1,5*	1,2
Тема 3. Симфоническая сюита "Шехеразада"	Особенности программного содержания - обобщенная, без развитого сюжета. Восточная тематика. Последовательный разбор частей. Анализ средств выразительности. *Самостоятельная работа: подготовка к викторине. План-конспект общей характеристики. Анализ главных тем.*	1 *0,5*	1,2
Тема 4. Опера "Садко"	Изучение содержания, композиции, драматического действия. Прослушивание и музыкальный анализ важнейших номеров. *Самостоятельно: подготовка к викторине. Подготовка планов ответов на заданные вопросы.*	2 *1*	1,2
Тема 5. Опера "Царская невеста"	Изучение содержания, композиции, драматического действия. Прослушивание и музыкальный анализ важнейших номеров. *Самостоятельно: подготовка к викторине. Подготовка планов ответов на заданные вопросы. Общая характеристика оперы - ответ по плану.*	3 *1*	1,2

Тема 6. Романсы.	Периодизация романсового творчества. Разбор отдельных романсов. *Самостоятельно: Подготовка доклада по одному из романсов. Выучивание наизусть тем.*	1 *0,5*	1,2
Раздел 10. Творчество П.И. Чайковского. Тема 1. Жизненный и творческий путь.	Изучение разных этапов творчества. Обстоятельства сочинения знаменитых произведений. *Самостоятельно: план-конспект биографии по периодам. Рассказ об обстоятельствах сочинения изучаемых произведений.*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. Симфония № 1	Выдающееся сочинение московского периода. Образы русской природы, размышления и чувства человека. Прослушивание, характеристика частей, основных тем. *Самостоятельно: темы на викторину, рассказ о средствах выразительности, общая характеристика симфонии по плану.*	1 *0,5*	1,2
Тема 3. Опера "Евгений Онегин"	Изучение содержания, композиции, драматического действия. Прослушивание и музыкальный анализ важнейших номеров. *Самостоятельно: подготовка к викторине. Подготовка планов ответов на заданные вопросы. Общая характеристика оперы - ответ по плану.*	3 *1*	1,2
Тема 4. Симфония № 4.	Рождение нового типа симфонического цикла - психологической драмы. Конфликт человека с окружающей средой. Особенности развития драматического конфликта от начала до конца симфонии. Особенности тематизма. Особенности сонатной формы. *Самостоятельно: Темы на викторину, анализ формы по нотам, анализ особенностей тематизма по нотам.*	2 *1*	1,2
Тема 5. Опера "Пиковая дама"	Изучение содержания, композиции, драматического действия. Прослушивание и музыкальный анализ важнейших номеров. *Самостоятельно: подготовка к викторине. Подготовка планов ответов на заданные вопросы. Общая характеристика оперы - ответ по плану.*	3 *1*	1,2

Тема 6. Симфония № 6.	Симфония-трагедия. Особенности создания. Конфликт человека с окружающей действиятельностью. Особенности трактовки цикла: драматическое allegro, лирический вальс, скерцо-марш, траурно-погребальный финал. Характеристика тематизма. *Самостоятельно: темы на викторину. План общей характеристики. Анализ важнейших тем симфонии. Комментарии к форме по нотам.*	2 *1*	1,2
Тема 7. Романсы.	Лирическая тема, задушевность, драматизм. Вершина русской вокальной лирики XIX века. Аналитический разбор отдельных романсов. *Самостоятельно: Подготовка таблицы-хронографа. Подготовка доклада по одному из романсов. Выучивание наизусть тем. Подготовка к семинарскому занятию.*	1 *0,5*	1,2
Контрольный урок	Ответы на вопросы. Написание викторины *Самостоятельно: Подготовка к викторине по творчеству Чайковского.*	1 *0,5*	3
	2 семестр	**40 и 18 ср**	
	Всего за 1 курс	**72 и 34 ср**	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающегося	Объем часов	Уровень освоения
	2 курс, III семестр		
Тема 1. Музыкальная жизнь России в 80 – 90-х гг. XIX века	Художественный контекст эпохи. *Самостоятельно: план-конспект главы учебника, пересказ*	1 *0,5*	1,2

А.К. Лядов	*Жизненный и творческий путь.* Ученик и единомышленник Н.А. Римского-Корсакова. Периодизация творчества. Формирование творческого стиля в детские и юношеские годы. Любовь к народному творчеству, использование народных песен в сочинениях, национальный характер музыкального языка. Музыкальная деятельность Лядова в зрелом периоде творчества (80-90-е годы). Последний период творчества (900-е годы). *Самостоятельная работа: составление конспекта, пересказ*	1 *0,5*	1,2
Тема 2. А.К. Лядов	*Фортепианное творчество.* Роль миниатюры. Циклы миниатюр. Образный мир: образы детства, «игрушечные», юмористические образы, жизнерадостные, моторные, эпические народные, лирические, печальные. Жанры фортепианного творчества: пьесы («Бирюльки», «Арабески»), программные пьесы, прелюдии, мазурки, этюды. Особенности музыкального языка. Музыкальный материал: «Бирюльки», «Музыкальная табакерка», «Про старину», «Прелюдия» си минор. *Самостоятельно: выучивание муз тем, аналитическая работа по нотному тексту, подготовка сообщения по одному из произведений на выбор*	2 *1*	1,2
А.К. Лядов	*Симфоническое творчество.* Ведущее место в последнем периоде творчества. Программный симфонизм. Народные источники сюжетов и образов. Миниатюры. «Кикимора». «Волшебное озеро». "Восемь русских народных песен для оркестра". Музыкальный материал: «Кикимора», «Волшебное озеро», «Восемь русских народных песен». *Самостоятельно: выучивание муз тем, аналитическая работа по нотному тексту, подготовка сообщения по одному из произведений на выбор*	2 *1*	1,2

Тема 3. С.И. Танеев	Симфония до минора – вершина симфонического творчества. Развивает традиции драматического симфонизма. Анализ 1 части. Особенности симфонического цикла. *Самостоятельно: темы наизусть, аналитическая работа по нотному тексту, составление конспекта*	1 *1*	1,2
С.И. Танеев	Романсы. Разнообразие образов, жанров. Претворение классических традиций (особенно Чайковского). Сквозное развитие. «В дымке-невидимке», «Когда, кружась, осенние листы», «Сталактиты», «Бьется сердце беспокойное», «Менуэт». Кантата "Иоанн Дамаскин" (ознакомление) - выдающееся сочинение кантатно-ораториального жанра. Музыкальный материал: Симфония до минор, романсы, кантата «Иоанн Дамаскин». *Самостоятельная работа: Выучивание муз тем, аналитическая работа по нотному тексту, составление конспекта. Доклад по кантате (задание по выбору).*	1 *0,5*	1,2
Тема 4. А.К. Глазунов	*Жизненный и творческий путь.* Периодизация творчества. Формирование творческого стиля в детские и юношеские годы. Деятельность А.К. Глазунова в 900-е годы. Деятельность А.К. Глазунова после революции. *Самостоятельно: составление конспекта, пересказ*	1 *0,5*	1,2

А.К. Глазунов	*Симфоническое творчество.* Симфония № 5. Лиро-эпический характер симфонизма. Характеристика 1 части. Особенности цикла. Особенности тематизма, мелодика Глазунова. Музыкальный материал: Симфония № 5. *Самостоятельно: темы наизусть, аналитическая работа по нотному тексту, составление конспекта*	1 *0,5*	1,2
А.К. Глазунов	*Концерт для скрипки с оркестром.* Лирико-драматические образы. Новаторство в трактовке цикла – одночастное произведение. Характеристика важнейших тем. Музыкальный материал: Концерт для скрипки с оркестром. *Самостоятельно: темы наизусть, аналитическая работа по нотному тексту, составление конспекта*	1 *0,5*	1,2
Тема 5. Музыкальная жизнь России рубежа XIX- XX веков	Художественно-эстетические направления эпохи, символизм и модернизм в музыке, живописи, поэзии. Социально-исторические события. Плеяда музыкантов -исполнителей, композиторов нового времени. Пути развития революционного искусства. Общественно-политическое значение музыки. В плане межпредметных связей: советская культура 1917-1932 г.г., литература и поэзия, стилевые поиски советской архитектуры (в том числе функционализм, конструктивизм) Творческие организации музыкантов. Особенности эволюции музыкальных жанров. *Самостоятельно: составление конспекта, подготовка сообщения.*	1 *0,5*	1,2

Тема 6. А.Н. Скрябин	*Жизненный и творческий путь. Музыкальная эстетика.* А.Н. Скрябин, как центр музыкального символизма. Мистериальность революционных настроений эпохи в творчестве композитора. Воплощение грандиозных философских концепций. Глубокая преемственность и яркая оригинальность творчества. Творческий путь. Истоки, эволюция музыкального языка. Периодизация творчества композитора через особенности становления стиля. *Самостоятельно: составление конспекта*	1 *0,5*	1,2
А.Н. Скрябин	*Фортепианное творчество. Прелюдии ор.11. Соната № 4.* Фортепианная музыка - основная область раннего творчества композитора. Жанровое многообразие, создание жанра фортепианной поэмы. Новизна стиля, богатство тембровых красок, фактурных приемов. Преобладание в раннем периоде творчества малых форм, связь с традицией романтической миниатюры. Черты музыкального языка раннего Скрябина: напевность мелодики при ясно выраженном инструментальном характере склада. Обильная хроматизация музыкальной ткани в сочетании с классической функциональной основой, большая роль субдоминантовой сферы. Прихотливость ритмики и тяготение к полиритмии. Цикл прелюдий ор.11 как одно из типичных сочинений. Круг образов, музыкально-выразительные средства: тональный план, особенности фактуры, мелодики, ритма, гармонии. *Самостоятельно: темы наизусть, аналитическая работа по нотному тексту, составление конспекта*	3 *1,5*	1,2

	Симфоническое творчество. Симфония №3. Симфоническая поэма "Прометей". Симфоническое творчество как воплощение масштабных философских концепций, философско-этических взглядов композитора. Создание особого типа программно-философского симфонизма. Третья симфония «Божественная поэма». Типичность программы, последовательность воплощения; музыкально-художественные средства. Музыкальный материал: Симфония № 3 «Божественная поэма», «Поэма Прометей». *Самостоятельно: темы наизусть, аналитическая работа по нотному тексту, составление конспекта*	2 *1*	1,2
Тема 7. С.В. Рахманинов.	*Жизненный и творческий путь* Многогранность деятельности композитора. Значение его творчества как одной из вершин русской музыкальной классики. Рахманинов-пианист. Отражение в его творчестве психологии предреволюционного периода. Характерные черты его музыки - контрасты, драматизм, патетическая приподнятость. Рахманинов, как выразитель романтических тенденций искусства рубежа веков. Лирическая сущность его дарования. Рахманинов, как преемник Чайковского и представитель московской композиторской школы. Музыкальные истоки его музыки. Мелодическая основа музыкального языка. Жанровый спектр. Творческий путь. *Самостоятельно: составление конспекта*	1 *0,5*	1,2

	Фортепианное творчество. Концерт для фортепиано с оркестром №2 Значение фортепианных жанров в творчестве композитора. Тяготение к монументальному концертному стилю. Экспрессивность высказывания. Жанры. Образная сфера. Центральное положение фортепианных концертов. Второй концерт, как образец зрелого стиля. Концентрация характерных черт рахманиновского пианизма. Связь с русской и зарубежной традицией. Драматургия. Особенности формы. Музыкальный материал: Концерт для фортепиано с оркестром №2 *С.В.Рахманинов Фортепианное творчество. Музыкальные моменты. Прелюдии ор.3, ор.23, ор 32; Этюды-картины.* Сочинения малых форм. Особенности трактовки жанров. Близость к сложившемуся типу русской фортепианной миниатюры. Развернутые масштабы, внутренние контрасты, черты концертно-виртуозного стиля. Прелюдии, как энциклопедия характерных образов и музыкально-выразительных средств. Этюды- картины: близость прелюдиям при большом развитии виртуозной стороны, элементы картинности и программности. Сгущение красок и усложнение языка в поздних опусах. Музыкальный материал: Прелюдии ор.23, ор32; Этюды-картины. *Самостоятельно: темы, конспект, нотный текст*	4 *2*	1,2

	Камерно-вокальное творчество Связь камерного вокального творчества с традицией Чайковского. Лирическая трактовка жанра. Разнообразие воплощенных душевных состояний. Жанры. Лирический монолог как основной жанр. Слияние в мелодике напевности с декламационностью. Фортепианная фактура. Сквозное развитие, форма. Последние опусы. Музыкальный материал: Романсы С. Рахманинова. *Самостоятельно: темы, конспект, нотный текст*	1 *0,5*	1,2
	Вокально-симфоническая поэма "Колокола" (ознакомление) *Самостоятельно: Особенности средств музыкальной выразительности. Работа с учебником.Прослушивание муз примеров и выучивание наизусть тем.*	1 *0,5*	1,2
Тема 8. И.Ф. Стравинский	*Творческий путь. «Русский» период творчества.* Особенности становления личности, творческого пути. Стилистическое разнообразие. Оригинальность музыкально-выразительных средств. Новаторство в метроритмике, оркестровке, трактовке жанров. Открытия в области использования структурных элементов фольклора. Театральность и образность стиля. Балеты русского периода. *Самостоятельно: план-конспект русского периода творчества*	1 *0,5*	1,2

	И.Ф. Стравинский. Балеты «Петрушка», Весна священная". Новое решение романтической драмы в свете характерных черт русского искусства начала XX века. Новаторство балета: претворение традиций русской классической музыки и особенности композиторской техники. Своеобразие использования подлинного бытового материала. Ритмика, ладогармонический язык балета. Нетрадиционность голосоведения и аккордики. Оркестровое мастерство композитора. Музыкальный материал: Балет «Петрушка». *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работ по нотному тексту*	4 *1*	1,2
	"Симфония псалмов". Общая характеристика. Особенности истории возникновения, образного содержания. Новаторство в музыкальном стиле. *Самостоятельно: Особенности средств музыкальной выразительности. Работа с учебником. Прослушивание муз примеров и выучивание наизусть тем.*	1 *1*	
Тема 9. Основные этапы развития русской музыки в XX веке	Основные этапы развития русской музыки в XX веке. Художественный контекст эпохи. *Самостоятельно: План-конспект учебника. Ответы на вопросы.*	1 *0,5*	1,2
	Итого:	**32 и 16 ср.**	
	2 курс, IV семестр		

Тема 10. Н.Я. Мясковский	*Жизненный и творческий путь.* *Ознакомление с симфоническим творчеством на примере симфонии № 21.* Мясковский - один из крупнейших отечественных симфонистов XX в. Преемственность отечественной музыкальной классики в музыке композитора. Философско-нравственные проблемы в центре образной сферы. Поиски музыкальной интонации. Музыкально-общественная и педагогическая деятельность. Композиторская школа Мясковского. *Симфония № 21.* Новаторство в форме симфонии 21 - одночастная симфония. Особенности одночастной формы - аллегро, обрамленное медленными частями. Итог симфонического творчества 30-х годов. Единство драматического начала, философской созерцательности, светлой возвышенной лирики. Идея жизнеутверждения через призму личных переживаний. Создана в 1940 г. Награжден Сталинской премией. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *0,5*	1,2

Тема 11. С.С. Прокофьев	*Жизненный и творческий путь.* Прокофьев, как один из величайших композиторов XX века, символ обновления русского музыкального искусства. Сочетание в стиле новаторских черт и глубоких традиций. Рождение новой эстетики. Воплощение динамики жизни в образной сфере. Моторность, токкатность музыки. Мелодика и ритмика, как ярко характерные черты стиля. Широкий спектр образов. Направления раннего творчества. Сочинения заграничного периода. Третий период творчества: работа в оперном и балетном жанрах, музыка к кинофильмам. Инструментальная музыка позднего творчества. Произведения последних лет. *Самостоятельно: план-конспект жизненного и творческого пути*	2 *0,5*	1,2
	Фортепианное творчество. «Мимолетности». "Концерт для фортепиано с оркестром № 3". Жанровый спектр фортепианной музыки. Претворение разнообразных стилей – классицизма, романтизма, конструктивизма. Характер замысла в цикле «Мимолетности» и роль миниатюры. Образный мир цикла как дневника, «краткого словаря» стиля Прокофьева. Особенности мелодии, гармонии в лирических миниатюрах. Особенности ритмики, композиции, исполнительских приемов в скерцозных миниатюрах. Гармония, фактура в токкатных пьесах. Музыкальный материал: «Мимолетности», "Концерт для фортепиано с оркестром. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *0,5*	1,2

	Симфония № 1 «Классическая». Симфония № 7. Особенности русского симфонизма. Тематико-образная и мелодическая связь симфоний композитора с музыкально-театральными жанрами. Классичность форм. Кинематографичность, как драматургический прием. Воздействие скрябинского стиля, черты стилизаций в ранней оркестровой музыке. Эволюция стиля. Прокофьев - первооткрыватель неоклассицизма в симфонии №1 «Классической». Оригинальное претворение венского классицизма. Музыкальный материал: Симфония № 1. Симфония № 7. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *1*	1,2
	Балет «Ромео и Джульетта». Реформаторское значение балетного творчества композитора. Необычность сюжетов, драматургические новшества, динамизм, развитие традиций русской речитативной оперы. Стилистическая множественность музыки композитора. Контрастность образов и тем. Многоплановость спектаклей. Сквозное развитие. Создание характеров посредством музыкального воплощения пластики жеста. Психологичность подтекста. Особенности драматургии. Музыкальный материал: Балет «Ромео и Джульетта» *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *0,5*	1,2
	Опера «Война и мир» (ознакомление). Две главные сюжетные линии. Лирико-психологическая драма – любовь князя Андрея и Наташи. Образ народа в опере. Важнейшие номера из 1,2,3,4 картин. Образ народа в 8, 10, 12 картинах Сочетание номерной структуры и сквозного действия. Вокальный стиль оперы. Многоплановость музыкальной драматургии. Музыкальный материал: Опера «Война и мир». *Самостоятельно: Прослушивание музыки, выучивание тем наизусть, работа с учебником, анализ средств музыкальной выразительности по нотам.*	1 *0,5*	1,2

Тема 12. Д.Д. Шостакович	*Жизненный и творческий путь.* Д.Д.Шостакович - классик современной мировой музыкальной культуры. Разнообразие, сложность и противоречивость объективной реальности в творчестве композитора. Противопоставление этического начала деструктивным процессам. Широкий жанровый диапазон. Деформация бытовых жанров, как стилистический прием гротеска и сатиры. Синтез симфонизма и полифоничности в музыкальном мышлении композитора. Мелодика. Поляризация контрастов в произведениях раннего и среднего периода. Критическая полоса творчества. Отход от оперных жанров, обращение к инструментальной сфере. Поворот позднего творчества от грандиозных концепций в сферу философско-этической тематики. Утверждение социальной значимости категорий нравственности. Обобщение дуальности «жизнь-смерть». Сохранение гротескной линии. *Самостоятельно: составление конспекта*	2 *0,5*	1,2

	Симфонии №№ 5, 7, 11 Пятая симфония - завоевание высот трагедийности. Лирико-драматический симфонизм цикла. Цельность философской концепции произведения. Особенности драматургии и формы. Седьмая симфония, как отклик на события начала Второй мировой войны XX в. Уникальность художественных средств, музыкального языка. Форма, новаторство композиции. Жанровая характеристика тематизма: жанровая основа и способ воплощения. Драматургия. Особенности драматургического конфликта, отражение их в I части симфонии. Особый тип контраста главных тем. Реприза части. Решение основного конфликта в остальных частях произведения. Тематические реминисценции. Принципы организации всего цикла: формообразующие особенности, тональное развитие. Музыкальный материал: Симфонии №№ 5, 7, 11. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	4 *2*	1,2
	Опера "Катерина Измайлова" По Лескову. Жанр оперы - трагедия-сатира. 3 драматургические линии: лирико-трагедийная, сатирическая, эпическая. Главные оперные номера: Ариозо Катерины "Я однажды в окошко увидела", сцена Бориса Тимофеевича, сцена смерти Б.Т. Ария "О черном озере". Сцены каторжан, хоры. *Самостоятельно: аналитическая работа по нотному тексту, конспект учебника.*	2 *1*	

Тема 13. А.И. Хачатурян	*Жизненный и творческий путь.* Атмосфера старого Тифлиса в формировании творчества. Обучение в Москве, учителя. Балетное творчество - "Гаяне", "Спартак". Музыка к кинофильмам. Деятельность дирижера, общественная деятельность. *Самостоятельно: план-конспект жизненного и творческого пути*	2 0,5	1,2
	Концерт для скрипки с оркестром. Картины красочной народной жизни Армении. Продолжение классических традиций. Роль армянской песенности. Интонационные связи между частями. Виртуозный стиль. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	1 *0,5*	1,2
Тема 14. Г.В. Свиридов	*Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл на слова Р. Бернса.* 9 песен. Содержание: любовь, дружба, верность, размышления о быстротечности жизни, о социальной несправедливости. Главный герой - простой шотландец в разные возрастные периоды - ребенок, юность, солдат, старец, преданный друг. Разнообразные жанры: танец, марш, застольная песня, романс, драм сцена. Принцип контрастного чередования в драматургии цикла. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *0,5*	1,2

	Г.В. Свиридов. Кантатно-ораториальное творчество. Центральное место в творчестве жанров, связанных со словом. Два периода расцвета кантаты и оратории. Общие черты жанров 30-х годов. Обновление в середине 50-х, отличия; вокально-симфонические произведения Свиридова, как вершина. Их современность и преемственные связи. «Поэма памяти Сергея Есенина» - воплощение центральной темы творчества композитора. Драматургия, различная трактовка. Развитие «хоровой» и «сольной» линий. Интонационные связи. Хоровые произведения 60-х годов, как новый период творчества. «Курские песни» - начало новой традиции в хоровой отечественной музыке. Музыкальный материал: «Поэма памяти Сергея Есенина». Ознакомление: «Курские песни». «Пушкинский венок». *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	3 *1*	1,2
Тема 15. Композиторы второй половины 20 века. В.А. Гаврилин	*Вокальный цикл "Русская тетрадь".* Роль изучения фольклора. Цикл из 8 песен. История создания, поэма о любви и смерти. Роль нар песни, но отсутствие цитат. В композиции смешение реального и ирреального. Гос премия им. М.И. Глинки. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работ по нотному тексту*	2 *0,5*	*1,2*
	Симфония-действо "Перезвоны". Вершина творчества. История человека и его народа, их общей судьбы. Сквозной образ колоколов. Емкая символика: от будничной до трагедийной, символизирующей идеи вечности и времени. Роль образа дороги. Произведения В. Шукшина. Новаторство жанра: состав оркестра, роль хора, роль частей "Дудочка". Симфонические закономерности. Эпическая песенная хоровая симфония. Многогранная роль хора: солирует, аккомпанирует, декламирует текст, сцен движение и жестикуляция. Литературный источник либретто - фольклорные тексты, собственные стихи, фрагменты "Поучения В. Мономаха". Все пласты русской песенности. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *1*	*1,2*

Тема 15. Композиторы второй половины 20 века. А.Г. Шнитке	*Творческий путь. Симфоническое творчество. Хоровые произведения.* Один из крупнейших композиторов «второго поколения». Острое внимание к проблемам современности, масштабные замыслы, контрастная драматургия. Основные жанры - симфонические и камерные. Использование полистилистики в показе конфликта классического и современного мироощущения, универсальность композиционного средства. Эволюция стиля композитора. Периодизация творчества. Период 70-х годов и его сочинения. «Concerto grosso» №1. Симфонические концепции 80-х. Обращение к музыкальному театру, 90-е гг. <u>*Музыкальный материал*</u>*:* Concerto grosso № 1. Реквием. Хоровой концерт на сл Г. Нарекаци. *Самостоятельно: темы наизусть, пересказ образного содержания, аналитическая работа по нотному тексту*	2 *1*	1,2
Р.К. Щедрин	Период формирования композитора. Фортепианное творчество в становлении стиля. Интерес к фольклору. «Неофольклорный» блок сочинений. Первый фортепианный концерт. Концерт для оркестра «Озорные частушки». Произведения, ориентированные на современные техники. Творчество 70-х, театральные жанры. Музыкальный язык сочинений 80-х - 90-х гг. <u>Музыкальный материал</u>: Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Концерт для оркестра «Озорные частушки». *Самостоятельно: доклад*	1 *0,5*	1,2

Н.Н. Сидельников	*Концерт "Русские сказки", Кантата для хора без сопровождения "Сокровенны разговоры".* Яркий представитель московской композиторской школы. Нар образы, увлекательная драматургия. 7 частей: Зима, Ходил-гулял Ванюшка, Разбойная песня, Шла эскадра, Туманы, Последний плач гармошки. Роль сонорики, джаз-рока и фольклора. Яркая оркестровка. Связь инструмента с персонажем. Звукоописательность. Контраст жанрового плясового и протяжного. *Самостоятельно: доклад*	1 *0,5*	1,2
Э. Денисов	*Фортепианные сочинения* Лидер муз авангарда 60-90-хх годов. Образ света, солнца. Жанровой многообразие: оперы, балеты, симфонии, концерты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения. Музыка для кино, театра. Томск, семья. Роль Шостаковича, Шебалина. Фольклорные экспедиции в Курскую область, на Алтай, Томскую область. Фольклорная линия творчества. Роль двенадцатитоновости. Новаторство муз языка. Электроннная студия. *Самостоятельно: доклад*	1 *0,5*	1,2
С. А. Губайдуллина	*Обзор творчества.* Один из наиболее значительных комп XX века. Понимание религиозности. Вокальное творчество, камерно-инструментальная музыка, симфонические произведения. Индивидуальный стиль. Интерес к философии востока. Синтез запада и востока. Кантата "Ночь в Мемфисе" - тема любви, скорби, одиночества, утешения. Восточная мелизматика, западная действенная драматургия, додекафонная техника. Поиск выразительности звука. "Восприятие" - для сопрано, баритона и 7 струнных инструментов. Символический диалог Мужчины и Женщины на темы Творец, Творение, Творчество, Тварь. Огромная шкала голосовых приемов. Музыка к кино и мультфильмам. *Самостоятельно: доклад.*	1 *0,5*	1,2
Зачет		1	
Итого за IV семестр		**38 и 14 ср**	

Итого за II курс		**70 и 30 ср**	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – **ознакомительный** (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – **репродуктивный** (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – **продуктивный** (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2.3. Основные формы самостоятельной работы на 1-2 курсах:

1. Изучение и конспектирование учебного материала
2. Прослушивание изучаемых произведений
3. Выучивание наизусть основных тем
4. Разбор музыкальных произведений по нотам с целью определения особенностей формообразования
5. Работа с нотами с целью выявления основных средств выразительности в контексте образного содержания
6. Составление рассказа об истории создания, образном содержании, особенностях жанра изучаемого произведения.
7. Характеристика особенностей драматургии оперных и балетных произведений.
8. Изучение и конспектирование творческих биографий композиторов.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 8-9 КЛАССОВ

8 класс

Введение.

Музыка как форма общественного сознания. Роль и значение музыки в разные исторические эпохи.

Эпоха первобытнообщинного строя. Синкретичность. Магические свойства. Формирование песен, возникновение музыкальных инструментов.

Древние рабовладельческие государства (Вавилон, Урарту, Египет, Финикия и др.), 4-3 т.л. до н.э.

Появление легенд о могучих героях, открывающих людям тайны богов.

Появление профессионального музыкального искусства.

Разделение искусства на народное и профессиональное (культовое и бытовое).

Возникновение первых теоретических трактатов. Инструментарий. Театрализованные действа. Формирование новых приемов: антифонного пения и псалмодирования.

Музыкальное искусство Древней Греции.

Время наивысшего расцвета – V –IV вв. до н.э. «Гомеровская» эпоха –X-VIII вв. до н.э. – время формирования героического эпоса. Гекзаметр. VIII-VI вв. – формирование республиканского способа правления.

Развитие строительства и мореплавания, ремесел и торговли, естественных наук и философии.

Взгляд на музыку как на проявление творческой деятельности человека. Общественное значение музыки. Музыкальные жанры Древней Греции. Поэты. Понимание музыки как искусства чисто вокального, неотделимого от поэтического текста.

Время правления Перикла. Мифология. Различные виды искусства, роль музыки.

Эпоха эллинизма (III –I вв. до н.э.). Войны Александра Македонского II в. до н.э. Завоевание греков римлянами. Распространение культуры Древней Греции за ее пределы. Влияние на греческое искусство культуры Востока. Социальное расслоение общества. Профессиональное музыкальное искусство. Тематика: выражение индивидуального мира человека, интерес к бытовым образам. Перемена эмоционального строя: насыщенность драматизмом, страданиями.

Театрализованные представления с участием хора, солистов, музыкальных инструментов, танцоров. Античное понимание музыки как чисто вокального искусства. Трактаты о музыке.

Искусство Древнего Рима. Круг образов. Появление христианства. Музыка ранних христиан.

Музыкальное искусство средневековья.

Временные рамки. Падение Древнего Рима. Возникновение новой культуры. Раннее христианство. Понятия морали, духовного совершенствования. Грамотность. Начало IX в. – формирование феодальной структуры общества. Цеховые организации. Подавление индивидуальности. Господство христианской религии. Строительство храмов. Романский стиль.

Империя Карла Великого. Рост городов, развитие ремесел и торговли.

XII -XIII вв. – эпоха зрелого европейского средневековья. Крестовые походы. Новый готический стиль. Церковные и светские школы, университеты. Новый социальный тип – средневекового интеллигента. Символ нового времени – механические часы. Постепенное осознание самоценности человеческой личности. Двойственность мировоззрения: раб Божий и венец творения.

Религиозные темы, сюжеты – постоянный источник художественного творчества. Тема Страшного суда. Жизнь в ожидании конца света. Внутренняя конфликтность средневекового искусства, антитезы (священное – греховное, душа – тело, вечное – временное, земное – небесное). Образ распятия. Идеал – образ страдающего человека.

Незыблемость установленного порядка, отсутствие качественных изменений. Самая популярная литература – «Жития святых». Задача искусства – приблизить человека к пониманию «вечных» истин бытия. Символика. Обратная перспектива. Коллективные представления. Анонимность авторов произведений искусства.

Профессиональная музыка– в рамках церкви. Связь с культовым ритуалом и словом. Рубеж VI –VII вв. – создание грегорианского хорала. «Антифонарий» – полный свод католических песнопений. Завершение процесса канонизации католической церкви (конец VIII -начало IX века).

Гимны. Силлабическое и мелодическое пение, псалмодия. Мелизматический стиль. Юбиляции. Антифонное пение, респонсорное пение. Месса. Невменное письмо. Мензуральное письмо. Секвенции и тропы. Органумы. Дискант. Cantus firmus. Мотет. Литургическая драма. Мистерия.

Светская музыка: трубадуры, труверы, миннезингеры. Любовная лирика. Жанры: канцоны, сирвенты, альбы, пастурели.

Музыкальная литература к теме:

Г.Финк. “Der Ludel und der Hensel”; П.Хофхаймер “Man hat bisher”, А.Виллаэрт “Ricercare”, “Villanelle”. Грегорианские хоралы: “Salve sancta Parens”, “ Verbum caro”. Неизвестный автор 14в., Италия, “Сальтарелло”, Альфонсо эль Сабио (Испания, 13в.), песнь в честь святой Девы Марии, Джон Данстейбл, баллада.

Музыкальное искусство эпохи Возрождения.

Эпоха Возрождения (Ренессанс – фр.) – блестящий период расцвета культуры и искусства. Периодизация. Деятели. Автор термина – Дж. Вазари. Сложная историческая обстановка: войны, крестьянские восстания, эпидемии. Идеи Т.Мора, Т.Кампанеллы. Географические и научные открытия. Возникновение новой ветви религии – протестантизма. Деятели: М.Лютер, Ж.Кальвин, Ян Гус. Антифеодальные и антикатолицистские требования, созвучные интересам молодой буржуазии.

Контрреформация – конец эпохи Возрождения.

Культ человека. Гуманизм. Универсальность. Особое возвышение изобразительного искусства. Изобретение перспективы. Новое толкование религиозных образов.

Литература и театр. (Л. де Вега, В.Шекспир, Петрарка, Ариосто и др.)

Музыка. Жанры церковные и светские. Развитие светских жанров. Любовь к музицированию у всех слоев населения. Расцвет полифонии. Возрастание роли инструментальной музыки. Одноголосное пение под инструментальное сопровождение. Равное значение жанров мадригала и мессы. Линеарная полифония. Cantus firmus и имитация. Г. де Машо, Данстейбл, Дюфаи, Окегем, Обрехт. Палестрина. «Строгий стиль».

Мадригал. К.Джезуальдо, К.Жанекен.

Протестантский хорал. Мейстерзингеры. Г.Сакс.

Взгляд на музыку как на искусство, доставляющее радость, удовольствие.

Музыкальная литература к теме:

Ф. ди Милано, сюита для лютни, канцона и ричеркар; В. Галилей, сюита для лютни, павана и гальярда; Английская народная песня «Зеленые рукава»; А. Байф «Пастурелла»; Ж. Депре, месса «L homme arme», фрагмент; Дж. Габриэли, токката 2-го тона; А. Габриэли, ричеркар 6-го тона; Дж. Палестрина, ричеркар 7-го тона; Ave Maria, мотет.

Музыкальная культура XVII века. Инструментальная музыка.

Кризис в ренессансном мировоззрении к концу XVI века. Контрреформация, укрепление власти государства. Усиление контрастов в общественно-политическом устройстве стран Европы. Усиление воздействия науки на мировоззрение. Астрономия: Н.Коперник, И.Кеплер, Г.Галилей. Физика и математика: И.Ньютон, Б.Паскаль, Г.Лейбниц. Крах представления о Земле как центре мироздания. Неустойчивость мировоззрения, трагическое осознание противоречий действительности, шаткости положения в ней человека. Новые художественные образы – «барокко». Главные признаки этого стиля.

Классицизм. Взаимопроникновение черт барокко и классицизма в творчестве многих художников XVII века.

Особый интерес к театру. Стремительное развитие музыки. Новые жанры: опера, оратория, кантата, концерт, старинная соната, сюита, вариации, прелюдии, фантазии с фугой. Расцвет национальных школ.

Инструментальная музыка

Состав инструментов: орган, клавесин (вёрджинель, чембало), скрипка, альт, виолончель, контрабас. Назначение каждого из видов инструментов.

Длительный процесс формирования инструментальных приемов, появление различных инструментальных стилей.

Дж.Фрескобальди – основоположник «свободного» стиля.

В немецкой органной школе (И.Я.Фробергер, И.Пахельбель, И.А.Рейнкен) – органные обработки протестантских хоралов. Д.Букстехуде – самый яркий представитель стиля барокко.

Итальянская скрипичная школа. А.Корелли. Жанр concerto grosso. А.Вивальди.

Клавирная музыка. Английские вёрджинелисты. Французские клавесинисты. Жанр сюиты.

Утверждение нового гомофонного склада.

Музыкальная литература к теме

А.Корелли «Фолия»; А.Вивальди, Концерт для скрипки с оркестром ля минор; Д..Тартини, соната для скрипки «Трели дьявола»; Д.Скарлатти, сонаты для клавира: ре минор, фа минор; У.Бёрд, «Битва», №1,7; Ф.Куперен, пьесы для клавесина «Любимая», «Жнецы»; Ж.Рамо «Курица», «Тамбурин». И.Пахельбель, Пассакалия ре минор; Д.Букстехуде, Органная фантазия соль минор.

Музыкальная культура XVII века. Возникновение оперы.

Dramma per musica во Флоренции – попытка возродить древнегреческую трагедию. «Камерата» Дж.Барди, Корси. «Дафна» (1594), «Эвридика» (1600). Музыкальная декламация поэтического текста. Появление названия «опера» во 1й половине 17в (1639). Оперные школы: во Флоренции, Риме, Венеции, Неаполе. Открытие платных (общедоступных) оперных театров.

К.Монтеверди. «Ариадна», «Орфей» и др.

Ф.Кавалли, А.Чести, А.Скарлатти. Опера «seria».

Французская опера. Ж.Б.Люлли.

Английская опера. Г.Пёрселл. «Дидона и Эней».

Другие жанры вокальной музыки: оратория, кантата. Э.Кавальери, Дж.Кариссими, А.Страделла, А.Скарлатти, Г.Шютц.

Музыкальная литература к теме

Я.Пери. Фрагменты из оперы «Эвридика».

К.Мотеверди. Плач Ариадны из оперы «Ариадна»; Г.Пёрселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней».

И.С. Бах (1685 – 1750)

Обзор жизни и творчества.

И.С. Бах – один из величайших художников немецкой и мировой художественной культуры. Глубина и всеохватность баховского искусства. Творчество И.С. Баха – грандиозный итог и высшее достижение европейской культуры прошлых эпох и предвосхищение ее дальнейшего развития.

И.С. Бах – музыкант-философ и одновременно – лирик. Многосторонность. Отношение к творчеству как к акту мастерства.

Влияние исторической обстановки отсталой феодальной Германии на развитие немецкого искусства.

Основные этапы жизненного и творческого пути И.С. Баха. Ранняя исполнительская зрелость Баха – органиста. Служба в разных городах Германии в качестве органиста и придворного музыканта.

Веймар-Кётенский период. Создание первого тома ХТК, Бранденбургских концертов, Токкаты и фуги ре минор, хоральных прелюдий, Хроматической фантазии и фуги.

Наивысший расцвет творчества Баха в лейпцигский период. Высокая месса си минор, «Страсти по Матфею», второй том ХТК. Вынужденная многолетняя служба в церкви св. Фомы.

Руководство студенческими коллегиями музыки.

И.С. Бах – исполнитель, педагог.

Последние годы жизни.

Глубина и богатство художественного содержания музыки И.С. Баха. Многообразие жанров. Бах – великий мастер полифонии. Взаимопроникновение полифонического и гомофонного стилей в музыке Баха.

Клавирное творчество.

Постоянный творческий интерес к клавиру. И.С. Бах – основатель новых традиций, наметил пути развития фортепианной музыки в 19 и 20 веках.

Ориентация на разные типы инструментов (клавесин, клавикорд, даже орган). Неудовлетворенность новым несовершенным молоточковым фортепиано, (предчувствие нового инструмента – рояля).

Обогащение содержания клавирной музыки, смелое расширение её образного диапазона. Попытка преодолеть «ударность» клавира и выявить певучесть. Новые исполнительские приёмы: аппликатура с 1 пальца по 5й, система подкладывания первого пальца. Штрих легато. (Маленькие прелюдии и фуги, Инвенции, оба тома Хорошо темперированного клавира).

Разносторонность трактовки клавира: не только как камерного инструмента для бытового использования, но и как концертного, для выступлений перед большой аудиторией.

Расширение круга клавирных жанров: использует жанры, принятые в органной, скрипичной, даже вокальной музыке. (Из органной – жанры прелюдии фуги, фантазии и фуги. Влияние *неклавирной* музыки – в особенностях фактуры, тематизме, приёмах развития. Черты оперного стиля – в использовании своеобразных инструментальных речитативов: прелюдии ми бемоль минор и си бемоль минор из первого тома ХТК, вторая часть фантазии в «Хроматической фантазии и фуге», сарабанда из «Английйиской сюиты» соль минор). Связь клавирной музыки Баха с его собственными вокально-инструментальными сочинениями. Эксперименты в области гармонии, формы.

И.С. Бах – родоначальник жанра клавирного концерта.

Итальянский концерт.

Два тома Хорошо темперированного клавира – «энциклопедия» баховского творчества. Технические задачи, высокохудожественное воплощение. «Малый цикл» – прелюдия и фуга. Синтетичность стиля. Прелюдии и фуги : До мажор, до минор, ми бемоль минор, соль минор из первого тома ХТК.

Хроматическая фантазия и фуга.

Органное творчество.

Орган – любимый инструмент И.С. Баха. Бах – продолжатель традиций европейской органной музыки. Орган времен Баха – самый мощный и многокрасочный инструмент, с которым не мог соперничать симфонический оркестр 18 века. Творчество Баха – кульминация в развитии органной музыки в Европе.

Хоральные прелюдии. В основе – мелодика вокального склада, протестантский хорал. Большая важность красочного тембра, чем сила звучания и многообразие технических возможностей.

Черты стиля: - небольшие масштабы

- камерность звучания
- господство мелодического начала
- сложный мелодический рисунок
- широкий диапазон мелодии
- орнаментика
- сложный ритм
- насыщенность приемами полифонического письма, часто- приемами контрастной полифонии.

Инструментальные жанры – прелюдии, фантазии и токкаты с фугами. Токката и фуга ре минор.

Хоральные прелюдии Ми бемоль мажор, фа минор, соль минор.

Фортепианные обработки 19-20вв. (транскрипции).

Вокально-инструментальное творчество.

Кантаты, оратории, пассионы, мессы – наряду с органными произведениями – основа баховского творчества, наиболее яркое претворение его философско-этических идей. Тяготение Баха к синтетическим жанрам.

Кантаты: духовная (хоровая) и светская (сольная). «Реформационная», «Кофейная», «Крестьянская» кантаты.

«Магнификат».

«Страсти по Матфею».

Месса си минор.

Оркестровая музыка. Бранденбургские концерты.

Музыкальная литература к теме

Хорошо темперированный клавир (1й том) – прелюдии и фуги: До можор, до минор, соль минор, ми бемоль минор. Хроматическая фантазия и фуга. Итальянский концерт. Органная токката и фуга ре минор. Хоральные прелюдии фа минор, соль минор, Ми бемоль мажор. Бранденбургский концерт №4. Месса си минор: №№1, 15, 16, 17, 23. Страсти по Матфею: №№1,12,47,78.

Г.Ф. Гендель (1685 – 1759)

Обзор жизненного и творческого пути.

Г.Ф. Гендель – великий немецкий композитор, современник И.С. Баха, большую часть жизни проживший в Англии и наиболее прославившийся как создатель ораторий.

Творчество Генделя и английская музыкальная культура.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Молодые годы. Гамбургский период. Первые оперы.

Поездка в Италию. Освоение ведущих жанров итальянской оперы и инструментальной музыки. Создание опер героического содержания в стиле seria и постановка их в Италии. Обширная концертная исполнительская деятельность Генделя.

Английский период. «Опера нищих» как реакция передовой демократической части английского общества на большую придворную оперу. Её сатирический, обличительный смысл. Последний период жизни и творчества Генделя. Обращение к жанру оратории: «Саул», «Самсон», «Мессия», «Иуда Маккавей». Оратория – вершина творчества Генделя. Значение гражданско-героической тематики большинства ораторий. Освободительная борьба народа – ведущая тема, облаченная в библейские сюжеты.

Оратория «Самсон». Идея героического самопожертвования. Сюжет. Образ народа – центральный в оратории.

Инструментальное творчество. Разнообразие жанров: concerto grosso для оркестра и различных солирующих инструментов, клавирные сюиты, сонаты для скрипки и виолончели, органная музыка.

Concerto grosso соль минор. Образно-эмоциональное содержание. Сюитный принцип цикла. Связь с жанрами бытовой музыки. Особенности оркестрового изложения.

Музыкальная литература к теме

Оратория «Самсон»: увертюра, хоры №№2, 5 из 1й части, ария Самсона №4, ария Далилы и ария Харафы из 2й части ария Самсона, инструментальный и хоровой эпизод разрушения храма, траурный марш из 3й части. Кончерто гроссо соль минор. Пассакалия соль минор.

К.В. Глюк (1714-1787)

Кризис европейского оперного театра в середине XVIII века. Прогрессивное значение оперной реформы Глюка. Отражение в ней передовых идей французских энциклопедистов (Дидро, Руссо, Вольтера).

Основные этапы жизненного и творческого пути. Обучение в Праге. Освоение итальянской оперной культуры. Пребывание Глюка в Лондоне. Знакомство с ораториями Генделя. Руководство оперным театром в Вене, создание большого количества опер в жанрах seria, французской комической оперы как решающий этап в подготовке оперной реформы. Первые реформаторские оперы “Орфей” и “Альцеста” (совместно с либреттистом Кальцабиджи). Изложение основных принципов оперной реформы в предисловии к “Альцесте”.

Переезд в Париж. Общественная атмосфера в предреволюционном Париже – предпосылка для осуществления и завершения реформы. Постановка “ Ифигении в Авлиде”, “Орфея” и “Альцесты” в новой редакции. “Война глюккистов и пиччинистов” как отражение идеологической борьбы. Поддержка Глюка энциклопедистами. Дидро о постановке “Ифигении”. Последние парижские оперы Глюка (“Армида”, “Ифигения в Тавриде”). Завершение реформы.

Основные положения оперной реформы Глюка:

- художественное единство музыки, слова драматического действия.
- Простота, правдивость и естественность – ведущие творческие принципы.
- Античные сюжеты реформаторских опер Глюка как одна из форм воплощения передовых демократических идеалов того времени (идея подвига, самопожертвования, прославление гражданской добродетели).
- Новая роль и типы речитативов, хоров, арий.
- Значение оркестра, функции увертюры как обобщенного выражения идеи оперы.

Опера “Орфей”. Её сюжет, идея. Преломление в ней реформаторских идей Глюка.

Музыкальная литература к теме

Опера «Орфей»: хор №1, ария и речитативы Орфея из 1-го действия, 1я картина 2го действия, дуэт Орфея и Эвридики, ария Орфея «Потерял я Эвридику» из 3-го действия.

Й. Гайдн (1732 - 1809)

Й. Гайдн – великий австрийский композитор, основатель венской классической школы. Истоки творчества Гайдна – богатая народная музыкальная культура Австрии: южно-немецкая, славянская, венгерская, хорватская народная музыка, бытовая музыка Вены (лендлер, менуэт, серенада).

Основные этапы жизненного и творческого пути. Детские годы в Рорау (Австрия). Учеба в соборе св. Стефана в Вене. Вынужденный уход из капеллы. Приобщение к музыкальной жизни Вены (народно-бытовое искусство, музыкальный театр и др.). Первые квартеты и симфонии Гайдна. Творчество композитора в период тридцатилетней службы у князя Эстергази. Девяностые годы - время создания лучших зрелых сочинений. Лондонские симфонии, поздние фортепианные сонаты и оратории (“Времена года” и “Сотворение мира”) – итог творческого пути Гайдна. Последние годы жизни в Вене.

Фортепианные сонаты Ре мажор, ми минор.

“Лондонские “ симфонии №103, 104.

Оратория “Времена года”. Отражение в её содержании демократических идеалов эпохи Просвещения.

Музыкальная литература к теме

Симфонии №№ 103,104. Клавирные сонаты: Ре мажор, ми минор, Фа мажор. Оратория “Времена года”: ария Симона из части “Весна”, хор “Гроза” из части “Лето”, две песни Ганны из части “Зима”. Квартет ре минор.

В.А. Моцарт (1756 – 1791)

Творчество Моцарта – одно из величайших явлений мировой музыкальной культуры. Моцарт – выдающийся представитель венского классицизма. Высокий гуманизм, многогранность и широта охвата жизненных явлений. Творческое претворение Моцартом лучших достижений музыки XVII–XVIII веков и создание на этой основе новаторских произведений во всех жанрах.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Гениальная одаренность Моцарта. Ранний расцвет творчества. Концертные поездки, знакомство с музыкальной культурой различных стран. Пребывание в Вене, Италии. Возвращение в Зальцбург и служба при дворе архиепископа. Поездка в Мангейм и Париж. Расширение связей с чешской музыкальной культурой (Мангеймская школа). Разрыв со двором архиепископа. Высший расцвет творчества Моцарта в Венский период. Создание лучших инструментальных произведений в различных жанрах – фортепианных фантазий, поздних сонат и концертов, трёх значительных симфоний: Ми бемоль мажор, соль минор, До мажор. Начало осуществления оперной реформы. Создание комической оперы « Похищение из сераля». Демократизация общественных и эстетических взглядов Моцарта в связи с новыми веяниями времени (предреволюционная атмосфера во Франции, эпоха «Бури и натиска» в Германии). Создание опер «Свадьба Фигаро» (1786) и «Дон Жуан» (1787).

Последние годы жизни. Создание трагического «Реквиема» и поэтической сказки «Волшебная флейта». Безвременная трагическая смерть.

В.А. Моцарт. Опера “Свадьба Фигаро”. Социально-обличительный смысл, сюжет и идеи оперы. Особенности её музыкальной драматургии.

В.А. Моцарт. Опера « Дон Жуан».

Опера «Дон Жуан» – вершина оперного творчества Моцарта. Наиболее последовательное воплощение реформаторских принципов композитора.

Симфоническое творчество.

Периодизация. Особенности симфонического стиля Моцарта.

Симфония №40 соль минор.

Симфония № 41 До мажор «Юпитер».

Фортепианное творчество.

Фортепианная соната Ля мажор – типичный образец зрелого фортепианного стиля Моцарта.

Фантазия до минор – одно из самых значительных по содержанию драматических произведений Моцарта. Новаторское применение гармонии, мелодики, ритма, сложных видов фортепианной техники для создания контрастных художественных образов фантазии.

«Реквием».

«Реквием» – итог творческого пути. Глубокая человечность, трагедийность традиционного жанра духовной музыки. Особенности стиля. Жанр реквиема в творчестве композиторов 19 и 20в.

Музыкальная литература к теме

Опера “Свадьба Фигаро”: увертюра, два дуэта Фигаро и Сюзанны, терцет Графа, Базилио и Сюзанны, каватина и ария Фигаро, ария Керубино из 1-го действия. ария Графини, канцона Керубино и финал 2-го действия; ария Графа из 3-го действия, арии Фигаро, Сюзанны и Барбарины из 4-го действия.

Опера «Дон Жуан»: увертюра, выход Лепорелло «со списком», дуэт Дон Жуана и Церлины, дуэт Дон Жуана и Лепорелло, ария Дон Жуана из 1-го действия, серенада Дон Жуана и финал 2-го действия.

Симфонии: соль минор, До мажор «Юпитер».

Соната Ля мажор, фортепианная фантазия до минор.

Реквием: №№1, 2, 3, 6, 7.

Л. ван Бетховен (1770-1827).

Бетховен – величайший представитель мировой музыкальной культуры, наибрлее ярко выразивший в творчестве освободительные идеалы своего времени.

Тесная связь творчества Бетховена с передовой немецкой философией, литературой, поэзией; отражение идей французской буржуазной революции 1789 года. Гражданский характер

содержания и образов в творчестве Бетховена, демократизм его музыкального языка. Симфонизм как основной творческий метод Бетховена.

Основные этапы жизненного и творческого пути. Ранние годы жизни в Бонне. Учеба у Нефе. Служба в капелле. Учеба в Боннском университете.

Переезд в Вену (1792) – начало второго периода в его жизни и творчестве. Расцвет концертно-исполнительской деятельности. Создание первых зрелых сочинений – фортепианных сонат №№ 7-14, фортепианных концертов №№1, 2, симфоний №1 и №2, квартетов ор. 18. Личная трагедия Бетховена, вызванная глухотой. Гейлигенштадтское завещание. Душевный кризис. Создание «Героической симфонии» – начало третьего периода (1803 –1812). Огромный диапазон творчества, интенсивная работа в различных жанрах. Создание симфоний (от №3 до №8), оперы «Фиделио», музыки к трагедии Гёте «Эгмонт», увертюр «Кориолан», «Леонора» №2 и №3, многих фортепианных сонат (среди которых - №№ 17, 21, 23), «Крейцеровой» сонаты, фортепианных концертов №№ 3, 4, 5, Скрипичного концерта, квартетов ор. 59 и др.

Разгул политической реакции в Европе. Венский конгресс 1815 года. Резко оппозиционные настроения Бетховена, его верность демократическим идеалам.

Последний период жизни и творчества (1818 – 1827). Создание симфонии №9 – грандиозного итога творческого пути Бетховена. Новая трактовка симфонического жанра: использование текста оды Шиллера «К радости», введение в финал солистов и хора. Последние фортепианные сонаты, квартеты. «Торжественная месса».

Фортепианные сонаты.

«Патетическая соната», ор. 13 – первый образец зрелого фортепианногостиля Бетховена. Новый характер содержания и образов, близкий героической опере того времени. Особенности содержания и композиции.

«Лунная соната», ор.27 №2. Её лирико-драматическое содержание. Свободная трактовка сонатного цикла. Соната «Апассионата», ор.57 - одна из вершин фортепианного творчества Бетховена. Ярчайшее раскрытие величественной героико-драматической идеи. Характер образов сонаты и особенности содержания. Симфонизм как основной метод музыкального мышления Бетховена.

Симфоническое творчество.

Симфония №3 - первое в истории инструментальной музыки грандиозное воплощение идеи героической освободительной борьбы. Новая трактовка симфонического цикла.

Симфония №5 – одно из самых глубоких воплощений в мировой симфонической музыке темы героической борьбы и победы. Её последовательное раскрытие в четырехчастном симфоническом цикле.

Увертюра из музыки к трагедии Гёте «Эгмонт».

Обобщенное воплощение в ней идеи героической борьбы и победы. Особенности драматургии.

Симфония №9 – грандиозный итог всего творчества. Наиболее целостное, величественное воплощение в ней идеи освобождения человечества. Новая трактовка жанра симфонии – введение ораториального финала на текст оды Шиллера «К радости».

Музыкальная литература к теме

Сонаты для фортепиано: №№1, 2, 7, 8, 14, 21, 23, 31.

Симфонии №3, 5, 9 (обзорно). Увертюра к трагедии Й.В.Гёте «Эгмонт».

Ф. Шуберт.

Шуберт – великий австрийский композитор начала XIX века, один из первых представителей музыкального романтизма. Органическое претворение в песнях Шуберта богатейшего музыкального фольклора: австрийского, хорватского, венгерского др. Понимание песни как «высокого жанра», а не только как бытового – новоя трактовка для той эпохи , даже в сравнении с Бетховеном. Музыкальная жизнь Вены начала XIX века и её воздействие на творческую деятельность Шуберта. Ведущее лирическое начало в творчестве Шуберта. Жизненная правдивость, искренность, непосредственность музыки. Образы простых людей – центральные в творчестве Шуберта. Создание им жанра фортепианной миниатюры, песенных циклов, лирической симфонии нового типа. Проникновение песни во все жанры творчества Шуберта.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Демократическое окружение. Учеба в конвикте. Ранний расцвет творчества: создание песен на стихи Гёте. Месса, ранние симфонии.

Период яркого расцвета дарования Шуберта в Вене. Прогрессивное художественное окружение Шуберта. («Шубертиады»). Создание цикла песен «Прекрасная мельничиха», «Неоконченной» симфонии. Работа в области театральной музыки и оперы. Творческая дружба с Фоглем, концертные поездки. Пребывание в Венгрии, создание «Венгерского дивертисмента», «Музыкальных моментов».

Годы усиливающейся политической реакции. Личная трагедия Шуберта – непризнанного художника. Психологическая углубленность, трагизм сочинений последних лет (цикл «Зимний путь», Квартет ре минор, песни на стихи Гейне).

Вокальное творчество.

Богатство тем, образов песен Шуберта. Жанровое разнообразие, преломление бытовых жанров: серенады, колыбельной, баркаролы. Широкий круг поэтов, представленных в песнях: классическая поэзия, поэты – современники Шуберта.

Ранние песни на стихи Гёте.

«Маргарита за прялкой». Глубина и драматизм в раскрытии поэтического образа, динамизация куплетной формы как средство органического слияния текста и музыки.

Баллада «Лесной царь» - новый романтический вокальный жанр. Сочетание в балладе повествовательного начала с драматически напряженным действием. Особенности композиции.

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха». Сюжет. Демократическое воплощение в нем типичной для романтизма темы скитаний. Значение образа природы. Динамическая линия цикла в его сюжетном и музыкальном развитии.

Цикл «Зимний путь». Социальные мотивы в сюжете. Обновление выразительных средств. Особенности драматургии цикла.

Песни из сборника «Лебединая песня».

«Двойник» на стихи Гёте – итог новаторских устремлений Шуберта в жанре песни.

«Серенада» на стихи Рельштаба – один из совершенных образцов претворения жанра бытовой песни у Шуберта.

«Неоконченная» симфония.

«Неоконченная» симфония Шуберта – первая романтическая симфония. Новый по сравнению с классическими симфониями идейный замысел сочинения, лирический круг образов. Песенная природа тематизма симфонии.

Музыкальная литература к теме

Песни на стихи Гёте: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь». На стихи разных поэтов: «Девушка и смерть», «Баркарола», «Форель».

Цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Куда?», «Моя», «Охотник», «Ревность и гордость», «Любимый цвет», «Злой цвет», «Мельник и ручей».

Цикл «Зимний путь»: «Спокойно спи», «Оцепенение», «Липа», «Весенний сон», «Одиночество», «Ворон», «Шарманщик».

Сборник «Лебединая песня»: «Двойник», «Серенада», «Приют», «Скиталец».

«Неоконченная» симфония. Музыкальные моменты. Экспромт Ля бемоль мажор. Соната Ля мажор.

К.М. Вебер (1786 – 1826).

Подъём национального движения в Германии в первой половине 19в. Вебер – создатель немецкой романтической оперы. Разносторонняя музыкально-общественная, литературная, исполнительская деятельность Вебера.

Жизненный и творческий путь.

Детство, учение, связь с театром. Вебер – пианист и автор инструментальной музыки (сонаты, «Концертштюк»). Ранние опыты создания оперы («Лесная девушка», «Абу-Гасан»).

Работа в оперных театрах Бреславля, Праги, Дрездена в качестве дирижера. Вебер – передовой музыкально-общественный деятель. Создание оперы «Вольный стрелок». Общенациональное значение этой оперы

Последние годы жизни. Создание романтических опер («Эврианта», «Оберон»).

Опера «Вольный стрелок».

Сочетание народно-бытовых картин и романтической фантастики. Претворение жанра зингшпиля.

Музыкальная литература к теме

Опера «Вольный стрелок»: увертюра, вальс, застольная песня Каспара, ария Макса из 1-го действия, ария Агаты, ариетта Анхен из 2-го действия; хор охотников и хор подружек невесты из 3-го действия; сцена «В волчьей долине».

Ф. Мендельсон-Бартольди (1809 – 1847).

Место Ф. Мендельсона в немецкой музыкальной культуре первой половины 19в., его просветительская, музыкально-общественная и творческая деятельность. Тесная связь с музыкальным бытом Германии того времени. Умеренное выражение романтического начала в творчестве Мендельсона. Круг характерных образов. Большой жанровый диапазон творчества Мендельсона.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Просвещенная художественная среда. Общение с Гёте.

Ранняя творческая зрелость, создание увертюры к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Пропаганда классического музыкального наследия (исполнение «Срастей по Матфею» Баха). Поездки в Лондон, Париж.

Творческое общение с выдающимися музыкантами-современниками – Берлиозом, Глинкой, Шопеном, Шуманом.

Создание значительных произведений в 30-40 г. как отклик на возросшие художественные запросы широких кругов немецкого общества.

Выдающееся значение Мендельсона как основателя и руководителя Лейпцигской консерватории и филармонии. Создание «Шотландской» и «Итальянской» симфоний, Скрипичного концерта, ораторий «Илия», «Павел» и др.

«Песни без слов» – новый жанр романтической фортепианной миниатюры. Преобладание в них лирических образов. Демократичность. Простота стиля. Широкое претворение бытовых музыкальных жанров.

Увертюра «Сон в летнюю ночь» – новый тип романтической увертюры.

Скрипичный концерт – одно из выдающихся произведений камерного жанра в мировой музыкальной литературе.

Музыкальная литература к теме

Увертюра «Сон в летнюю ночь», концерт для скрипки с оркестром ми минор.

«Песни без слов»: №№3, 6, 9, 23, 27, 30, 34.

Р. Шуман (1810-1856).

Шуман – великий немецкий композитор-романтик. Прогрессивная направленность романтизма Шумана, его бунтарство, протест против косности, ограниченности, мещанства (филистерства) в немецком искусстве. Смелость идейно-художественных взглядов композитора.

Шуман – выдающийся критик, публицист, музыкально-общественный деятель.

Яркое новаторство Шумана – композитора. Живая актуальность замыслов, жизненное их воплощение в новых оригинальных формах. Острая характеристичность. Музыкальный язык Шумана как представителя зрелого романтизма. Народно-бытовая основа музыки Шумана, опора на немецкую народную песенность, обширный круг бытовых жанров.

Идейная связь творчества Шумана с прогрессивной немецкой романтической поэзией и литературой.

Жизненный и творческий путь.

Юность. Увлечение литературой и музыкой. Учеба в университете в Лейпциге. Занятия с Ф.Виком. Новизна музыкальных и литературных вкусов молодого Шумана (Бетховен, Шуберт, немецкая романтическая поэзия). Трагическая судьба Шумана – пианиста.

30-е годы – вершина фортепианного творчества Шумана. Создание большинства фортепианных произведений («Бабочки», «Карнавал», «Танцы давидсбюндлеров» и др.). Музыкально-критическая деятельность Шумана. Издание им «Новой музыкальной газеты».

Пропаганда творчества выдающихся композиторов-классиков (Бетховен, Шуберт) и своих современников (Шопен, Берлиоз, Брамс). Новая романтическая форма критики (идея «Давидова братства»). Сложные личные переживания. 1840 год – год женитьбы на Кларе Вик.

Творчество Шумана в 40-е годы. Создание 200 песен, четырех симфоний, оперы «Геновева», ораторий, музыки к «Манфреду» Байрона. Создание музыки к «Фаусту». Безвременная гибель.

«Карнавал» – один из ярких образцов фортепианной программной музыки у Шумана. Отражение в образах «Карнавала» идейно-художественных взглядов Шумана. Оригинальность музыкальных образов. Особенности строения. Тематические связи в цикле. Претворение бытовых жанров.

Вокальный цикл «Любовь поэта» на слова Гейне. Органичное слияние музыкальных и поэтических образов. Углубление в цикле лирико-психологического начала. Особенности структуры.

Музыкальная литература к теме

«Карнавал». «Фантастиеские пьесы»: «Отчего», «Порыв», «Вечером».

Цикл «Любовь поэта»: №№1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 16.

9 класс

Дж. Россини (1792 – 1868).

Подъём национально-освободительного движения в Италии после наполеоновских войн. Отражение его в итальянском искусстве. Россини – крупнейший итальянский композитор первой трети 19в. Кризис итальянской оперы в начале века. Значение оперного творчества Россини для нового расцвета итальянской оперы. Преломление в его лучших операх демократических, освободительных устремлений Италии.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Ранние связи с итальянским оперным театром. Первые патриотические оперы: «Итальянка в Алжире», «Танкред».

Создание лучшего произведения в жанре оперы-буффа – «Севильский цирюльник». Героические образы в операх-сериа Россини «Моисей» и «Магомед II».

Европейская слава Россини. Россини в Париже в конце 20х годов. Создание итальянской национальной героико-патриотической оперы «Вильгельм Телль».

Руководство итальянской оперой в Париже. Дружеская поддержка молодых итальянских композиторов: Беллини, Доницетти, Верди. Сочувствие, материальная помощь освободительному движению. Поздние произведения: песни, вокальные ансамбли, духовные произведения, фортепианные сборники.

Опера «Севильский цирюльник» – вершина в развитии итальянской оперы-буффа. Литературный источник – комедия Бомарше. Социально-обличительная идея комедии и её преломление в опере Россини.

Музыкальная литература к теме

Опера «Севильский цирюльник»: увертюра, каватина и канцона графа Альмавивы, каватина Фигаро, дуэты Фигаро и графа, Розины и Фигаро, арии Бартоло, Дона Базилио, финал 1-го действия, дуэт графа Альмавивы и Бартоло, квинтет из 2-го действия. Увертюра к опере «Вильгельм Телль». «Маленькая торжественная месса» - Kyrie, Дуэт сопрано и альта из Credo, фортепианная интерлюдия и Agnus Dei.

Ф. Шопен.

Шопен – великий польский композитор, основоположник польской музыкальной классики. Разностороннее широкое отражение в творчестве Шопена темы Родины, определившее идейно-художественное содержание его музыки. Глубокие связи его творчества с национально-освободительным движением в Польше в начале 19-го века. Своеобразное преломление романтизма в творчестве Шопена, сочетание лирического круга образов с героико-драматическим содержанием многих значительных его сочинений.

Яркое новаторство, обновление Шопеном мелодики, ладогармонического языка, метроритма, полифонии. Раскрытие им новых выразительных возможностей фортепиано и создание им самобытного фортепианного стиля.

Расширение и обогащение жанров фортепианной миниатюры; переосмысление традиционных жанров. Создание новых фортепианных жанров на основе польских национальных танцев. Новые образцы крупной инструментальной формы (скерцо, баллада). Историческое значение творчества Шопена. Международные конкурсы имени Шопена.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Семья и общественное окружение в детские и юношеские годы. Учеба в лицее. Общение с польским народным музыкальным бытом. Занятия в Варшавской консерватории. Ранняя исполнительская зрелость Шопена. Первые концертные выступления, ранние значительные произведения: два фортепианных концерта, Краковяк для фортепиано с оркестром, «Рондо в стиле мазурки». Концерты в Вене.

Отъезд из Польши. Польское восстание 1830-1831гг. и его трагическая судьба. Решающее значение этого события для творчества Шопена. Вынужденная эмиграция.

Жизнь в Париже, концертная деятельность, творчество Шопена первой половины 30-х гг. Создание Баллады №1, Скерцо №1, многих миниатюр. Художественное окружение в 30-е гг., дружба с Листом, Гейне, Делакруа и др. Шопен и Жорж Санд. Шопен и Мицкевич.

Расцвет творчества Шопена во второй половине 30-х гг. Создание сонаты си бемоль минор, баллад №2, 3,4, трех скерцо.

Последний период жизни и творчества (40-е гг.). Прогрессирующая болезнь. Усиление трагических настроений. Создание Фантазии фа минор, сонаты си минор, Полонеза-фантазии, последних мазурок.

Трагическая смерть на чужбине.

Новая трактовка Шопеном целого ряда жанров фортепианной музыки (ноктюрны, прелюдии, вальсы, этюды, баллады).

Особое значение в его творчестве национальных жанров (полонезы, мазурки).

Музыкальная литература к теме

Прелюдии: №№ 1, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 20, 24.

Ноктюрны: №№5, 13.

Этюды:№№3, 12, 13, 14, 19.

Вальсы: №№3, 6, 7, 9, 14.

Полонезы: №№ 2, 6.

Мазурки: №№2, 5, 13, 25, 41, 47, 49.

Баллада №1.

Соната №2.

Н. Паганини (1782-1840)

Великий итальянский скрипач и выдающийся композитор. Обзор жизни и творчества. Паганини – один из наиболее ярких композиторов – романтиков. Необычайная виртуозность сочинений Паганини, смелое новаторство в области приемов игры, выявление новых колористических возможностей инструмента. Самобытность стиля. Паганини – основоположник современной техники игры на скрипке (использование диапазона всего инструмента, применение растяжки пальцев, скачки, техника двойных нот, флажолеты, pizzicato, ударные штрихи, игра на одной струне и т.д.). Трудность для исполнения (некоторое время после смерти Паганини его произведения считались неисполнимыми).

Огромное влияние на композиторов – современников (Г.Берлиоза, Ф.Листа, Ф.Шопена, Р.Шумана).

Опора в творчестве на национальные итальянские истоки.

24 каприса. 1й и 2й концерты для скрипки с оркестром, “Кампанелла”, вариации на оперные и балетные темы, пьесы для скрипки (более 200).

Влияние творчества Паганини на музыкальное искусство 20 века.

Музыкальная литература к теме

2й концерт для скрипки с оркестром, фрагменты. 24 каприса.

Г. Берлиоз (1803 –1869)

Берлиоз – выдающийся французский композитор – создатель программного романтического симфонизма.

Обзор жизни и творчества.

Оппозиция по отношению к Берлиозу официальных академических кругов Франции и признание его деятельности прогрессивной литературно-художественной средой (Лист, Шопен, Гейне, Бальзак, Гюго).

«Реквием», «Траурно-триумфальная симфония» – произведения героико-трагического плана. Расцвет дирижерской деятельности Берлиоза. Знакомство с Глинкой и исполнение его произведений.

Концерты Берлиоза в России в 60-е годы. Горячее признание его передовой русской музыкальной общественностью: балакиревским кружком, Серовым и Стасовым.

«Фантастическая симфония» – первый яркий образец программной симфонии в западноевропейской музыке. Своеобразное преломление жанров бытовой музыки в драматургии симфонии. Выдающееся оркестровое мастерство Берлиоза. Новые принципы оркестрового письма.

Музыкальная литература к теме

Фантастическая симфония полностью. «Гарольд в Италии», фрагменты, «Реквием», ч.1, «Ромео и Джулия», фрагменты.

Ф. Лист (1811 – 1886).

Лист – великий композитор – романтик, классик венгерской музыки. Мировое значение разносторонней деятельности Листа – великого пианиста, передового музыкально-общественного деятеля. Огромная музыкально-просветительская деятельность Листа – дирижера, исполнителя; пропаганда им классического музыкального наследия, творчества выдающихся современников (Шумана, Вагнера, Берлиоза).

Новаторство Листа: утверждение программности как ведущего художественного принципа. Создание новых жанров фортепианной и симфонической музыки. Основные этапы жизненного и творческого пути.

Юность в Венгрии, яркие впечатления от венгерских народных песен и танцев. Лист в Вене, встреча с Бетховеном.

Переезд в Париж. Сближение с литературно-художественной средой (Шопен, Берлиоз, Паганини). Исполнительская деятельность Листа – великого пианиста своего времени. Произведения 30-х годов: фантазии на оперные темы, фортепианные транскрипции.

Лист в Швейцарии. Создание первого цикла «Годы странствий» (Швейцария). Концертные поездки по Европе. Создание второго цикла «Годы странствий» (Италия)

Лист в России. Дружеские встречи и творческие связи с русскими музыкантами и композиторами: Глинкой, Стасовым, Серовым, Глазуновым. Глубокий интерес к русской музыке и её судьбе. «Воспоминания о Листе» Бородина.

Особая трактовка Листом фортепиано: преломление в фортепианных сочинениях Листа виртуозных и тембровых возможностей венгерских национальных инструментов. Транскрипции. Различные их жанры.

Оригинальные фортепианные произведения. Венгерские рапсодии – новый жанр фантазии на венгерские народные темы. Отражение в них различных картин народной жизни из прошлого и настоящего Венгрии. Строение рапсодий, основанных на сопоставлении двух контрастных эпизодов, ведущих свое начало от народных венгерских танцев (чардаша).

«Годы странствий» – три тетради – программные фортепианные пьесы. Новый характер программности у Листа.

Соната си минор – вершина творческих устремлений композитора. Одночастное произведение, аналогичное его симфоническим поэмам. Всеобъемлющий охват музыкально-поэтических образов в творчестве Листа – драматизм, патетика, углубленный философский смысл, лирика разных оттенков.

Симфонические поэмы Листа – жанр программной симфонической музыки. Источник программы – выдающиеся литературные и художественные классические произведения. Собственная авторская патриотическая программа в поэме «Венгрия». Принцип драматургии в симфонических поэмах.

Музыкальная литература к теме

Симфоническая поэма «Прелюды». Венгерские рапсодии №№ 2, 6, 12. Ноктюрн №3. Траурное шествие. «Годы странствий»: «Сонет Петрарки №104», «Тарантелла», «Долина Обермана». Этюды: «Кампанелла», №24, «Охота». Парафразы на темы «Риголетто», «Смерть Изольды» Вагнера. Песни «Лорелея», «Как дух Лауры».

Р. Вагнер (1813 – 1883)

Вагнер – великий немецкий оперный композитор-реформатор. Творчество Вагнера – одно из выдающихся явлений в музыке 19 века. Реформаторские идеи Вагнера как выражение его прогрессивных устремлений в борьбе с оперной рутиной, расширение и обогащение им сферы гармонических средств, возможностей оркестра.

Основные положения оперной реформы Вагнера. Противоречивый характер реформаторских идей Вагнера. Постепенный отход от жизненных реальных образов опер. Отвлеченность содержания поздних опер. Выражение в них идеи «трагической обреченности» («Кольцо Нибелунга»). Отказ от традиционных и вместе с тем неотъемлемых от оперы жанров. Симфонический дар Вагнера, определивший самостоятельную роль оркестра, его ведущее значение в операх. Превращение оперы в грандиозную драматическую симфонию. Система лейтмотивов («Кольцо Нибелунга»). Самостоятельные симфонические эпизоды – лучшее в операх Вагнера. Картинность, яркость, богатство оркестрового колорита. Критическая оценка Чайковским и Римским-Корсаковым наследия Вагнера.

Основные этапы жизненного и творческого пути Вагнера. Вагнер в Париже. Опера «Летучий голландец» – первый шаг на пути к реформе.

40-е годы в Дрездене: создание опер «Тангейзер», «Лоэнгрин» – зрелых реформаторских произведений. Участие Вагнера в революции 1848 – 1849 гг. Годы эмиграции в Швейцарии. Замысел и начало работы над оперной тетралогией «Кольцо Нибелунга». Создание основных теоретических трудов: «Опера и драма», «Искусство и революция».

Музыкальная драма «Тристан и Изольда». Особая трактовка лирико-романтического сюжета.

Создание оперы «Нюрнбергские мейстерзингеры».

Сложный поздний период деятельности Вагнера. Тетралогия «Кольцо Нибелунга». Усиление идейно-общественных и философских противоречий в конце творческого пути Вагнера. Последняя опера из тетралогии «Закат богов». Опера – мистерия «Парцифаль».

Завершение в «Кольце» всех реформаторских принципов Вагнера.

Увертюра к опере «Тангейзер». Воплощение в ней основной идеи оперы. Тематические связи с оперой (использование широкого круга лейтмотивов). Особенности композиции.

Музыкальная литература к теме

Опера «Лоэнгрин»: вступление, сон Эльзы, появление Лоэнгрина, поединок Лоэнгрина и Фридриха из 1-го действия, вступление, ариозо Эльзы из 2-го действия, вступление, дуэт Эльзы и Лоэнгрина, рассказ Лоэнгрина из 3-го действия, заключение опнры.

Опера «Тангейзер»: увертюра.

Вокально-симфонические эпизоды из тетралогии «Кольцо Нибелунга»: вступление и пролог к музыкальной драме «Золото Рейна»; весенний дуэт из 1-го действия, Полет валькирий из музыкальной драмы «Валькирия», Заклинание огня, Прощание с Брунгильдой, Траурный марш из музыкальной драмы «Гибель богов».

Опера «Тристан и Изольда», вступление, дуэт «Грезы» из 2го действия, вступление, смерть Изольды из 3го действия.

И. Брамс (1833 – 1897)

Брамс – один из крупнейших немецких композиторов второй половины 19 века. Демократические истоки его творчества. Опора на народно-бытовую культуру: венгерскую, цыганскую, славянскую.

Своеобразное преломление в творчестве Брамса особенностей музыкального романтизма: преобладание круга лирических образов, значение жанра фортепианной миниатюры. Ведущая роль песенно-мелодического начала.

Особое значение традиций классики 18 – начала 19в.: строгость и ясность формы, тяготение к классическим жанрам симфонии, концерта, сонаты, старинным вариациям. Попытка реакционной критики противопоставлять Брамса романтическому направлению Листа, Вагнера.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Демократическая среда. Статья Шумана о молодом Брамсе. Музыкально-просветительская и творческая деятельность Брамса в различных городах Германии. Расцвет творчества в70 – 80-е годы.

Рапсодия си минор для фортепиано. Сопоставление различных лирических образов.

Венгерские танцы – выдающиеся образцы поэтизации народных танцев. Разнообразная венгеро-цыганская тематика танцев.

Симфоническое творчество. Черты стиля. Отличие Брамса от других композиторов-романтиков.

Симфония №4 «Трагическая». Яркий образец жанра лирико-драматической симфонии. Особенности формы.

Песни и романсы Брамса, их связь с традициями немецкой романтической вокальной лирики (Шуберт, Шуман). Тесная связь с народно-песенными и танцевальными истоками.

Историческое значение творчества Брамса.

Музыкальная литература к теме

Симфония №4. Рапсодия си минор. Интермеццо Си бемоль мажор и си бемоль минор. Венгерские танцы №№ 1, 6. Песни: «Песня девушки», «Колыбельная», «Глубже все моя дремота». Цикл «Четыре строгих напева».

Дж. Верди (1813 – 1901)

Верди – великий итальянский оперный композитор. Преломление в его творческой и общественной деятельности национально-освободительной борьбы итальянского народа в середине 19в. Жизненная правдивость, тесная связь с итальянской демократической музыкальной культурой, прогрессивными традициями итальянского и мирового оперного искусства.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Подъём национально-освободительного движения в Италии в 30-40-е годы 19в. Отражение его в операх «Набукко», «Ломбардцы» и др. 1848г. – создание гимна «Звени, труба». Сближение с Гарибальди и Мадзини.

Творческая зрелость опер 50-х годов. Социально-обличительный характер сюжетов опер «Риголетто», «Трубадур», «Травиата».

Участие Верди в народно-освободительной войне в Италии в 50-60-х гг. Верди – депутат парламента.

Крупнейшие произведения 60-70-х гг.: опера «Дон Карлос», «Реквием», опера «Аида».

Яркий творческий подъём в последние годы. Создание опер «Отелло», «Фальстаф» – величайших достижений в творчестве Верди.

«Риголетто» – первая зрелая опера Верди. Социально-обличительная идея драмы Гюго «Король забавляется» и особенности её преломления в опере.

Опера «Травиата». Новый жанр лирико-психологической оперы на сюжет драмы Дюма-сына «Дама с камелиями» из жизни буржуазного общества 19в.

Новые, более совершенные принципы оперной драматургии в «Травиате».

Опера «Аида» – выдающееся сочинение Верди. История постановки. Сюжет, основанный на остром драматическом конфликте. Гуманистическая идея оперы.

Новаторство Верди в «Аиде», черты «большой оперы» в сочетании с новыми принципами оперной драматургии.

Опера «Отелло» – вершина творческих исканий Верди. Новая музыкальная драматургия, выстроенная по развернутым сквозным сценам, в которые вписаны сольные партии, ансамбли, хоры. Ярко обновленный ладо-гармонический строй. Новая трактовка ансамбля.

Музыкальная литература к теме

Опера «Риголетто»: вступление, баллада Герцога, сцена с Монтероне, дуэт Джильды и Риголетто, дуэт Джильды и Герцога, ария Джильды, хор «Тише, тише» из 1-го действия, песенка и ария Риголетто, хор придворных, сцена и дуэт Риголетто и Джильды из 2-го действия, квартет, песенка Герцога, Заключительная сцена 3-го действия.

Опера «Травиата»: вступление. Застольная песня Альфреда, вальс и дуэт Альфреда и Виолетты из 1-го действия, дуэт Виолетты и Жермона, ария Жермона из 2-годействия, вступление, сцена и ария Виолетты, дуэт Виолетты и Альфреда, финал 3-го действия.

Опера «Аида»: вступление, романс Радамеса, трио Аиды, Амнерис и Радамеса, хор жриц, танец жриц, гимн «К берегам священным Нила», сцена Аиды из 1-го действия, хор рабынь, танец рабов, сцена Аиды и Амнерис, финал 2-годействия; вступление, романс Аиды, сцена Аиды и Амнерис, Аиды и Радамеса из 3-го действия; сцена суда, дуэт Амнерис и Радамеса, заключительный дуэт из 4-го действия.

Опера «Отелло»: вступление и хор, «Лунный дуэт», ария Яго и «Кредо», клятва Отелло и Яго из 2-го действия; сцена Дездемоны («Песня об иве» и молитва), монолог Отелло, симфоническое заключкение 4-го действия.

Ш. Гуно (1818 – 1893)

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Гуно – автор значительных произведений в жанре лирической оперы.

Проблемы жанра большой лирической оперы в середине 19в. Историческое значение творчества Ш. Гуно.

Музыкальная литература к теме

Опера «Фауст»: вступление. Хор крестьян, дуэт Фауста и Мефистофеля из 1-го действия, сцена ярмарки, каватина Валентина, вальс, сцена знакомства, куплеты Мефистофеля из 2-го действия, романс Зибеля, баллада Маргариты, каватина Фауста и ария «с жемчугом» из 3-го действия, серенада Мефистофеля, марш из 4-го действия, дуэт Фауста и Маргариты из 5-го действия.

Ж.Бизе (1838 – 1875)

Творчество Бизе – одна из вершин реализма во французской музыке 19в. Основные этапы жизни и творчества. Годы учения в Парижской консерватории. Выдающееся пианистическое дарование Бизе (Лист о Бизе-пианисте). Прогрессивность его художественно-эстетических убеждений. Оппозиция консервативных музыкальных кругов по отношению к Бизе. Творческие искания Бизе в 60-е годы.

Влияние общественно-исторической обстановки во Франции в начале 70-х годов (франко-прусская война) на творчество Бизе.

Увертюра «Отечество».

Музыка к драме Доде «Арлезианка» – выдающееся музыкально-драматическое сочинение. Яркое отражение в музыке «Арлезианки» национального духа Франции.

«Кармен» – вершина и итог творческого пути Бизе. Чайковский о «Кармен».

Опера «Кармен» – великое реалистическое оперное произведение зарубежной музыки 19 века.

Музыкальная литература к теме

«Арлезианка»: Прелюд, Фарандола. Вальс-менуэт, Перезвон, хор «Утро», Пастораль.

Опера «Кармен»: полностью.

А. Дворжак (1841 – 1904)

Дворжак – великий чешский национальный композитор – классик – основатель современной чешской композиторской школы.

Демократическая направленность его творчества. Утверждение новых демократических жанров. «Славянские танцы». Широкое претворение славянского народного музыкального творчества.

Основные этапы жизненного и творческого пути.

Творческие связи с Чайковским и Римским-Корсаковым.

Пребывание Дворжака в 90-е – начале 900 –х гг. в Нью-Йорке. Отношение художника – гуманиста и демократа к «цивилизованной» Америке. Создание симфонии №9. Обширная

педагогическая деятельность, воспитание плеяды выдающихся чешских национальных композиторов (Фибих, Яначек, Новак, Сук и др.). Утверждение основ чешской классической композиторской школы. Её значительное место в европейской симфонической музыке рубежа 19 – 20вв. Её народная чешская основа в сочетании с элементами негритянской народной музыки.

«Славянские танцы» – замечательные образцы славянской народно-бытовой симфонической музыки.

Музыкальная литература к теме

Симфония № 9. «Славянские танцы» соль минор и ми минор.

Музыкальный импрессионизм.

Происхождение термина. История возникновения. Неприятие творчества импрессионистов современниками.

Эстетика импрессионизма. Живописная техника. Тематика произведений импрессионистов.

Импрессионизм в музыкальном искусстве.

Композиторы. Качественное изменение стиля у композиторов-импрессионистов. Мелодика. Ритмика. Темп. Динамика. Лад. Фактура. Гармония. Оркестр.

История возникновения символизма. Происхождение термина. Дальнейшее распространение символизма.

Философские истоки.

Эстетика символизма.

Символизм в живописи.

Музыкальная литература к теме

К.Дебюсси. Фортепианные прелюдии «Ветер на равнине», «Фейерверк», «Паруса».

К. Дебюсси. Фрагменты оперы «Пеллеас и Мелизанда»: 1я и 2я картины второго действия, 1я и 2я картины третьего действия

К. Дебюсси(1862-1918)

Краткий обзор жизненного и творческого пути. Годы обучения в Парижской консерватории. Новаторство К. Дебюсси. Пребывание К. Дебюсси в России и приобщение к русской музыке. Сближение и творческая дружба с поэтами-символистами. 90-е годы – начало творческого расцвета композитора. «Послеполуденный отдых фавна». Опера «Пеллеас и Мелизанда». 24 прелюдии для фортепиано – наивысшее достижение творческого пути композитора. Характерно импрессионистический круг образов т тем. Новая трактивка программности. Фортепианная техника. Ладово-гармонический язык. Новые принципы формообразования.

Музыкальная литература к теме

К. Дебюсси, прелюдии: ,«Затонувший собор», «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», «Терраса, посещаемая лунным светом». Дополнительно: «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты». Симфонический ноктюрн «Облака»

М. Равель (1875-1937)

М. Равель – крупнейший французский композитор конца XIX и первой половины XX В.

Стилистическая многогранность творчества М.Равеля, сочетание элементов импрессионизма и неоклассические черты (сонатина, «Гробница Куперена»). Широкий образный и жанровый диапазон.

Ярко национальная основа музыки Равеля. Претворение в ней испанского и французского фольклора. Интерес к народному творчеству других национальностей. Воспроизведение жанровых сцен из испанской народной жизни.

Создание различных образцов симфонической музыки, претворяющих танцевальные жанры.

Импрессионистические черты стиля Равеля – острое ощущение колорита в музыке, изысканность и красочность гармонического языка, богатство оркестровых средств.

Краткий обзор жизненного и творческого пути.

Музыкальная литература к теме:

Болеро, «Павана памяти почившей инфанты», «Игра воды», «Моя матушка гусыня», «Благородные и сентиментальные вылсы», Фортепианный концерт для левой руки.

Европейская художественная культура XX столетия. Основные эстетико-стилевые тенденции.

Общая характеристика эпохи. Её сложность, событийная и информационная перенасыщенность. Социально-исторические катаклизмы – революции, войны; научно-технический прогресс небывалой интенсивности; эсхатологические теории, библейские пророчества. Философские концепции, аппелирующие к области подсознания, либо напротив – рационально-научному постижению мира. Стилевой плюрализм.

Основные стилевые течения искусства первой половины 20в. Тесная взаимосвязь живописи, литературы и музыки.

Тематика музыкальных произведений.

Стилевые особенности музыкального искусства современной эпохи.

Музыкальная литература к теме:

Произведения (фрагменты) - Малера, Р. Штрауса, Пуччини, Шёнберга, Веберна, Берга, Хиндемита, Онеггера, Пуленка, Мийо, Пендерецкого, Лютославского, Малипьеро, Ноно, Кеджа и др.

Итоговое занятие.

Попытка подвести итоги, еще раз обозначить важнейшие стилистические направления музыки 20 века, назвать крупнейших композиторов, их наиболее значительные произведения, попытаться проследить логику музыкально-исторического процесса. Проследить связи с другими видами искусств. Остановиться подробнее на тех явлениях, которые в силу ограниченности времени не были затронуты в курсе «Музыкальная литература».

Методические рекомендации по самостоятельной работе в 8-9 классах:

- Выявление особенностей мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях, выученных в классе или предложенных педагогом.
- Составление краткого музыкального словаря.
- Проигрывание небольшого музыкального фрагмента из учебника .
- Решение кроссвордов.
- Составление собственных кроссвордов.
- Решение тестов.
- Создание компьютерных презентаций.
- Написание рефератов.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной аудитории.

Оборудование учебной аудитории включает:

– рабочее место преподавателя (стол, стул, книжный шкаф);

– рабочие места по количеству обучающихся (столы, стулья);

Технические средства обучения:

– компьютер, акустическая система для прослушивания аудио/видеозаписей;

– широкоформатный дисплей для просмотра видеосюжетов, видеороликов и других изображений;

– печатные издания: учебники, оркестровые партитуры и др.;

– доступ к электронным средствам: интернет, информация на электронных носителях (книги, фото, фильмы и др.).

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: персональный стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; смартфон, доступ к сети Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 1 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова. - Москва : Музыка, 2018. - 528 с. : ил. - Заказ № К-5884. - ISBN 978-5-7140-1245-7. (Накладная №14, 35, 67)
Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 2 [Текст] : учебное пособие / Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2018. - 414 с. : ил. - Заказ № К-5885. - ISBN 978-5-7140-1142-9. (Накладная №35, 67)
Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 3 [Текст] : учебное пособие / В. С. Галацкая ; Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2018. - 590 с. : ил. - Заказ № К-5886. - ISBN 978-5-7140-1144-3. (Накладная №14, 35)
Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 3 [Текст] : учебное пособие / В. С. Галацкая ; Г. Жданова, И. Молчанова, И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2020. - 590 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-1144-3. (Накладная №7-2020)
Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 4 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова ; И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2018. - 704 с. : ил. - Заказ № И039. - ISBN 978-5-7140-1200-6. (Накладная №14, 35, 67)
Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Выпуск 5 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова ; И. Охалова ; под ред. Е. Царевой. - Москва : Музыка, 2017. - 704 с. : ил. - Заказ № 743. - ISBN 978-5-7140-0741-5. (Накладная №35, 67)
Русская музыкальная литература. Выпуск 1 [Текст] : учебное пособие / О. Хвоина, И. Охалова, О. Аверьянова ; О. Хвоина, И. Охалова, О. Аверьянова. - Москва : Музыка, 2017. - 680 с. : ил. - Заказ № К-3313. - ISBN 978-5-7140-1152-8. (Накладная №36)
Русская музыкальная литература. Выпуск 1 [Текст] : учебное пособие / О. Хвоина, И. Охалова, О. Аверьянова ; О. Хвоина, И. Охалова, О. Аверьянова. - Москва : Музыка, 2020. - 680 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-1152-8. (Накладная №7-2020)
Охалова И. Русская музыкальная литература. Выпуск 2 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова, О. Аверьянова ; И. Охалова, О. Аверьянова. - Москва : Музыка, 2017. - 592 с. : ил. - Заказ № К-2115. - ISBN 978-5-7140-1286-0. (Накладная №36)
Охалова И. Русская музыкальная литература. Выпуск 2 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова, О. Аверьянова ; И. Охалова, О. Аверьянова. - Москва : Музыка, 2020. - 592 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-1286-0. (Накладная №7-2020)
Кандинский А. Русская музыкальная литература. Вып. 3: учебное пособие. - Москва : Музыка- 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-7140-1255-6 (Накладная №7-2020)
Охалова И. Русская музыкальная литература. Выпуск 5 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова ; И. Охалова. - Москва : Музыка, 2015. - 630 с. : ил. - Заказ № 2021. - ISBN 978-5-7140-1289-1. (Накладная №36)
Охалова И. Русская музыкальная литература. Выпуск 5 [Текст] : учебное пособие / И. Охалова ; И. Охалова. - Москва : Музыка, 2020. - 630 с. : ил. - ISBN 978-5-7140-1289-1. (Накладная №7-2020)
Казанцева, Л.П. Содержание музыкального произведения в контексте музыкальной жизни : учебное пособие / Л.П. Казанцева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2669-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111452 (дата обращения: 11.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. (Договор на оказание услуг по доступу к ЭБС "Лань" № 96 от 20.10.2021).

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. Методические рекомендации.

Основная форма работы - урок. Выбор формы урока обусловлен содержанием изучаемого материала: исторический обзор, монографическое изучение творчества композитора, разбор конкретных произведений.

Важнейшие произведения русских композиторов изучаются по нотам. На занятиях используются аудио, видеозаписи русской музыки.

Основные формы работы. Уроки проводятся в форме лекционных и практических занятий. Наиболее эффективным является поурочное сочетание данных форм работы. Преподаватель знакомит студентов с важнейшими проблемами каждой темы. Часть лекционного времени уделяется прослушиванию записей русской музыки, ознакомлению с произведениями по нотам. Практическая работа студентов на уроке направлена на анализ средств музыкальной выразительности, выявление особенностей музыкальной формы произведений.

В целях реализации компетентностного подхода, предусмотрено использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процесса в форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей обучающихся, проводится с использованием технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой доступной дистанционной форме.

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел, передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Домашняя работа студента состоит из самостоятельного изучения произведения по нотам, выучивания наизусть отдельных примеров, работы с учебником, составления кратких конспектов, подготовки ответов на вопросы. В целях развития большей самостоятельности студентов отдельные темы освещаются самими студентами с последующими дополнениями преподавателя. Рекомендовано проведение семинарских занятий, которые подводят итог изучения монографических тем.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по данной программе: высшее специальное музыкальное образование по специальности «музыковедение».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Сроки и формы аттестационных мероприятий

Согласно учебному плану промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в период зачетной недели в IV семестре.

4.2. Формы и методы текущего контроля

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Уметь:	
работать с литературными источниками и нотным материалом;	• Определение муз произведения по нотному тексту • Ориентирование в муз форме по нотному тексту • Навыки анализа средств музыкальной выразительности по нотному тексту • Ведение конспекта по ходу поурочной работы над анализом средств музыкальной выразительности
в письменной или устной форме излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий исторический обзор, разобрать конкретное музыкальное произведение;	• Составление плана-конспекта жизненного и творческого пути композитора • Аналитические комментарии по ходу игры произведения по нотному тексту • Навык составления рассказа об образном содержании изучаемого произведения
определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений;	• Выполнение письменных практических упражнений • Беседа по результатам прослушивания музыкальных произведений • Музыкальные викторины • Тестовые задания. • Составление развернутых ответов по изучаемым темам
Знать:	

основные этапы развития музыки, формирование национальных композиторских школ; условия становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских идей, а также общественно-политических событий; этапы исторического развития отечественного музыкального искусства и формирование русского музыкального стиля; основные направления, проблемы и тенденции развития современного русского музыкального искусства.	• Практические упражнения. • Беседы • Викторины • Тестирование • Рефераты

Критерии оценки

Критерии оценки ответа учащегося: полнота ответа, знание образного содержания музыкального произведения, знание основных тем, знание средств выразительности и умение показать их в нотах, владение монологической речью, умение составить рассказ.

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Оценка «отлично»:
- ответ содержательный, уверенный и четкий; использована правильная научная терминология, приведены примеры (где возможно);
- показано свободное и полное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам исправляет по замечанию преподавателя;

Оценка «хорошо»:
- твердо усвоен основной материал, продемонстрировано знание рекомендованной литературы; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускается одна негрубая ошибка; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется полное воспроизведение требуемого материала с несущественными ошибками.

Оценка «удовлетворительно»:
- обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с

ошибками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; студент демонстрирует знание основных понятий и фактов, предусмотренных программой дисциплины с использованием простейших логических умозаключений; студент способен исправить ошибки с помощью рекомендаций преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно»:

- отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний и компетенций по дисциплине; усвоены лишь отдельные понятия и факты материала; присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.

Для получения любой положительной оценки необходимо полностью и правильно ответить на все вопросы.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений	
	Балл (отметка)	Вербальный аналог
86 ÷ 100	5	Отлично
66 ÷ 85	4	Хорошо
46 ÷ 65	3	Удовлетворительно
45 и менее 45	2	Не удовлетворительно