

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА ИМЕНИ В.С. ПОПОВА»

"Утверждаю"
проректор по УВР
Добронравова Т.Д.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Уровень образования – начальное общее образование

РПД составлена в соответствии с требованиями ПООП НОО для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и 53.02.06 Хоровое дирижирование (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16).

Разработчик программы: Фишкина Любовь Леонидовна, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель высшей категории, лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель школ искусств» 2010 года, обладатель специального приза «За высокое профессиональное мастерство» II Всероссийского творческого конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам имени Д. А. Блюма (2017).

Рецензент: Зейфас Наталья Михайловна, доктор искусствоведения, профессор.

Программа утверждена на заседании кафедры истории и теории музыки 28 августа 2020 г. Протокол № 1.

Пояснительная записка Общая характеристика курса

1.1. Область применения РПД

Рабочая программа учебной дисциплины **Музыкальная литература** является частью основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, интегрированные с образовательными программами основного общего и среднего общего образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование. В программе учтены традиции уникальной системы музыкального образования, накопленные в Хоровом училище имени А.В. Свешникова.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: предметная область «Искусство», являющаяся базовой частью начального общего образования в Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты:

В процессе изучения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:

1. интерес к занятию музыкальным искусством, самостоятельному музыкальному исполнительству;
2. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых задач, в том числе творческого характера;
3. качества, способствующие приобретению навыков творческой деятельности, сольного и коллективного музицирования;
4. способность к адекватной оценке своей учебной и творческой деятельности;
5. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой, в том числе через овладение основами музыкального исполнительства.

Ученик получит возможность для формирования:

- *внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;*
- *адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и творческой деятельности;*

- умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметные результаты:

Ученик научится:

6. принимать и сохранять учебную и/или творческую задачу;
7. учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом учебном материале;
8. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
9. оценивать правильность выполнения действия, соответствия результатов требованиям поставленных задач.

Ученик получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные и творческие задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную и/или художественную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве;
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу его выполнения, так и по его завершению.

Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

10. строить сообщения в устной и письменной форме;
11. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
12. проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
13. осуществлять синтез как составление целого из частей;
14. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
15. выявлять общность и сущностные связи между единичными объектами, устанавливать аналогии;
16. строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его строении и свойствах;

17. использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
18. осмысливать произведения музыкального искусства;
19. проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве;
20. основам смыслового восприятия художественных, познавательных и музыкальных текстов.

Ученик получит возможность научиться:

- *осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;*
- *осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии;*
- *строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;*
- *осмысливать произведения искусства (в том числе музыкального) путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий.*

Предметные результаты:

В результате изучения музыкальной литературы ученик научится:

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

В результате изучения музыкальной литературы ученик получит возможность научиться:

- *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;*
- *определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения;*
- *применять основные музыкальные термины и определения из смежных музыкальных дисциплин при анализе (разборе) музыкальных произведений*
- *ориентироваться в музыкальных произведениях различных направлений, стилей и жанров;*
- *характеризовать выразительные средства в контексте содержания музыкального произведения;*
- *анализировать незнакомое музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности.*

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы Музыкальная литература

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<p>Текущий контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, слуховые викторины), промежуточная и итоговая аттестация в форме экзамена.</p> <ul style="list-style-type: none">• устный индивидуальный или групповой опрос по теоретическому материалу;• пение (хоровое или индивидуальное) главных музыкальных тем пройденного произведения (возможно – проигрывание их по желанию ученика);• узнавание на слух главных музыкальных тем пройденного произведения;• творческие письменные задания;• групповое домашнее задание. <p><i>Промежуточная и итоговая аттестация:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• контрольный (экзаменационный) урок;• контрольный (экзаменационный) устный опрос. <p><i>На самостоятельных занятиях:</i></p> <p>домашние задания в устной, письменной форме и игра на фортепиано.</p> <p>Оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно</p> <p>в 3-4 классах по 5-балльной шкале.</p>

2. Содержание учебного предмета «Музыкальная литература»

Начальный курс Музыкальной литературы (изучаемый в 3-6 классах) основан на т.н. **жанровом** принципе. Его цель – ввести начинающего музыканта в сложный мир музыкальных жанров, форм, специальных понятий через знакомство с сочинениями (или их фрагментами) великих композиторов разных стран и эпох.

Основная задача курса – **развитие музыкальной эрудиции** – включает в себя множество конкретных специальных задач: развитие памяти и вкуса, навыков слухового анализа, а также приобретение учащимися необходимых в дальнейшем музыкально-теоретических знаний.

2.1. Форма проведения занятий по учебному предмету «Музыкальная литература»

Мелкогрупповые (4-8 человек) занятия с преподавателем, позволяющие построить содержание программы учебного предмета в соответствии с особенностями развития каждого учащегося.

2.2. Методы обучения при проведении занятий:

- словесный (объяснение);
- наглядно-слуховой (демонстрация музыкального материала в сочетании с нотным текстом);
- практический (пение и игра музыкальных тем);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Указанные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на сложившихся традициях практики преподавания музыкально-теоретических дисциплин.

2.3. Основные виды деятельности

- слуховой анализ музыкального произведения или фрагмента,
- беседа о творчестве композитора,
- беседа об истории создания данного сочинения,
- пение или проигрывание основных музыкальных тем,
- творческие задания.

2.4. Тематический план курса и содержание занятий

№№ тем	Разделы программы и темы занятий	Кол-во аудит. часов
--------	----------------------------------	---------------------

№№ тем	Разделы программы и темы занятий	Кол-во аудит. часов
	3 класс. Первый год обучения	
	<u>I. Музыкальная речь</u>	
1.	Музыкальная литература. Введение в предмет	2
2.	Контраст музыкальных тем (на примере Увертюры к опере “Руслан и Людмила” Глинки и Симфонии № 2 Бородина)	1
3.	Контраст и сближение музыкальных тем (на примере Фарандолы из музыки к драме «Арлезианка»)	1
4.	Контраст образов и выразительных средств (на примере VII симфонии Прокофьева)	1
5.	Мелодия и сопровождение (на примере “Неоконченной” симфонии Шуберта)	1
6.	Приёмы музыкального развития. Секвенция (на примере Шехеразады Римского-Корсакова)	1
7.	Приёмы музыкального развития. Варьирование (на примере Камаринской Глинки)	1
8.	Оркестровые вариации на неизменную тему (на примере VII симфонии Шостаковича)	1
	<u>II. Содержание музыкальных произведений</u>	
9.	Программно-изобразительная музыка. Введение (на примере Симфонической картины “Три чуда” из оперы “Сказка о царе Салтане” Римского-Корсакова)	1
10.	Образный контраст в программной музыке (на примере Полёта шмеля Римского-Корсакова и Полёта валькирий Вагнера)	1
11.	Программная сюита (на примере музыки к драме «Пер Гюнт» Грига)	1
12.	Программный фортепианный цикл (на примере Картинок с выставки Мусоргского)	1
13.	Программная симфоническая пьеса (на примере Кикиморы Лядова)	1
14.	Самостоятельный анализ программной симфонической пьесы (по выбору педагога, например, Лебедь Сен-Санса)	1
	<u>III. Форма музыкального произведения</u>	

15.	Период повторного строения (на примере Прелюдии A-dur Шопена)	1
16.	Простая двухчастная форма. Куплетная форма (на примере темы вариаций I части клавирной сонаты A-dur Моцарта и песни по выбору педагога)	1
17.	Простая трёхчастная форма (на примере Смелого наездника Шумана и Листка из альбома Грига)	1
18.	Форма рондо (на примере Арии Фигаро из оперы “Свадьба Фигаро” Моцарта и Рондо Фарлафа из оперы “Руслан и Людмила” Глинки)	1
19.	Вариации (на примере хора “Crucifixus” из Мессы h-moll Баха, I части Сонаты A-dur Моцарта и Персидского хора из оперы «Руслан и Людмила» Глинки)	2
20.	Сложная трёхчастная форма (на примере На тройке Чайковского)	1
21.	Сонатная форма (на примере I части Симфонии № 40 Моцарта)	2
22.	Сонатно-симфонический цикл (на примере Симфонии № 40 Моцарта)	1
<u>IV. Музыкальные инструменты</u>		
23.	Орган (на примере Органных хоральных прелюдий Es-dur и f-moll Баха)	1
24.	Клавесин и фортепиано (на примере Тамбурина Рамо и Элегии Рахманинова)	1
25.	Скрипка (на примере Каприса № 24 и Кампанеллы Паганини)	1
26.	Флейта (на примере Мелодии из оперы Глюка “Орфей”)	1
27.	Тембр инструмента (на примере Симфонической сказки Прокофьева “Петя и волк”)	1
28.	Группы симфонического оркестра (на примере Вариаций Бриттена на тему Г. Перселла)	1
Итого на изучение и закрепление нового материала		30
на проведение контрольного урока в завершение каждого раздела программы		4
Всего:		34

№№ тем	Разделы программы и темы занятий	Кол-во аудит. часов
	4 класс. Второй год обучения	
	<u>I. Жанры вокальной и хоровой музыки</u>	
1.	Романсы и песни М. И. Глинки	2
2.	Вокальные миниатюры Франца Шуберта	2
3.	Вокальные миниатюры А. С. Даргомыжского	1
4.	Йозеф Гайдн. Оратория «Времена года»	1
5.	И. С. Бах. Месса h-moll	2
6.	В. А. Моцарт. Реквием	1
	<u>II. Жанры инструментальной музыки</u>	
7.	Старинная клавирная сюита. И. С. Бах. Французская сюита c-moll	1
8.	Малый цикл – прелюдия и фуга. И. С. Бах. Прелюдия и фуга C-dur (I ХТК)	2
9.	Классическая клавирная соната. В. А. Моцарт. Соната A-dur № 11	1
10.	Фортепианные пьесы Фридерика Шопена	2
	<u>III. Опера</u>	
11.	М. И. Глинка. Жизнь за царя	3
12.	А. П. Бородин. Князь Игорь	2
13.	Н. А. Римский-Корсаков. Снегурочка	2
14.	Н. А. Римский-Корсаков. Садко	2
	<u>IV. Симфония</u>	
15.	Венская классическая симфония. В.А.Моцарт Симфония №40 (повторение)	1
16.	Классические симфонии Йозефа Гайдна. Симфония № 103 Es-dur	2
17.	Сквозная симфоническая идея в V симфонии Л. ван Бетховена	2
18.	Программный замысел I части VII симфонии Шостаковича	1
19.	Симфоническая поэма. Б. Сметана. Влтава	1
	Итого на изучение и закрепление нового материала	30
	на проведение контрольного урока в завершение каждого раздела программы	4
	Всего:	34

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

3 К Л А С С . ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

I раздел

Т е м а : Музыкальная речь

У р о к и 1-2. Музыкальная литература. Введение в предмет

Музыка в жизни человека. Универсальный язык музыки, способный *выразить* чувства и мысли человека, *отразить* события и *изобразить* природные явления. Цель предмета: научиться слушать и понимать музыку, воспринимать музыкальную речь, рассказывать о музыке и композиторах. Понятие о музыкальном *образе, характере* музыки. Основные музыкальные *жанры*. Значение основных компонентов музыкальной речи: *мелодии, гармонии, фактуры*. Выработка примерного плана, как рассказывать о музыке. Составление краткого рассказа об услышанном музыкальном сочинении.

Музыкальный материал

по выбору педагога. (Например: М. И. Глинка. Патриотическая песнь)

У р о к 3. Контраст музыкальных тем

Понятие о *музыкальных темах*, о *контрасте* образов и выразительных средств. Введение терминов *Главная партия* и *Побочная партия*.

Музыкальный материал

М. И. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила» (*экспозиция*)

А. П. Бородин. Симфония № 2, *1 часть* (*экспозиция*)

У р о к 4. Контраст и сближение музыкальных тем

Музыка Бизе, рисующая картину народного праздника на юге Франции. Последовательное описание двух тем: марша и танца. Выявление их контраста. *Канон* на теме марша. Переключка тем. Нарастание напряжения. Введение понятия *Кульминация*. *Контрапункт* тем в мажоре, их сближение. Постепенное изменение характера музыки: от сурового в начале – к торжествующему в конце.

Музыкальный материал

Ж. Бизе. Фарандола из музыки к драме «Арлезианка»

У р о к 5. Контраст образов и выразительных средств

История создания последней симфонии Прокофьева. Мир детства в музыке симфонии. Описание главных тем, контраст их образов и

выразительных средств. Закрепление пройденных понятий. Введение термина *Заклучительная партия*.

Музыкальный материал

С. С. Прокофьев. VII симфония, *I часть (экспозиция)*

Урок 6. Мелодия и сопровождение

Франц Шуберт – создатель более 600 песен. Необычность его симфонии си минор (две части). *Песенный* характер тем I части, их контраст с медленным вступлением. *Мелодия* и *сопровождение*, их соотношение и взаимодействие в создании музыкального образа.

Музыкальный материал

Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Неоконченная», *I часть (экспозиция)*

Урок 7. Приёмы музыкального развития. Секвенция

Создание музыкальными средствами портрета персонажа (Султан, Шехеразада). Море как один из любимых образов в творчестве Римского-Корсакова. *Развитие* музыкальных тем. *Секвенция* как важнейший приём музыкального развития. Образное значение секвенции.

Музыкальный материал

Н. А. Римский-Корсаков. Шехеразада, *I часть (экспозиция)*

Урок 8. Приёмы музыкального развития. Варьирование

Создание музыкальными средствами картины народного веселья. Обращение русских композиторов к мелодиям русских народных песен. *Свадебная* и *плясовая* песни, их контраст. *Варьирование* как один из важнейших приёмов музыкального развития. Варьирование, приводящее к сближению контрастных тем.

Музыкальный материал

М. И. Глинка. Камаринская

Урок 9. Оркестровые вариации на неизменную тему

Создание музыкальными средствами страшной картины нашествия жестокой и грозной силы. *Динамическое нарастание* на всём протяжении эпизода. *Оркестровые вариации* на неизменную мелодию, их образные возможности.

Музыкальный материал

Д. Д. Шостакович. VII симфония, *I часть, «эпизод нашествия»*

II раздел

Тема: Содержание музыкальных произведений

Урок 1. Программно-изобразительная музыка. Введение

Инструментальная музыка, имеющая *словесную программу* в виде заглавия или сюжета. Раскрытие музыкальными средствами образов и явлений, обозначенных или описанных в программе. *Изобразительные приёмы, звукопись* в программной музыке. *Музыкальная картина* как самый распространённый тип программной музыки.

Музыкальный материал

Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая картина «3 чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Урок 2. Образный контраст в программной музыке

Симфоническая картина как часть оперного спектакля, её место и значение. Последовательное описание двух главных образов из симфонических картин Римского-Корсакова и Вагнера, выявление контраста образов и музыкально-изобразительных приёмов. Введение понятия *интонация*, выразительная роль интонации в создании музыкального образа.

Музыкальный материал

Н. А. Римский-Корсаков. Полёт шмеля
Р. Вагнер. Полёт валькирий

Урок 3. Программная сюита

Сюита как ряд контрастных музыкальных пьес. Создание сюит Э. Грига из музыки к спектаклю. Место каждого номера сюит в спектакле. Смысловое содержание каждого номера и его воплощение в музыке. Строение Первой сюиты. Финал как кульминация Первой сюиты. Создание музыкальными средствами эффекта приближения горных королей. Песня Сольвейг как *музыкальный портрет* героини и *символ* верности.

Музыкальный материал

Э. Григ. Пер Гюнт (*Первая сюита и Песня Сольвейг*)

Урок 4. Программный фортепианный цикл

Музыкальный цикл как ряд пьес, объединённых общим замыслом. Оригинальный замысел цикла Мусоргского, история его создания. Воплощение «картинок» Гартмана в пьесах Мусоргского как проявление связи искусств (сравнение художественных средств и возможностей художника и композитора). «Прогулка» как музыкальный *автопортрет*

композитора, изменение её звучания на протяжении цикла в зависимости от увиденной очередной картинки.

Музыкальный материал

М. П. Мусоргский. Картинки с выставки

Урок 5. Программная симфоническая пьеса

Сюжетно-программное сочинение как более сложный вид программной музыки. Образы русских народных преданий и их музыкальное воплощение в произведении Лядова. Два основных раздела пьесы: медленный *повествовательный* (с традиционными повторами) и быстрый *действенный*.

Музыкальный материал

А. К. Лядов. Кикимора

Урок 6. Самостоятельный анализ программной пьесы

Устный и письменный анализ главной темы из программной пьесы по выбору педагога, раскрывающий выразительные и изобразительные возможности музыки в создании образа.

Музыкальный материал

К. Сен-Санс. Лебедь

III раздел

Тема: **Форма музыкального произведения**

Урок 1. Период повторного строения

Музыка как искусство *временное*. Значение *формы* в создании музыкального произведения. Период как наименьшая законченная музыкальная форма, содержащая один музыкальный образ. Период повторного строения. *Фразы, предложения, каденции. Кульминация.*

Музыкальный материал

Фр. Шопен. Прелюдия A-dur

Урок 2. Простая двухчастная форма. Куплетная форма

Более сложное строение музыкального произведения, где есть место для развития главного образа или введения контраста. Понятие о *репризе*. Куплетная форма как песенный вариант двухчастной формы, состоящий из *запева* и *припева*, повторяющихся без изменений в каждом куплете.

Музыкальный материал

В. А. Моцарт. Клавирная соната A-dur, I часть, тема
Песня по выбору педагога

Урок 3. Простая трёхчастная форма

Одна из самых распространённых форм в небольших музыкальных произведениях, особенно в фортепианной музыке. Введение понятия *середина*. Сравнение пьес в простой трёхчастной форме с *развивающей* и *контрастной* серединой.

Музыкальный материал

Р. Шуман. Смелый наездник
Э. Григ. Листок из альбома

Урок 4. Форма рондо

Старинное происхождение рондо (круг) от песенно-танцевальных форм народной музыки в Западной Европе. Постоянное возвращение к главному припеву (*рефрен*) и его чередование (возможно - бесконечное) с другими темами (*эпизоды*). *Многочастное* рондо в старинной музыке и постепенный приход к *пятичастной* структуре. Рондо как форма *ари*, где в повторении рефрена утверждается главная мысль.

Музыкальный материал

В. А. Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
М. И. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

Уроки 5-6. Вариации

Различные типы вариаций и их выразительные возможности. Вариации на *basso ostinato*. *Орнаментальные* вариации. Вариации на *неизменную мелодию* (Глинкинские).

Музыкальный материал

И. С. Бах. Хор Crucifixus из Мессы h-moll
В. А. Моцарт. Соната A-dur, I часть
М. И. Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила»

Урок 7. Сложная трёхчастная форма

Сложность строения и большие выразительные возможности сложной трёхчастной формы, её основные разделы. Введение понятий *центральный эпизод*, *динамизированная реприза*. История создания программного цикла «Времена года» Чайковского (обращение к «вечному» сюжету, неоднократно

вдохновлявшему композиторов). Многократное применение сложной трёхчастной формы в пьесах цикла.

Музыкальный материал

П. И. Чайковский. Ноябрь «На тройке» из фортепианного цикла «Времена года»

Уроки 8-9. Сонатная форма

Сложнейшая музыкальная форма, основанная на контрасте двух и более тем, называемых здесь *партиями*. Главная партия, побочная партия, заключительная партия. Основные разделы: *экспозиция* (показ тем), *разработка* (развитие, изменение тем), *реприза* (повторение тем и подведение итога). Значение *вступления* и *коды* в сонатной форме. *Тональные соотношения* партий. Модулирующая роль *связующей партии*. Понятие о *мотивно-тематической работе* (для продвинутых групп). Сонатная форма в первых частях *сонат* (сочинения для 1-2 инструментов) и *симфоний* (сочинения для оркестра). Симфония Моцарта g-moll как одна из величайших в истории музыки.

Музыкальный материал

В. А. Моцарт. Симфония g-moll № 40, I часть

Урок 10. Сонатно-симфонический цикл

Традиционный трёхчастный цикл в сонате и четырёхчастный цикл в симфонии. Симфонии *венских классиков* 18 века, где I часть – *сонатное Allegro*, II – медленная (чаще Andante), III – *менуэт* (старинный трёхдольный французский придворный танец) и IV – *финал* (быстрый, часто в форме рондо или сонатной).

Музыкальный материал

В. А. Моцарт. Симфония g-moll № 40, II-IV части (фрагменты)

IV раздел

Тема: Музыкальные инструменты

Урок 1. Орган

Клавишно-духовой инструмент. *Мануалы*. *Педадь*. *Органный пункт*. *Хорал*. Бах как *виртуоз-импровизатор* на органе. Орган как церковный и концертный инструмент.

Музыкальный материал

И. С. Бах. Органные хоральные прелюдии Es-dur и f-moll

Урок 2. Клавесин и фортепиано

Родство клавишных инструментов. Различие в устройстве и исполнительских возможностях. Введение понятий *мелизмы, фигурированная гармония на педали*.

Музыкальный материал

Ж. Рамо. Тамбурин

С. В. Рахманинов. Элегия

Урок 3. Скрипка

Понятие о струнных *смычковых* и *щипковых* инструментах. *Корпус. Гриф. Струны. Настройка. Смычок. Диапазон*. Легенда о Паганини – скрипаче-виртуозе.

Музыкальный материал

Н. Паганини. Каприс № 24

Н. Паганини. Кампанелла

Урок 4. Флейта

Понятие о *духовом* инструменте. Строение и исполнительские возможности флейты. Легенда об Орфее. Соло флейты в опере Глюка, его образное содержание.

Музыкальный материал

К. В. Глюк. Мелодия для флейты из II действия оперы «Орфей» (*Танец блаженных теней*)

Урок 5. Тембр инструмента и музыкальный образ

Оркестровая звучность и *сольные тембры*. История создания симфонической сказки Прокофьева.

Музыкальный материал

С. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»

Урок 6. Группы симфонического оркестра

Деревянные духовые инструменты. *Медные духовые* инструменты. *Ударные* инструменты. *Струнные* инструменты. Оркестровая *партитура*.

Музыкальный материал

Б. Бриттен. Вариации на тему Г. Перселла

4 К Л А С С . ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 раздел

Т е м а : Жанры вокальной и хоровой музыки

У р о к и 1-2. Романсы и песни М. И. Глинки

Значение *камерной* вокальной музыки в творчестве композитора. Широкий круг образов, присущий жанру песни. Введение понятий *кантилена, баркарола*.

Романс как жанр вокальной музыки, где музыка чутко следует за текстом. Гениальное воплощение поэзии Пушкина в знаменитом романсе М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье». Введение понятий *строфа, обрамление*.

Музыкальный материал

Жаворонок, Венецианская ночь, Попутная песня, Я помню чудное мгновенье

У р о к и 3-4. Вокальные миниатюры Франца Шуберта

Роль песни в творческом наследии Шуберта. Широкий круг образов. Выразительность *вокальной партии*. Значение *партии фортепиано, изобразительные приёмы* в аккомпанементе. Введение понятий *серенада, вокальный цикл*.

Музыкальный материал

Форель, Серенада, Ave Maria. Из цикла «Прекрасная мельничиха»: В путь, Любимый цвет, Мельник и ручей.

У р о к 5. Вокальные миниатюры А. С. Даргомыжского

Продолжение традиций Глинки и принципы *реализма* в вокальных сочинениях Даргомыжского. Мастер *музыкального портрета*. Правдивость *интонаций*. Введение понятия *речитатив*.

Музыкальный материал

Мне минуло шестнадцать лет, Мне грустно, Мельник, Титулярный советник, Старый капрал.

У р о к 6. Йозеф Гайдн. Оратория «Времена года»

Знакомство с жанрами *кантаты* и *оратории*. Понятие о *духовном* и *светском* содержании. Ведущая роль хора в оратории. «Вечный» сюжет последней оратории Гайдна, отражение в ней годового круга жизни крестьян – впервые в высоком жанре оратории. Арии главных героев, напоминающие народные песни.

Музыкальный материал

Оркестровое вступление, Хор земледельцев, Песня пахаря (Ария Симона), Хор грозы, Сцена охоты, Песня Ганны («Зима»).

Уроки 7-8. И. С. Бах. Месса h-moll

Месса как *католическая* воскресная служба. *Латинский* молитвенный текст. Пять основных разделов мессы. Ведущая роль хора, значение *сольных* номеров.

Музыкальный материал

Хоры Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus. Ария Agnus Dei.

Урок 9. В. А. Моцарт. Реквием

Заупокойная месса. Легенда о создании Реквиема Моцарта. Значение части Dies irae. Lacrimosa как кульминация этого раздела.

Музыкальный материал

Хоры Requiem aeternam, Dies irae, Lacrimosa.

II раздел

Тема: **Жанры инструментальной музыки**

Урок 1. Старинная клавирная сюита

Сюита как один из основных жанров начала 18 века. Сюиты и *партиты* в творчестве Баха. Принципы темпового контраста и тонального единства в сюите. Основные танцы сюиты: *аллеманда, куранта, сарабанда, жига*, их происхождение и особенности.

Музыкальный материал

И. С. Бах. Французская сюита до минор.

Уроки 2-3. Малый цикл – прелюдия и fuga.

Место двухчастных малых циклов в творчестве И. С. Баха. Введение понятия *полифония*. Вступительное значение прелюдии в старинной музыке (pre ludus – перед игрой). Понятие о *контрастной* полифонии. Fuga как высшая форма *имитационной* полифонии. История создания «*Хорошо темперированного клавира*» И. С. Баха. Чистый строй и *темперированный* строй, его преимущества для клавира. *Хроматический* ряд тоналностей в ХТК. «Вторая жизнь» до-мажорной прелюдии И. С. Баха в «Ave Maria» Бах-Гуно.

Музыкальный материал

И. С. Бах. Прелюдия и fuga до мажор из I тома ХТК.

Урок 4. Классическая клавирная соната

Соната как один из основных жанров в творчестве *венских классиков*. Строение трёхчастной классической сонаты. Повторение закономерностей *сонатного Allegro*, медленной II части, финального *рондо*.

Необычное строение цикла в Сонате Моцарта *Ля мажор*. *Классические орнаментальные вариации* в I части сонаты. Характерные черты *Менуэта* как части сонатно-симфонического цикла. Своеобразие *Rondo alla turca* как финала сонаты.

Музыкальный материал

В. А. Моцарт. Соната A-dur.

Уроки 5-6. Фортепианные пьесы Фридерика Шопена

Шопен как пианист-*виртуоз*, мастер *импровизации*. Фортепианные сочинения как основа творчества Шопена. Тема Родины в музыке Шопена. Танцевальные пьесы: *мазурки, полонезы, вальсы*. *Прелюдия* в творчестве Шопена как самостоятельная пьеса. *Этюд* как *концертная пьеса*, насыщенная глубоким содержанием. Шопен как один из создателей жанра фортепианного *ноктюрна*; типичные черты *ноктюрна*.

Музыкальный материал

Фр. Шопен. Мазурки C-dur op. 56 № 2, a-moll op. 7 № 2, B-dur op. 7 № 1; Полонезы A-dur, f-moll (I раздел); Вальс cis-moll; Ноктюрны Es-dur и f-moll; Этюд E-dur.

III раздел

Тема: **Опера**

Уроки 1-3. М. И. Глинка. Жизнь за царя

Синтетичность оперного жанра. Ведущее значение музыки и композитора как *автора* оперы. Основные элементы оперы: арии, *ансамбли*, хоры, *балетные сцены*, *увертюра* и другие оркестровые номера. Понятия *либретто, либреттист*. Разнообразие сюжетов опер. Преобладание *исторических* и *сказочно-фантастических* сюжетов в русских операх, начиная с опер М. И. Глинки. Отражение подлинных исторических событий в опере «Жизнь за царя», значение подвига Ивана Сусанина. Образ героя в опере, его развитие; образы Вани, Антонида, Собинина, их *музыкальные характеристики*. Массовые сцены в опере – хоровые и танцевальные, контраст музыкальных характеристик русских и поляков. Понятия: *интродукция, эпilog*. *Композиция* оперы, содержание *действий (актов)*.

Музыкальный материал

Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи родимый» из I действия; Полонез и Мазурка из II действия; Песня Вани, Сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор «Разгулялися, разливалися», Романс Антонида из III действия; Речитатив и Ария Сусанина из IV действия; Хор «Славься» из эпилога.

Уроки 4-5. А. П. Бородин. Князь Игорь

«Слово о полку Игореве» как источник сюжета оперы. Переосмысление композитором образа князя Игоря как идеального героя оперы. Понятие о *прологе*. Контраст двух культур – русской и половецкой. Введение понятия *ориентализм*. Образы главных героев – князя Игоря, Ярославны, князя Галицкого, хана Кончака. Огромная роль хоровых сцен в опере, создающих яркие характеристики двух народов.

Музыкальный материал

Хор из пролога «Солнцу красному – слава», Эпизод солнечного затмения; Песня Галицкого из 1-й картины I действия; Хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и Хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-й картины I действия; Ария Игоря, Ария Кончака, Половецкие пляски (фрагменты) из II действия; Плач Ярославны (фрагмент), Хор поселян из IV действия.

Уроки 6-7. Н. А. Римский-Корсаков. Снегурочка

Картины древнего народного быта, единство человека и природы в опере. Опора на мелодии народных песен и *наигрышей*. *Обрядовые* сцены. Фантастические персонажи. Музыкальная характеристика Снегурочки. Введение понятия *лейтмотив* (*лейттема*).

Музыкальный материал

Вступление к прологу; Песня и пляска птиц, Ария и Ариетта Снегурочки, Сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; Шествие царя Берендея, Каватина Берендея из II действия; Хор «Ай, во поле липенька», Третья песня Леля, Ариозо Мизгирия из III действия; Сцена таяния Снегурочки, Заключительный хор из IV действия.

Уроки 8-9. Н. А. Римский-Корсаков. Садко

Опора на былинные сюжеты и былинный склад *вокальной партии* Садко. Идея волшебной силы искусства в опере. Контраст двух миров (реального и волшебного) в опере.

Вторая картина оперы как средоточие музыкальной фантастики. Необычные музыкальные краски: *гамма тон-полутон*, увеличенное трезвучие (вокализ Волховы), *терцовые сопоставления* тональностей (появление лебедей) и т. д.

Четвёртая картина как центр оперы. Национальный колорит песен иноземных гостей. Былина «Высота ли высота» как кульминация картины.

Музыкальный материал

Речитатив и Ария Садко из I картины; Песня Садко «Ой ты, тёмная дубравушка», тема Морского Царя, появление и превращение лебедей, Рассказ Волховы, Хороводная песня Садко из II действия; Заклинание Волховы; Песни иноземных гостей из III действия; Колыбельная Волховы из VII картины.

IV раздел

Тема: **Симфония**

Урок 1.

Понятие о жанре *симфонии*. Симфония в творчестве венских классиков (повторение симфонии № 40 Моцарта).

Уроки 2-3. Классические симфонии Йозефа Гайдна

Йозеф Гайдн – «отец классической симфонии», старший из венских классиков. *Лондонские симфонии* – вершина симфонического творчества Гайдна. Главный контраст I части – между *медленным вступлением* и танцевальными темами *Allegro*. II часть – *двойные вариации*. Грубоватый, народный характер менуэта – III части. Необычный *венгерский ритм* (обратный пунктир). Праздничный финал. Характерный для Гайдна жизнерадостный, народный дух музыки симфонии Es-dur.

Музыкальный материал

Й. Гайдн. Симфония № 103, Ми *B* мажор («С тремоло литавр»).

Уроки 4-5. Сквозная симфоническая идея в V симфонии Л. ван Бетховена

Проведение одной темы через все части симфонии, идейное объединение всех частей цикла – *новаторство* Бетховена. Развитие музыки «от мрака к свету», от до минора к До мажору. Тема противоборства человека и судьбы – одна из главных в творчестве Бетховена. Слова автора симфонии о мотиве «судьбы». Торжество «судьбы» в I части симфонии. Героическая мужественная лирика II части. Перелом в III части. Необычное решение III части (не менуэт и не скерцо); торжество света в финале. Вывод о *скрытой программности* симфонии.

Музыкальный материал

Л. ван Бетховен. V симфония c-moll

Урок 6. Программный замысел I части VII симфонии Шостаковича

История создания симфонии, посвящение блокадному Ленинграду. Воспевание мужества, веры в победу в самом начале войны. Экспозиция как панорама мирной жизни. Эпизод «нашествия» (симфонические вариации на мелодию *ostinato*) и столкновение с темой «сопротивления» в разработке. *Трагическое* содержание репризы, изменение главных тем. Образ надежды и просветление в коде.

Музыкальный материал

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

Урок 7. Симфоническая поэма

Новый жанр, созданный в середине 19 века Ф. Листом. Основные черты жанра: программность, одночастность, крупные контрастные *эпизоды-разделы*.

Б. Сметана как великий чешский композитор, создатель цикла симфонических поэм «Моя Родина». Воспевание природы и истории Чехии в поэмах Сметаны. Программа симфонической поэмы «Влтава». Музыкальное воплощение образа великой реки в главной теме. Оркестровое мастерство композитора. Центральные эпизоды поэмы, следование музыки программе. *Рондообразная композиция* поэмы.

Музыкальный материал

Б. Сметана. Симфоническая поэма «Влтава».

2.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Классы/курсы	Количество часов в неделю	Количество недель в году	Количество часов в году
3 класс	1	34	34
4 класс	1	34	34
			Всего часов 68
			Групповые занятия 68
Промежуточная аттестация: 3 класс – контрольный урок		Итоговая аттестация: 4 класс – зачет	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по музыкальной литературе и НМК.

Оборудование учебного кабинета: фортепиано, ученические столы, стулья, доска, музыкальный центр, телевизор, записи изучаемых произведений на CD и DVD – носителях, наглядные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий

Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки. Учебное пособие по МЛ для преподавателей ДМШ – М., 1999.

Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. – М., «Музыка», 1997.

И. Прохорова. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., «Музыка», 1994.

В.Н. Брянцева. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., «Музыка», 2016.

Э. Смирнова. Русская музыкальная литература – М., «Музыка», 1998.

И. Прохорова, Г. Скудина. Музыкальная литература советского периода. – М., «Музыка», 1998.

О.И. Аверьянова. Отечественная музыкальная литература XX - начала XXI века. – М., «Музыка», 2015.

Фишкина Л.Л. Хрестоматия по музыкальной литературе (начальный курс), первый год обучения – М., 2017.

Фишкина Л.Л. Хрестоматия по музыкальной литературе (начальный курс), второй год обучения – М., 2017.

Фишкина Л.Л. Историко-хронологическая таблица «300 лет русской музыки». - Москва, 2019.

Специализированные Интернет-ресурсы:

Информационно-библиографическая система библиотеки Академии хорового искусства им. В.С. Попова подключена к следующим информационным системам:

<https://нэб.рф>

<https://e.lanbook.com>

ЭБС Электронно-библиотечная система Академии хорового искусства имени В.С. Попова: <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>

https://vk.com/music_911