

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(ГКСУВУЗТ ОШ КК)

УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
от 27.08.2020 года протокол № 1

Председатель
Н.А. Лысенков

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

«Слушание музыки и музыкальная литература»
(наименование программы)

Уровень программы: базовый
(ознакомительный, базовый или углубленный)

Срок реализации программы: 1 год (247 ч.)
(общее количество часов)

Возрастная категория: от 11 до 17 лет.

Вид программы: модифицированная
(типовая, модифицированная, авторская)

Автор-составитель:
Шевель Андрей Иванович,
педагог дополнительного образования

ст-ца Переясловская, 2021 г.

Пояснительная записка.

Рабочая программа «Слушание музыки и музыкальная литература» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, обеспечивающими реализацию программы:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ);
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (далее- Целевая модель);
6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3);
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки РФ.
10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ автора-составителя Рыбалева И.А., канд. пед. наук, доцента, зав. кафедрой дополнительного образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края; Краснодар 2016 г.

11. Примерной программы для средних специальных школ по специальности инструментальное исполнительство, одобренной Учебно-методическим советом среднего профессионального образования, программы «Слушание музыки и музыкальная литература» Царёвой Н.А.

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

Задачи программы:

- *Создать* предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного развития, последующего освоения и приобщения обучающихся к музыкальному искусству;
- *Формировать* основы культуры слушания и осознанное отношение к музыке;
- *Накапливать* опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных эпох, направлений и стилей;
- *Расширять* эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
- *Развивать* музыкальное мышление, творческих способностей и воображения обучающихся;
- *Способствовать* развитию интереса детей к познанию классической музыки и сопоставлению ее с окружающей жизнью;
- *Воспитывать* желание слушать и исполнять музыку;
- *Поддерживать* проявления оценочного отношения к музыке, ее исполнению, что является первоначальным проявлением музыкального вкуса.
- *Развивать* способности запоминать музыкальное произведение и анализировать его.

Направленность программы – художественно-эстетическая

Новизна заключается в более глубоком знакомстве с музыкальным искусством. Рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний в области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

Использовании в процессе обучения новейших разработок по предмету, аудио и видео-пособий, позволяющих сделать процесс обучения более наглядным, интересным для детей.

Актуальность данной программы дополнительного образования не только и не столько в том, чтобы передать учащимся сумму знаний, а в подготовке активных творческих слушателей-любителей музыки; в обеспечении условий для творческого самоопределения личности и творческой самореализации: чтобы учащийся желал слушать и исполнять; в формировании

у обучающегося адекватной современному уровню знаний и своей ступени обучения КАРТИНЫ МИРА; в интеграции личности в национальную и мировую культуру, формирование художественного вкуса в условиях загрязненности эфира и нашествия псевдо-музыки; в нацеленности на совершенствование личности и общества в целом; в воспроизводстве и развитии кадрового потенциала общества, нашем случае это подготовка преемников- специалистов.

Педагогическая целесообразность. Особенность программы в том, что она разработана для детей общеобразовательной школы. Программа связана с направлением образовательного процесса на постепенное развитие воспитанников, формирование их эстетических качеств и эстетического отношения к действительности и реализации гуманистической парадигмы в практике дополнительного образования.

Место предмета: теория и история музыки.

Адресат программы.

Возраст обучающихся, участвующих в реализации дополнительной образовательной программы: 11-17 лет. Занятия кружка посещают мальчики.

Уровень программы, объём и сроки.

Программа кружка рассчитана на 1 учебный год, 6 часов в неделю, 250 часов за год. Программа составлена таким образом, чтобы развить музыкальное мышление, творческие способности и воображения обучающихся. Принцип построения программы – тематический.

Отличительные особенности программы:

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Восприятие музыки детьми начинается с распознавания эмоций, входящих в структуру музыкального содержания. Для развития эмоциональной отзывчивости детей, используется полихудожственный подход, позволяющий применять синтез искусств: изобразительного искусства, литературы и музыки.

Курс «Слушание музыки» включает в себя следующие темы:

- Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах.
- Музыка и другие виды искусства
- Мир детства в музыке.
- Животные, птицы, рыбы в музыке
- Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке.
- Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время суток.
- Настроение, характер и чувства человека в музыке.
- Песня. Танец. Марш. Движения под музыку. Различные виды маршей. Танцы (народные, старинные, современные)
- Праздники Русской Православной церкви: Рождество Христово. Пасха.
- Времена года в народном календаре. Народные праздники, обряды, песни.

- Музыка народов мира.
- Героико – патриотические темы в музыке.
- Музыкальные инструменты.
- Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык.
- Жанры вокальной, инструментальной и симфонической музыки.
- Опера.
- Балет.

Курс «Музыкальная литература» включает в себя следующие темы:

1. Обзорные темы.
2. Творческие портреты композиторов.
3. Краткие обзоры творчества композиторов.
4. Аналитические темы.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.

Музыкальный материал подобран по возможности яркий, образный, доступный детскому восприятию.

Предмет «Слушание музыки и музыкальная литература» является неотъемлемой частью музыкально-исторических дисциплин и занимает важнейшее место в учебно-воспитательном процессе.

Специфика курса Слушание музыки и музыкальная литература состоит в том, что главным в нем является живое восприятие и осмысление музыки. Эстетические цели преобладают над дидактическими. Данный курс компенсирует бедность музыкальных впечатлений детей. Целенаправленное воздействие шедевров мирового музыкального искусства формирует основы музыкальной культуры обучающихся, как части их духовной культуры.

Примерные формы проведения уроков:

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

1. Интегрированный урок (слушание музыки + сольфеджио; слушание музыки + хор);
2. Урок – воспоминание (новая тема преподносится на прослушанном ранее музыкальном материале, как уже нечто «известное», но «не замеченное» ранее);
3. Урок – сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» - прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке – ролевые задания);
4. Урок – исследование (дает большую долю самостоятельной аналитической работы);
5. Урок – настроение;

6. Комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, не только музыкального);

7. Контрольный урок-эстафета;

8. Урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее;

9. Урок – состязание;

10. Урок – игра на закрепление пройденного материала.

11. Конкурсы, викторины, познавательные игры по слушанию музыки.

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить знания, умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей, развивает настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как качество личности.

Кроме традиционных форм работы, над реализацией вышеизложенных задач, используются следующие формы и методы:

- Словесный;
- Наглядный;
- Практический;
- Метод активизации зрительного и слухового восприятия;
- Метод контрастных сопоставлений музыкальных произведений;
- Метод игровой мотивации (использование многочисленных игр, творческих заданий);

Примерные условия реализации данной программы:

- Наличие учебных групп (не менее 3 человек);
- Наличие фоно- и аудиотеки;
- Соблюдение межпредметных связей;
- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
- Активный поиск новых форм и методов преподавания слушания музыки, самообразование педагогов.

Планируемые результаты и способы их проверки:

Предмет «Слушание музыки и музыкальная литература» ориентирован в большей степени на музыкальное и интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание ими определенных понятий и терминов. Курс даёт возможность приобщить детей к музыкальному искусству практически с начального этапа обучения в школе. В тесной связи с другими предметами – эта дисциплина способствует формированию музыкального вкуса и культуры эстетического восприятия музыки, расширению общего кругозора обучающегося, накоплению музыкального багажа знаний, а также развитию музыкально – литературного лексикона обучающихся.

По окончании курса «Слушание музыки и музыкальная литература» обучающийся должен уметь:

- понимать специфику музыки как вида искусства;
- определять общий характер и образный строй произведения;
- выявлять выразительные средства музыки;
- узнавать тембры музыкальных инструментов;

Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, дается ряд творческих заданий. Они помогут выявить знания,

умения и навыки учеников, а также станут не столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на уроке.

Механизм оценки:

- Фронтальный опрос;
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Творческий зачет;

Учебно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количество часов	Формы контроля
Тема 1.	Слушание музыки Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах.	2	Фронтальный опрос
Тема 2.	Музыка и другие виды искусства	2	Фронтальный опрос
Тема 3.	Мир детства в музыке. Музыка для детей и о детях.	5	Музыкальная викторина
Тема 4.	Животные, птицы, рыбы в музыке.	6	Музыкальная викторина
Тема 5.	Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке.	7	Музыкальная викторина
Тема 6.	Музыка и природа. Времена года в музыке. Состояние природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь.	6	Творческий зачет
Тема 7.	Настроение, характер и чувства человека в музыке.	6	Фронтальный опрос
Тема 8.	Песня. Марш.. Различные виды маршей.	12	Фронтальный опрос
Тема 9.	Праздники Русской Православной церкви: Рождество Христово. Пасха.	4	Музыкальная викторина
Тема 10.	Времена года в народном календаре. Народные праздники, обряды и песни.	10	Беглый текущий опрос
Тема 11.	Музыка народов мира	4	Беглый текущий опрос
Тема 12.	Героико- патриотическая тема в музыке	4	Творческий зачет
Тема 13.	Музыкальные инструменты	10	Беглый текущий опрос
Тема 14.	Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык.	6	Беглый текущий опрос
Тема 15.	Жанры вокальной, инструментальной и симфонической музыки.	14	Беглый текущий опрос
Тема 16.	Опера	2	Музыкальная викторина
Тема 17.	Балет	2	Музыкальная викторина
Тема 18.	Музыка как один из видов искусства. Содержание музыкальных произведений.	2	Беглый текущий опрос
Тема 19.	Средства музыкальной выразительности.	8	Беглый текущий опрос
Тема 20.	Знакомство с певческими голосами.	1	Беглый текущий опрос
Тема 21.	Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.	8	Беглый текущий опрос
Тема 22.	Музыкальные формы.	8	Музыкальная викторина
Тема 23.	Программно – изобразительная музыка.	2	Творческий зачет
Тема 24.	Музыка в театре. Опера. Балет.	5	Фронтальный опрос
Тема 25.	Музыкальная литература Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.	1	Фронтальный опрос
Тема 26.	И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты.	4	Музыкальная викторина

	«ХТК».		
Тема 27.	Классицизм в музыке. Венская классическая школа.	1	Беглый текущий опрос
Тема 28.	И.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.	4	Музыкальная викторина
Тема 29.	В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь. Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»	8	Музыкальная викторина
Тема 30.	Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	5	Музыкальная викторина
Тема 31.	Романтизм в музыке. Композиторы – романтики.	1	Беглый текущий опрос
Тема 32.	Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.	4	Музыкальная викторина
Тема 33.	Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.	4	Музыкальная викторина
Тема 34.	Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».	2	Музыкальная викторина
Тема 35.	Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.	2	Фронтальный опрос
Тема 36.	Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.	3	Музыкальная викторина
Тема 37	М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.	12	Музыкальная викторина
Тема 38	А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы. Песни.	9	Музыкальная викторина
Тема 39	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».	8	Музыкальная викторина
Тема 40	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».	8	Музыкальная викторина
Тема 41	Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехерезада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.	7	Музыкальная викторина
Тема 42.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.	7	Музыкальная викторина
Тема 43.	Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.	1	Беглый текущий опрос
Тема 44.	Творческий облик А.Н. Скрябина.	1	Фронтальный опрос
Тема 45.	Творческий облик С.В. Рахманинова.	2	Фронтальный опрос
Тема 46.	Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».	2	Музыкальная викторина
Тема 47.	Отечественная музыкальная культура XX века.	3	Беглый текущий опрос
Тема 48.	С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка». Фортепианная музыка.	8	Музыкальная викторина
Тема 49.	Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.	3	Музыкальная викторина
	Итого:	247	

Содержание программы

Тема 1. Окружающий мир и музыка. Что такое музыка? Сказки, легенды о музыке и музыкантах.

Что такое музыка? Когда она появилась? Истоки возникновения музыки. Когда и где человек знакомится с музыкой? Символ музыки. Для чего нужна музыка людям? Музыка звучит в различных ситуациях. Кого называют музыкантом? Кого называют композитором, исполнителем, слушателем?

Мифы разных народов о возникновении музыки, выдающихся певцах и исполнителях (Орфей, Садко), которые умирляли звуками музыки стихии, диких зверей и злых духов, радовали людей.

Музыка в нашей жизни. Роль музыки в повседневной жизни.

Характеристика музыкального звука: высота, длительность, окраска (тембр), громкость (динамика). Регистр.

Примерный музыкальный материал:

Г. Струве. «Я хочу услышать музыку»; Е.

Крылатов. «Откуда музыка берет начало?»;

А. Гурилев. «Музыка». русская народная музыка; произведения русских композиторов в народном стиле; русская духовная музыка (колокольный звон).

Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»: пролог, 2 картина.

К.В. Глюк Опера «Орфей»

Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»

Тема 2. Музыка и другие виды искусства.

Музыка в галерее искусств. Что такое искусство? Названия различных видов искусства. Символы искусства. Какие предметы стали символами искусства? Взаимодействие музыки с другими видами искусства.

Виды музыкального искусства. Синтез видов искусств.

Используются игры, развивающие ассоциативное образное мышление, воображение и фантазию.

Тема 3. Мир детства в музыке. Музыка для детей и о детях.

Дети слушают и поют шуточные и колыбельные песни, потешки и прибаутки, небылицы, заклички и считалки, а также произведения, в которых они использованы в русской и зарубежной музыке.

Характер. Ритмические особенности. Лад. Размер. Особенности мелодической линии.

Примерный музыкальный материал:

колыбельные песни, потешки, прибаутки (на выбор педагога).

Игровые песни. Заклички.

П.И. Чайковский «Детская песенка» Пестушки.

Потешки.

В.А. Моцарт «Детские игры»

Прибаутки. Шуточные игровые песни. Ж.

Бизе «Кармен», хор мальчиков Дразнилки.

Считалки.

Р.Шуман «Детские сцены» Игра в жмурки. Просьба ребенка. Пуганье.
Колыбельные песни.

Н.А. Римский – Корсаков «Садко» - Колыбельная Волховы

Музыка в жизни ребенка. Познакомить обучающихся с музыкой, написанной для детей и о детях. Знакомство с миром игрушек. Примерный музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Детский альбом»;

Р.Шуман «Альбом для юношества»;

Р.Шуман «Детские сцены»;

А.К. Лядов «Музыкальная табакерка»;

М.П. Мусоргский «Детская», «Картинки с выставки»;

А.К. Лядов «Детские песни».

Б. Барток «Микрокосмос» (тетради 1, 2).

С.Прокофьев «Детская музыка». *Г.Свиридов*
«Альбом пьес для детей».

Тема 4. Животные, птицы, рыбы в музыке

Беседа о животных: Какие животные знакомы детям? Каких знаю диких и домашних животных? Как передвигаются различные животные? Какие они по размерам?

Дать представление об изобразительных возможностях музыки. Сравнить произведения, изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные черты образа, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной выразительности (характер звуковедения, темп, динамику, регистр, интонации звукоподражания). Сравнить произведения с одинаковым названием.

Примерный музыкальный материал:

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (Королевский марш льва, Слон, Аквариум, Антилопы, Петухи и курицы, Кукушка в чаще леса, Лебедь, Финал);

М. Журбин, «Косолапый мишка»;

Г. Гапынин. «Медведь»;

Д. Шостакович. «Медведь»;

Ф. Рыбцкий. «Кот и мышь»;

Д. Кабалевский. «Ежик»;

Э. Тамберг. «Кукуют кукушки»;

Ж. Металлиди. «Воробушкам холодно»;

Леммик. «Песня птиц»;

Цагерейшвили. «Дятел»;

Н. Римский-Корсаков. Пляска золотых рыбок из оперы «Садко»;

В. Бояшов. «Рыба-кит» (из сюиты к сказке П. Ершова «Конек-Горбунук»),

Тема 5. Музыка и сказка. Фантастические и сказочные персонажи в музыке.

Вспоминаем известные сказки. Героев этих сказок. Положительные и отрицательные персонажи. Характеристики этих героев.

Связь музыкальных и речевых интонаций, близости средств выражения речи и музыки (темп, тембр, высота, динамика, паузы, акценты, настроение – интонационная окраска).

Сравнивать произведения с одинаковыми названиями
Примерный музыкальный материал:

П. Чайковский. «Баба-Яга»;

А. Лядов. «Баба-яга»;

М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла «Картинки с выставки»), «Ночь на Лысой горе»;

Э. Григ. «Кобольд», «В пещере горного короля»;

А. Лядов. «Кикимора», «Волшебное озеро»;

С. Слонимский. «Марш Бармалея»;

Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» (сюита из оперы «Сказка о царе Салтане»);

П. Чайковский. Вступление к балету «Спящая красавица» (темы Феи Карабос и Феи Сирени), Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»;

Р. Шуман. «Дед Мороз»;

Н. Римский-Корсаков. Песня Деда Мороза, вступление к опере «Снегурочка», Вступление и хор цветов из 4-го действия оперы.

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: Сцена похищения Людмилы, марш Черномора.

Прокофьев С. Сказки старой бабушки, балет «Золушка»: «Часы», «Фея Сирени».

Тема 6. Музыка и природа. Времена года в музыке.

Состояния природы в разное время суток. Утро, день, вечер, ночь Углублять представления об изобразительных возможностях музыки. Звукоподражания различным видам природы (капель, плеск ручейка), выражение настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня. Состояние природы. Картины природы в музыке и изобразительном искусстве. Выразительные средства в создании образа.

Примерный музыкальный материал:

Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: «Рассвет» (2 картина).

Римский – Корсаков Н. Симфоническая сюита «Шехеразада», 1 часть, Вступление к опере «Садко».

Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москвареке)

П. Чайковский. «Времена года»;

А. Вивальди. «Времена года»;

А. Холминов, «Дождик»;

Г. Свиридов «Дождик»;

С. Майкапар «Облака плывут»;

Э. Григ. «Весной»;

Н. Мясковский. «Весеннее настроение»;

А. Самонов. «Дыхание осени»; *И.*

С. Бах. «Весна»;

С Прокофьев «Дождь и радуга»

Р. Леденев. «Ливень»;
Г. Свиридов. «Весна и осень» (из музыкальных иллюстраций к к/ф «Метель»);
К. Дебюсси. «Шаги на снегу»;
Э. Григ. «Утро»;
В. Калинников. Первая симфония, 2-я ч. (фрагмент, до начала средней части);
С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами»;
В. Гаврилин. «Вечерняя музыка» (из симфонии-действия «Перезвоны»);
С. Прокофьев «Вечер», *Р. Шуман* «Вечером».

Тема 7. Настроение и характер человека в музыке.

Дать представление о том, что музыка разных эпох (как программная, так и непрограммная) выражает чувства, настроения, переживания человека. Понятие программной и непрограммной музыки. Сходные черты программной и непрограммной музыки.

Примерный музыкальный материал:

Л. Бетховен «Весело – грустно»;
Дм. Кабалевский. «Плакса», «Злюка», «Резвушка»;
С. Майкапар «Тревожная минута», «Раздумье»,
С. Прокофьев. «Болтуня», «Раскаяние»;
Г. Свиридов. «Упрямец»;
Р. Шуман «Первая потеря», «Порыв»;
С. Слонимский. «Ябедник»;
П. Чайковский. «Мама», «Сладкая греза», «Утренняя молитва», «В церкви»;
М. Мусоргский «Слезка»;
Ю. Геворкян. «Обидели»;
Т. Смирнова. «Шалун», «Жалоба»;
А. Гречанинов. «Жалоба»;
Д. Благой. «Хвастунишка»;
Р. Шуман. «Веселый крестьянин»;
Ф. Шопен Прелюдия №4;
Р. Шуман «Первая утрата»;
С. Рахманинов «Весенние воды», «День ли царит»;
Ф. Шопен Этюд с-moll.
Р. Шуберт Баллада «Лесной царь»;
В.-А. Моцарт Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино;
Л. Бетховен Симфония № 5, 4 ч;
М. Глинка Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, рондо Фарлафа, Симфоническая фантазия «Камаринская»; *Бах И.-С.* Токката и фуга d-moll.

Тема 8. Песня. Танец. Марш. Движения под музыку.

Различные виды маршей.

Танцы (народные, старинные, современные)

Дать представление о первичных жанрах музыки (песня, танец, марш), их характерных особенностях. Песня, танец, марш (иногда в преображенном виде)

встречаются в других произведениях (в программной и непрограммной музыке различных жанров). Музыкальное произведение может иметь признаки одновременно двух жанров (песни и марша, песни и танца, танца и марша)

При выборе музыкальных произведений показать детям разные виды маршей — детский, игрушечный, военный, пионерский, спортивный, траурный, сказочный.

Изучая танцы, можно познакомить детей с наиболее известными европейскими танцами, такими как менуэт, вальс, полька, показать наиболее яркие образцы различных национальных танцев — русских (камаринская, трепак, барыня), украинских (гопак), кавказских (лезгинка), польских (мазурка и полонез). При изучении танцев показать детям картинки, изображающие национальные костюмы и движения танцев. При прослушивании танцев и маршей, обратите внимание детей на характер движения, создаваемый музыкой, и жанровые признаки танца или марша (размер, темп, ритм). Виды контроля по второй теме; музыкальная викторина танцев и маршей. По картинкам нужно узнать изображения танцев, по показу движений вспомнить танцы, в предложенных стихах дать эмоциональную характеристику бытовых жанров.

Примерный музыкальный материал:

Народные песни: «Во поле береза стояла» (р.н.п. обр. Н. Римского-Корсакова),

П. Чайковский «Русская песня»;

Д. Кабалевский «Песенка»;

С. Майкапар «Песня моряков»;

Ф. Шуберт «Серенада»;

С. Прокофьев. «Марш»;

И. Дунаевский. «Марш футболистов»;

П. Чайковский. «Марш деревянных солдатиков»;

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

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

Ф. Шопен. 3-я часть сонаты b-moll;

Ф. Мендельсон. Свадебный марш из спектакля «Сон в летнюю ночь»;

П. Чайковский. Камаринская, Полька (из цикла «Детский альбом»);

М. Глинка. Полька;

Я. Сибелиус. Грустный вальс;

В. А. Моцарт. Менуэт;

Л. Боккерини. Менуэт;

М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»;

Ф. Шопен. Полонез A-dur, Мазурка B-dur;

А. Рубинштейн. Лезгинка из оперы «Демон»;

А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ».

Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик»»Детский альбом»: «Камаринская».

Стравинский И. «Весна священная». Ч.1 :»Весенние гадания», «Пляски щеголих», «Вешние хороводы», балет «Петрушка»: «Народные гулянья на масляной» 1,2 к. «Гори, гори ясно», хороводы»Эй, ходит царь».

Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»:хор «Прощай,масленица» 1

д. Хор «Ай, во поле липенька» 3 д.

П. Чайковский. Опера «Евгений Онегин»: плясовая «Уж как по мосту, мосточку» 1 к., хор «Девицы – красавицы» 3 к.

М. Глинка Опера «Жизнь за царя»: полонез, краковяк, вальс, мазурка 2 д., опера «Руслан и Людмила»: турецкий танец, арабский танец, Лезгинка 4 д.

А. Бородин Опера «Князь Игорь»: половецкие пляски 2 д.

П. Чайковский Опера «Евгений Онегин»: вальс, мазурка 2 к., Полонез, вальс 5 к.,

М. Мусоргский Опера «Сорочинская ярмарка»: гопак.

А. Хачатурян Балет «Гаянэ»: лезгинка.

В. А. Моцарт Опера «Дон Жуан»: менуэт.

Ф. Шуберт Лендлер.

Ф. Равель М. Ф. «Болеро» *Гаврилин*

В. Балет «Анюта»: вальс.

Шопен Ф. Мазурки, полонез, вальс. *Бизе Ж.* Опера

«Кармен»: хабанера, сегидилья 2 акт.

Тема 9. Праздники Русской Православной Церкви: Рождество Христово. Пасха.

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.

Познакомить детей с Праздниками Русской Православной Церкви, с рождественскими образами в русской и в западноевропейской музыке.

Знакомство церковной музыкой. Молитва.

Примерный музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Детский альбом» - Утренняя молитва, В церкви;

П.И. Чайковский «Покаянная молитва о Руси» сл. Х. Гроздова.

Рождественские колядки «Щедрый вечер», «Рождество Христово», «Появились над вертепом Ангелы», «Святая ночь».

Народные песнопения о Сергии Радонежском.

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: **«Добрый тебе вечер»**, **«Рождественское чудо»**,

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.

Ф. Шуберт «Аве Мария»; *Бах-Гуно* «Аве Мария»;

Дж. Каччини «Аве Мария»;

Ф. Лист «Рождественская елка» - ч5. «Зажигаются свечи на елке», ч6. «Колокольный перезвон»;

Н.А. Римский-Корсаков «Ночь перед Рождеством» - симфоническое вступление «Святым вечер»⁴

П.И. Чайковский «Колядки» из оперы «Черевички».

Произведения *А. Архангельского*, *П. Чеснокова*

Детские пасхальные песни «Христос Воскрес», «Пасху радостно встречаем»;

Тропарь Пасхе «Христос воскрес из мертвых»

Тема 10. Времена года в народном календаре

Изучая с детьми фольклор, следует вспомнить вместе с ними народные праздники, которые они знают, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина. Обязательно использовать изображения народных костюмов, характерных для того края, где живут дети.

Главная задача — создать ощущение единства и преемственности поколений, воспитать интерес к истории своего края, своего рода, гордость за свою Родину и любовь к ее национальному культурному достоянию.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц.

Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды.

Песни. Летние праздники, обряды
и песни.

Примерный музыкальный материал: колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

Н.А. Римский-Корсаков. Проводы Масленицы из оперы «Снегурочка», песни-веснянки, семицкие песни, купальские песни (по выбору педагога).

Н. Римский-Корсаков. Хор девушек «Завью венки на все святки...». Сцена завиванья венков из оперы «Майская ночь».

Тема 11. Музыка народов мира.

Богатство и многообразие музыки разных народов мира. Знакомство с музыкальной культурой разных стран и народов. Особенности музыкального языка разных стран и народов. Различные направления музыки народов мира. Различные музыкальные стили и направления. Знакомство с музыкой зарубежных композиторов.

Примерный музыкальный материал:

Русские народные песни,

Зольтан Кодай. “Чардаш

Чешская народная песня “Полька”

Болгарская народная песня “Посадил полынь я”;

Дж. Гершвин “Колыбельная” из оперы “Порги и Бесс”

Я. Сибелиус Симфоническая поэма «Финляндия»

Дж. Гершвин Рапсодия в блюзовых тонах

Э. Григ «Пер Гюнт»

Тема 12. Героико-патриотическая тема в музыке.

Музыкальные образы родного края. Отличительная черта русской музыки.

Произведения, раскрывающие мужественный, героический, патриотический дух и характер нашего народа.

Примерный музыкальный материал:

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере
«Хованщина». М. Мусоргский.

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой.

А.П. Бородин «Богатырская»

Тема 13. Музыкальные инструменты

Русские народные музыкальные инструменты

Возникновение оркестра народных инструментов, В. В. Андреев.

Особенности звучания инструментов и приемы игры на них. Репертуар.

Современный этап развития народных оркестров.

Примерный музыкальный материал:

аудиоэнциклопедия, с музыкальными иллюстрациями «Народные инструменты» оркестр народных инструментов им.

Андреева

Инструменты симфонического оркестра

Возникновение симфонического оркестра. Характеристика групп. Тембры и устройство инструментов. История пополнения оркестра различными инструментами.

Примерный музыкальный материал:

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

С. Бажов. Песенка об оркестре.

А. Вивальди «Времена года»

Инструменты духового и эстрадного оркестра.

Сравнение состава духового и эстрадного оркестров с симфоническим.

История возникновения оркестров. Репертуар.

Примерный музыкальный материал:

Б. Агапкин. Марш «Прощание славянки».

Старинные вальсы в исполнении духового оркестра. Записи

эстрадных оркестров Л. Утесова, О. Лундстрема.

Клавишные инструменты

(клавесин, орган, фортепиано)

Устройство инструментов, характер тембра. Назначение инструментов.

Звуковые диапазоны и выразительные возможности.

Примерный музыкальный материал: клавесинная музыка Ж. Ф. Рамо, Л. К. Дакена, Ф. Куперена в исполнении

В. Ландовской, А. Любимова; органные хоральные прелюдии

И. С. Баха; фортепианные миниатюры Шуберта, Шопена,

Бетховена.

Электронные инструменты.

Синтезатор, электроорган, электрогитара, электроскрипка, терменвокс.

Характер звучания инструментов, выразительные возможности. История возникновения, сфера применения.

Примерный музыкальный материал:

Записи электронной музыки в стилях рок- и академической музыки;
Э.Денисов. «Пение птиц». Dream Theatre, Radiohead, Vangelis, Future sound of London

Тема 14. Средства музыкальной выразительности. Музыкальный язык.

Выразительная роль мелодии, как основа музыкального образа произведения. Характеристика основных элементов музыкальной речи, их выразительные особенности.

Примерный музыкальный материал:

Русские народные песни

Ф. Шуберт Вальс №7

Ф. Шопен Прелюдия e-moll

М.Мусоргский «Картинки с выставки» (Быдло, Балет невылупившихся птенцов, Прогулка)

И.С. Бах ХТК1 Прелюдия C-dur

Колокольная музыка;

П. Чайковский «Детский альбом» Утренняя молитва, В церкви;

П. Чайковский Балет «Щелкунчик», Танец фей Драже.

Э.Григ «Пер Гюнт»: песня Сольвейг соло и у оркестра;

К Дебюсси «Детский уголок»: Снег танцует, Маленький пастух;

А.Лядов «Волшебное озеро»: темы-«зовы», «Кикимора»: лейтинтонация

Кикиморы

П. Чайковский «Щелкунчик»: рост ёлки;

К.Глюк «Орфей»: хор и пляска фурий

Тема 15. Жанры вокальной, инструментальной и симфонической музыки.

Вокальная музыка.

Песня, романс, ария. Куплетная и трехчастная форма. Виды ансамблей и хоров.

Роль музыки в выражении чувств человека и словесного содержания текста песен, сравнивать фольклорные и композиторские песни и романсы.

Вокальные ансамбли: дуэты (противоречия и согласия), терцет и трио, квартет, квинтет.

Хоры детские (однородные и смешанные), женские и мужские (однородные и смешанные).

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шуберт. Песни «Форель», «Шарманщик», "Ave, Maria", цикл «Прекрасная мельничиха»: «В путь», «Мельник и ручей», цикл «Зимний путь».

Романсы русских композиторов (А. Варламов, А. Гурилев, А. Алябьев, М. Глинка, А. Даргомыжский).

Ария ламенто: плач Ариадны «О, дайте мне умереть» из оперы К. Монтеверди «Ариадна».

Героическая ария: ария Маноа «Тебе я прежде славу пел» из оратории Г. Генделя «Самсон»; ария Руслана «Дай, Перун, булатный меч мне по руке» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Лирическая ария: ария Микаэлы из оперы Ж. Визе «Кармен».

Комическая ария: ария Лепорелло «День и ночь изволь служить» из оперы В. А. Моцарта «Дон Жуан».

Ария гнева и мести: ария Русалки из 4-го действия оперы А. Даргомыжского «Русалка».

Дуэт Графини и Сюзанны из 3-го действия оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро»; дуэт Папагено и Папагены из оперы В. А. Моцарта «Волшебная флейта»; дуэт Орфея и Эвридики «Следуй за мной, дорогая...» из 3-го действия

оперы К. Глюка «Орфей и Эвридика»; трио «Не томи, родимый» из 1-го действия оперы М. Глинки «Жизнь за

царя»; терцет из 1-го действия оперы А. Даргомыжского «Русалка»; квартет оцепенения «Какое чудное мгновение...»

из 1-го действия оперы

М. Глинки «Руслан и Людмила»; квинтет контрабандистов из оперы Ж. Визе «Кармен»;

Хор мальчиков и девочек из 1-й картины оперы П. Чайковского «Пиковая дама»; хор мальчишек из 1-го действия оперы Ж. Визе «Кармен»;

хор девушек «Мы к тебе, княгиня...», хор бояр «Мужайся, княгиня» из 1-го действия оперы А. Бородина «Князь Игорь»; хор поселян из 4-го действия этой же оперы; «Вечерняя музыка» из

симфонии-действия В. Гаврилина «Перезвоны». *Бородин А.* Опера «Князь Игорь»: хоры бояр из 1 д., хор невольниц из 2 д.

Инструментальная музыка.

Инструментальные ансамбли: дуэты для разных инструментов, трио, квартет.

Инструментальная миниатюра. Прелюдия, пьеса, этюд. Камерная музыка. Простые формы и рондо. Сложная трехчастная форма.

Примерный музыкальный материал:

И. С. Бах. Прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» (по выбору), Хоральные прелюдии f-moll, g-moll;

В. А. Моцарт. Соната A-dur, 3-я ч.;

Й. Гайдн. Соната D-dur, 3-я ч.;

Л. Бетховен. Рондо «Ярость по поводу утерянного гроша»;

Ф. Шопен. Прелюдии (по выбору), мазурки, вальсы, Этюд c-moll, op. 10 № 12;

П. Чайковский. «Времена года» (по выбору);

М. Мусоргский. «Картинки с выставки» (по выбору);

С. Рахманинов. Прелюдия cis-moll, op. 3; *К. Дебюсси.*

«Детский уголок», «Доктор Gradus et Parnassum».

Л. Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано F-dur, 1-я часть; *М.*

Глинка. Соната для альты и фортепиано, «Патетическое трио»; квартеты

И, Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена (по выбору педагога).

Симфоническая музыка.

Симфония, увертюра (самостоятельная концертная пьеса или вступление к опере), концерт, сюита, симфоническая поэма, фантазия.

Понятие симфонической музыки. Жанры симфонической музыки разнообразны и включают как крупные, нередко многочастные произведения, так и миниатюры. Важнейшие жанры — симфония, увертюра (самостоятельная концертная пьеса или вступление к опере), концерт, сюита, симфоническая поэма, фантазия. К симфонической музыке могут быть причислены и оркестровые эпизоды оперы — симфонические картины, интермеццо.

Место симфонической музыки в творчестве композиторов.

Примерный музыкальный материал:

В.А. Моцарт Симфония №40;

Л. Бетховен Симфония №5;

В.А. Моцарт опера «Свадьба Фигаро» - увертюра,

М.И. Глинка «Камаринская»;

Н.А. Римский – Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада»,

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: увертюра;

Тема 16. Опера.

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина. Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Примерный музыкальный материал:

Глинка М. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила»;

Римский – Корсаков Н. Опера «Снегурочка»;

В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро»;

Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»

Тема 17. Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства. История балета. Балет в России.

Примерный музыкальный материал:

Стравинский И. Балет «Петрушка», «Весна Священная»;

Прокофьев С. Балет «Ромео и Джульетта», «Золушка»;

Чайковский П. Балет «Спящая красавица», «Щелкунчик».

Тема 18. Музыкально-театральный жанр.

Какую роль играет музыка в театре. Музыка помогает раскрыть идею пьесы, психологию и характер действующих лиц, подготавливает зрителя к эпохе и месту действия.

Примерный музыкальный материал:

Г. Свиридов – музыка к повести А.С. Пушкина «Метель»

А. Хачатурян «Вальс» из спектакля «Маскарад»

К. Хачатурян «Чиполлино» - балет

И.Морозов «Доктор Айболит»

Тема 19. Средства музыкальной выразительности

Музыка имеет свои специфические выразительные средства. Вот ключевые из них:

- Ритм - соотношение длительностей звуков/нот в их последовательности.
- Мелодия - представляет собой развитую и законченную музыкальную мысль, выраженную однострунно.
- Лад - система, связывающая звуки различной высоты (существует два его вида: мажор и минор).
- Фактура– это устройство музыкальной ткани, совокупность ее элементов (мелодии, аккомпанемента, баса и т.д.).
- Тембр - колористическая окраска звука.
- Темп - скорость следования метрически счетных единиц.
- Динамика - различной степени сила звучания, громкости и их изменения.

Тема 20. Знакомство с певческими голосами

В ходе урока у учащихся формируется представление о тембре и многообразии певческих голосов. Урок включает в себя различные виды деятельности: исполнение, слушание и импровизирование. Слушая музыку, дети учатся различать певческие голоса. Чтобы преодолеть слуховую пассивность детей и сделать процесс слушания более интересным, учащимся предлагается сопоставить одну и ту же мелодию в исполнении разных певческих голосов. Это заставляет их более внимательно вслушиваться в музыку. Развитию тембрового слуха, умению импровизировать, петь сольно и в ансамбле, способствует игра «Догадайся, кто поёт». Дети угадывают на слух голоса друг друга. Для усложнения задачи, учащимся предлагается умышленно изменить свой голос, что делает процесс игры ещё более интересным

Тема 21. Знакомство с музыкальными инструментами. Инструменты симфонического оркестра.

Наглядный метод: показ изображений отдельных инструментов и всего симфонического оркестра, презентаций, видеофильмов со звучанием инструментов и с игрой на музыкальных инструментах, мультфильма «Петя и

волк», портретов композиторов, экскурсия в музыкальную школу, посещение концертов.

Словесный метод: беседа об инструментах, рассказ педагога, учащихся колледжа искусств о происхождении музыкальных инструментов и об их характерных особенностях, рассказ о симфоническом оркестре, полилог, диалог.

Тема 22. Музыкальные формы.

Музыкальная форма – это соотношение частей произведения.

Период. Двухчастная форма. Трехчастная форма. Двухчастные и трехчастные.

Рондо. Вариации. Куплетная форма. Канон. Сонатное allegro (сонатная форма). Сюита. Сонатно – симфонический цикл

Тема 23. Программно – изобразительная музыка.

Осознание учащимися понятий «программная музыка», «обобщённая и конкретная программность».

Запоминание детьми новых музыкальных произведений. Запоминание учащимися выразительных средств, которые необходимы композиторам для создания приёмов звукоизобразительности.

Тема 24. Музыка в театре. Опера. Балет.

Театр — зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств — литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности.

Музыкальная литература

Тема 25. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры XVII - XVIII в.в.

XVII век называют эпохой государственности, господства абсолютной монархии. Ведущие экономические позиции занимала Англия, Франция и Нидерланды, Италию и Германию отличали упадок и раздробленность на княжества. В Италии, Фландрии, Испании, Франции, Голландии возникают национальные художественные школы. Культуру объединяло стремление ее представителей к целостному и глубокому восприятию действительности, к представлению о мире как о безграничном, изменчивом и противоречивом пространстве. Идеи динамизма и движения распространялись на все виды искусства. Время и ощущение быстротечности жизни стало главной темой творчества. Тема бренности сущего пронизывала поэзию и прозу, наполняла произведения мистикой и страхом. Восприятие иллюзорности мира привело к расцвету и жизнеутверждающих произведений. Человек и окружающий мир стали главным предметом творчества.

Тема 26. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Произведения для органа. Инвенции. Сюиты. «ХТК»

Немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко. В своей музыке воплотил богатый и сложный внутренний мир человека; возвышенные, глубокие религиозные чувства.

Бахом написано **свыше 1000 произведений** во всех жанрах того времени, кроме оперы:

- вокально-инструментальные (светские и духовные кантаты, пассионы, мессы);
- инструментальные (оркестровые, клавирные произведения для разных инструментов соло и с оркестром и т.д.);
- органные (прелюдии и фуги, токкаты, фантазии, хоральные прелюдии).

Новаторство Баха:

- обогастил традиционные жанры чертами, заимствованными из других видов музыки;
- объединил токкату (так же –фантазию, прелюдию) с фугой в двухчастный цикл в органной и клавирной музыке;
- создал жанр клавирного концерта;
- создал произведения для начинающих музыкантов (инвенции и симфонии; нотная тетрадь Анны Магдалены Бах и др.).

Большое влияние на творчество Баха оказали: немецкая песня и протестанский хорал, хоровая полифония эпохи Возрождения, итальянская и немецкая органная музыка, итальянская опера итальянская скрипичная школа, французская клавесинная музыка. **Мелодиям** Баха присуща напевность народных песен и хоралов, яркий тематизм, инструментальная выразительность.

Бах – великий полифонист. В его творчестве окончательно сформировалась fuga – высшая форма полифонии.

Гармония. В творчестве Баха сложилась тональная система мажора и минора: гармоническая функциональность, главенство тоники, модуляции в пределах мажоро –минорной системы. Использование сложных аккордовых структур.

Бах обладал энциклопедическими познаниями. Конструировал новые инструменты (клавесин-лютня, виола-помпоза).

Тема 27. Классицизм в музыке. Венская классическая школа.

Художественный стиль *классицизм* (от лат. classicus — «образцовый») возник в XVII столетии во Франции. Основываясь на представлениях о закономерности, разумности мирового устройства, мастера этого стиля стремились к ясным и строгим формам, гармоничным образам, воплощению высоких нравственных идеалов. Высшими, непревзойдёнными образцами художественного творчества они считали произведения античного искусства, поэтому разрабатывали античные сюжеты и образы. Классицизм во многом противостоял барокко с его страстностью, изменчивостью, противоречивостью, утверждая свои принципы в разных видах искусства, в том числе и в музыке.

Тема 28. Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое и клавирное творчество.

Франц Йозеф Гайдн – один из наиболее ярких представителей искусства эпохи Просвещения. Великий австрийский композитор, он оставил огромное творческое наследие – около 1000 произведений в самых разных жанрах. Основную, наиболее значимую часть этого наследия, определившую историческое место Гайдна в развитии мировой культуры, составляют крупные циклические произведения. Это 104 симфонии, 83 квартета,

52 клавирные сонаты, благодаря которым Гайдн завоевал славу основоположника классического симфонизма.

Искусство Гайдна глубоко демократично. Основой его музыкального стиля было народное творчество и музыка повседневного быта. Он с удивительной чуткостью воспринимал народные мелодии различного происхождения, характер крестьянских танцев, особый колорит звучания народных инструментов, какую-нибудь французскую песенку, ставшую популярной в Австрии. Музыка Гайдна проникнута не только ритмами и интонациями фольклора, но и народным юмором, неиссякаемым оптимизмом и жизненной энергией. «В залы дворцов, где обычно звучали его симфонии, с ними ворвались свежие струи народной мелодии, народной шутки, нечто от народных жизненных представлений»

Тема 29. В.А.Моцарт. Жизненный и творческий путь.

Соната Ля мажор. Симфония №40 соль минор. Опера «Свадьба Фигаро»

Родился Моцарт в семье крупного музыканта. Отец его, Леопольд Моцарт, родом из немецкого города Аугсбурга, был скрипачом, органистом, педагогом и композитором. Школа скрипичной игры, изданная Леопольдом Моцартом, пользовалась популярностью не только в Австрии и Германии, но и в других странах, в том числе и в России. Работал он в качестве придворного музыканта и камердинера у зальцбургского вельможи графа Турн, а затем (с начала 40-х годов XVIII века) поступил скрипачом в дворцовый оркестр зальцбургского архиепископа.

Не всегда Моцарт сохранял традиционный сонатный цикл. Значительным отступлением в этом отношении является соната *ля мажор*, в которой вовсе отсутствует сонатное аллегро. Такое отступление (соната без сонатного аллегро) продиктовано замыслом этой сонаты, господством в ней лирических и жанровых, но не драматических образов. Этим данная соната отличается от *до-минорной* и от множества других произведений Моцарта, в которых драматическое содержание, столкновение контрастных образов, диктовало необходимость применения формы сонатного аллегро.

Симфония *соль минор* принадлежит к наиболее популярным произведениям Моцарта. Среди всех моцартовских симфоний *соль-минорная* наиболее непосредственно-эмоциональна, лирически-задушевна. Ее можно назвать лирико-драматической симфонией.

Опера <<Свадьба Фигаро>> написана в традициях итальянской оперы- buffa . В этом отношении типичны: сюжет, изобилующий комическими столкновениями, недоразумениями, неузнаваниями, переодеваниями; структура оперы, состоящей из двух действий, завершающихся большими финалами (Четырехактное деление оперы, принятое в некоторых изданиях, не верно и противоречит традиции оперы- buffa); не считая финалов, являющихся развернутыми сценами со сквозным музыкальным развитием, опера делится на законченные номера (арии, дуэты, ансамбли), соединенные речитативами <<зессо>> (сухими), исполняющимися в сопровождении фортепиано (в эпоху Моцарта речитативы сопровождал клавесин).

Тема 30. Л.Бетховен. Жизненный и творческий путь. Соната №8 «Патетическая». Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».

Бетховену посчастливилось родиться в эпоху, которая как нельзя лучше соответствовала его натуре. Это эпоха, богатая великими общественными событиями, главное из которых – революционный переворот во Франции. Великая французская революция, ее идеалы оказали на композитора сильнейшее воздействие – и на его мировоззрение, и на творчество. Именно революция дала Бетховену основной материал для постижения «диалектики жизни».

Соната №8, названная Бетховеном «Большой патетической», стала вершиной его раннего сонатного творчества. По сравнению с первыми драматическими сонатами (№1 и №5), в «Патетической» углубляется содержание, появляются трагические мотивы, усиливается мужественное, героическое начало, обостряются контрасты при внутренней монолитности формы. Но главная особенность «Патетической», созданной в период увлечения Глюком, это её подчеркнутая театральность. Недаром вокруг этого произведения разгорелась полемика не менее бурная, чем по поводу какой-нибудь оперной премьеры.

5 симфония стала самой популярной в бетховенском наследии. Она была окончена в 1808 году, впервые исполнена в Вене в декабре этого же года под управлением автора, одновременно с 6 симфонией. Композитор работал над ней довольно долго – в течение четырех лет, параллельно с 4 и 6 симфониями.

В 5 симфонии раскрывается основная тема бетховенского симфонизма – героика борьбы. Эту идею симфония воплотила в наиболее концентрированном виде, развиваясь *«от мрака – к свету, через борьбу – к победе»*.

Тема 31. Романтизм в музыке. Композиторы – романтики..

Музыка заняла особое место в эстетике романтизма. Она была объявлена образцом и нормой для всех областей искусства, поскольку в силу своей специфики способна наиболее полно выразить движения души. «Музыка начинается тогда, когда слова заканчиваются»

Музыкальный романтизм как направление сложился в начале XIX века и развивался в тесной связи с различными течениями в литературе, живописи и театре. Начальный этап музыкального романтизма представлен творчеством Ф. Шуберта, Э. Т. А. Гофмана, К. М. Вебера, Н. Паганини, Дж. Россини; последующий этап (1830–50-е годы) – творчеством Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Вагнера, Дж. Верди. Поздний этап романтизма простирается до конца XIX века. Таким образом, если в литературе и живописи романтическое направление в основном завершает свое развитие к середине XIX столетия, то жизнь музыкального романтизма в Европе гораздо продолжительнее.

Тема 32. Ф. Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни. Произведения для фортепиано. Симфония №8.

Австрийский композитор XIX века Франц Шуберт, один из основоположников романтизма в музыке, по полной аналогии с его знаменитым соплеменником и предшественником В.А.Моцартом прожил недолго, немногим более 30 лет. Он так и не успел насладиться славой при жизни, но он оставил огромное творческое наследие.

Симфония №8. Неоконченная — одна из поэтичнейших страниц в сокровищнице мирового симфонизма, новое смелое слово в этом сложнейшем из музыкальных жанров, открывшее дорогу романтизму. С ней в симфоническую музыку входит новая тема — внутренний мир человека, остро чувствующего свой разлад с окружающей действительностью. Это — первая лирико-психологическая драма в симфоническом жанре. К сожалению, ее появление на эстраде задержалось почти на полвека, и симфония, ставшая потрясением для открывших ее музыкантов, не оказала на развитие музыки своевременного того влияния, которое могла бы оказать. Она прозвучала тогда, когда уже были написаны романтические симфонии Мендельсона, Берлиоза, Листа.

Тема 33. Ф. Шопен. Жизненный и творческий путь. Фортепианное творчество.

Фредерик Франсуа Шопен; 22.02.1810-17.10.1849) - выдающийся польский композитор и пианист, родился в с. Желязова Воля под Варшавой. 1831 Шопен покидает Польшу и поселился в Париже, где начинает работать над своими первыми скерцо, этюдами и балладами. Начало и середина 1830-х годов в Париже были плодотворным периодом в жизни художника, ведь он завершил свои самые известные работы и регулярно давал концерты, имели бешеный успех. Зимой 1838-1839 года здоровье композитора значительно ухудшилось. 17 октября 1849 Шопен умер в своей парижской квартире на Вандомской площади. По его желанию на отпевании в церкви Св. Мадлен прозвучали фрагменты «Реквиема» Моцарта. Шопен похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез, а сердце художника, согласно его завещанию, было перевезено на родину и покоится в костеле Святого Креста в Варшаве.

Тема 34. Творческий облик Шумана Р. «Карнавал».

В музыке Шумана воплотились самые характерные черты немецкого романтизма – психологизм, страстное стремление к идеалу, интимность тона, острота иронии и горечь от ощущения убожества мещанского духа (как он сам говорил, «кричащих диссонансов» жизни). Духовное формирование Шумана началось в 20-е годы XIX века, когда романтизм в Германии только что пережил свой блистательный расцвет в литературе; влияние литературы на творчество Шумана было очень сильным. Трудно найти композитора, у которого переплетение музыки и литературы было бы столь тесным, как у него (разве что у Вагнера). Он был убежден в том, что «эстетика одного искусства есть эстетика и другого, только материал различен». Именно в творчестве Шумана осуществилось глубинное проникновение литературных закономерностей в музыку, характерное для романтического синтеза искусств. «Карнавал» Р. Шумана очень ярко воплотил идейно-эстетическую концепцию композитора. Её главной и первостепенной целью была борьба с рутиной и мещанством в жизни и в искусстве. Стоит отметить, что подобная публицистическая привязанность, какую можно наблюдать в фортепианном цикле, была новшеством в сфере композиции.

Тема 35. Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Творческий портрет К.Дебюсси. Ноктюрны.

Импрессионизм в живописи, поэзии и музыке. Импрессионизм - одно из ярчайших и важнейших явлений в Европейском искусстве, во многом определившее всё развитие современного искусства. В XIX веке индустриальное развитие повлияло на мироощущение людей. Картины природы представляли перед человеком в новом, непривычном для него виде. Сами французские слова «импрессион» (впечатление) и «импрессионисты» ассоциируются с поэтической атмосферой небольших по формату пейзажей, с жанровыми картинами и портретами, излучающими упоение жизни. По силе таланта и значению в истории музыкального искусства немногие французские композиторы могут сравниться с Клодом Дебюсси (1862-1918). Современная музыка обязана ему многими своими открытиями, особенно в сфере гармонии и оркестровки. Период, когда композитор работал наиболее интенсивно, принимая непосредственное участие в идейно-художественном движении своего времени, – последнее 15-летие XIX-первые годы XX века.

Тема 36. Русское народное творчество: колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни.

ФОЛЬКЛОР – народное творчество; искусство, создаваемое народом.

Основные черты фольклора:

1. Устность бытования
2. Вариантность
3. Неизвестный (анонимный) или коллективный автор
4. Красота и совершенство

Существуют два вида русского фольклора:

1. Подлинные фольклорные записи
Русская народная песня «Ходила куна»
2. Фольклор в произведениях композиторов
Русская народная песня «Во саду ли в огороде» звучит в опере Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»

Тема 37. М.И.Глинка. Жизненный и творческий путь.

Опера «Иван Сусанин». Произведения для оркестра: «Камаринская», «Вальс – фантазия», Романсы и песни.

М. И. Глинка – в 16 лет им уже написаны – оркестровая увертюра, вариации для фортепиано и вокальные произведения. Он оставил нам замечательные образцы русской оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила»; романсы «Сомнение», «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок»; произведения для оркестра «Камаринская», испанские увертюры «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота»; множество различных, произведений для фортепиано (вариации, мазурки, вальсы, ноктюрны).

Тема 38. А.С.Даргомыжский. Жизненный и творческий путь. Опера «Русалка». Романсы. Песни.

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869) вместе с М.И. Глинкой является основоположником русской классической школы. Историческое значение его творчества очень точно сформулировал Мусоргский, назвавший Даргомыжского «великим учителем правды в музыке». Задачи, которые

Даргомыжский ставил перед собой, были смелыми, новаторскими, и их реализация открыла для развития отечественной музыки новые перспективы. Не случайно так высоко оценивали его творчество русские композиторы поколения 1860-х годов, в первую очередь – представители «Могучей кучки» «Русалка», над которой Даргомыжский работал с перерывами с 1845 по 1855 годы, открыла в русском оперном искусстве новую тему – тему социального неравенства. Как и «Каменный гость», она связана с творчеством Пушкина. Неоконченная драматическая поэма Пушкина «Русалка» была опубликована вскоре после смерти поэта в журнале «Современник» и сразу же поставлена в двух театрах (для постановки в московском Большом театре музыку сочинил Алябьев – четыре номера). В основе пьесы – достаточно распространенный романтический сюжет. Это история крестьянской девушки, покинутой богатым князем. Поэт соединил ее с фантастическим мотивом: покончившая самоубийством девушка превращается в могущественную Русалку.

Тема 39. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Романсы. Опера «Князь Игорь». Симфония №2 «Богатырская».

А.П.Бородин - выдающийся композитор, видный ученый-химик, неутомимый научно-общественный деятель. Его музыкальное наследие количественно невелико, но разнообразно по содержанию. Интерес композитора к богатырским образам русского героического эпоса отразился в опере и двух симфониях, впечатляющих могучей силой, величавым размахом. Бородин создал неувядаемые образцы вокальной лирики. Его музыкальный стиль отмечен гармонической ясностью, тяготением к монументальности и классической завершенностью. Щедрый мелодический дар композитора питался как русской народной песней, так и восточной музыкой.

Наиболее выдающимся симфоническим произведением Бородина и одним из величайших памятников всей русской и мировой симфонической музыки является его Вторая симфония. Симфония писалась композитором в те годы (1869—1876), когда он работал над оперой «Князь Игорь». Искания Бородина в этих двух областях тесно переплетались. Известно даже, что некоторые материалы, предназначавшиеся сначала для оперы, были затем использованы в симфонии. В итоге Вторая симфония оказалась весьма близкой к «Князю Игорю» и по идейному содержанию, и по общему характеру, и по музыкальному складу. Поэтому за ней закрепилось данное ей Стасовым название «Богатырская» (Мусоргский именовал ее «героической славянской»). Единству идейного содержания отвечает музыкальная цельность произведения. Разнохарактерные картины, показанные во Второй симфонии, образуют одно широкое эпическое полотно, воплощающее мысль о богатстве сил и духовном величии народа. Единство симфонии создается прежде всего цельностью ее содержания: во всех ее частях показаны одни и те же герои, только в разных положениях и состояниях. Способствуют этому единству и некоторые драматургические особенности.

Тема 40. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Песни. Цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов».

Мусоргский Модест Петрович – один из великих русских композиторов. Он также являлся одним из самых самобытных композиторов 19 века. В душе

Мусоргский был революционером, и гуманистом по убеждению. Композитор полностью отдавался творчеству и этим самым определил совершенно новое для того времени отношение к музыке. Мусоргский писал: «Требования к искусству от современного деятеля так громадны, что способны поглотить всего человека. Прошло время писаний на досуге; всего себя, подай людям — вот что теперь надо в искусстве» Вершиной творчества Мусоргского 60-х гг. стала опера «Борис Годунов» на сюжет драмы А. Пушкина и материалов «Истории государства Российского»

Тема 41. Н.А.Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь. Симфоническая сюита «Шехерезада». Опера «Снегурочка». Фрагменты из опер «Садко», «Сказка о царе Салтане». Романсы.

Главным жанром в творчестве композитора стала опера. Свою первую оперу «Псковитянка» он написал в 1872 г. Пьеса Мея привлекла композитора драматизмом судьбы героини — дочери Ивана Грозного и в то же время гражданки Пскова, вольность которого царь уничтожает во имя укрепления централизованного государства. Однако Римского-Корсакова заинтересовала не личная, а общественная сторона событий. Он сохранил идейную направленность драмы и при этом углубил конфликт. Ольга в пьесе кончает жизнь самоубийством — в опере она погибает от случайного выстрела как искупительная жертва за Псков, прекращающая кровавую борьбу. С могучей силой передал композитор свободолюбивый порыв псковской вольницы, поднявшейся против тирании. Этот героический образ возник в обстановке революционного подъема 60-х гг.

Тема 42. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Опера «Евгений Онегин». Симфония №1 «Зимние грёзы». Романсы.

Петр Ильич Чайковский все свое творчество посвятил человеку, его любви к Родине и русской природе, его стремлениям к счастью и мужественной борьбе с темными силами зла. И о чем бы ни говорил композитор - он всегда правдив и искренен. Чайковский писал почти во всех жанрах, и в каждом из них сказал свое слово гениального художника. Но самым любимым для него жанром была опера. Большое внимание он уделял содержанию, отдавая предпочтение сюжету из русской жизни. Вместе с тем важное место в творчестве Чайковского занимает и симфоническая музыка.

Основные произведения: 10 опер («Евгений Онегин», «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта» и др.), 3 балета («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»), 6 симфоний и др. симфонические произведения, фортепианные пьесы (в том числе циклы «Времена года», «Детский альбом»), романсы. Творчество Чайковского - вершина мировой музыкальной культуры XIX века.

Тема 43. Русская музыкальная культура конца XIX- начала XX века.

Конец XIX и начало XX века (до 1917 года) - период не менее богатый, но более сложный. Именно в 90-е годы XIX и в начале первого десятилетия XX века были созданные лучшие, вершинные сочинения П.И.Чайковского и Н.А.Римского-Корсакова. Но до этого времени не дожили М.П.Мусоргский и А.П.Бородин, а в 1893 году умирает и П.И.Чайковский. На смену им приходят ученики, наследники и продолжатели

их традиций: С.Танеев, А.Глазунов, С.Рахманинов. Но как ни близки они своим учителям, в их творчестве ясно чувствуются новые вкусы.

Тема 44. Творческий облик А.Н. Скрябина.

Творчество А.Н.Скрябина, стоящее особняком в музыкальной культуре, не имело ни прямых предшественников (при наличии влияний), ни продолжателей. Индивидуализированность личностных черт композитора обусловила новаторство не только в области музыкально-выразительных средств, но в самой сущности понимания музыки. В единственном лице Скрябин представляет направление, основанное на целом комплексе сложно преломленных в сознании музыкальных влияний и философских учений:

- романтическая идея синтеза искусств (воспринята также эстетикой символизма);
- ницшеанские идеи о сверхчеловеке, проецируемые на себя, выражают убеждения о возможности создания Мира («...есть мое хотение..., «Я создаю мир игрою моего настроения...»);
- близость идеям русского символизма (познание духовного при помощи символов, отражающих чувства, выражающихся в мистических сюжетах, реализующихся подчас в 2х-3х нотах, как, например, в поэме «К пламени»), еще далее восходящих к дуализму Канта;
- идеи уникальности человека-творца, гения, отражающие влияние философии солипсизма («Я не грозное Божество, а только любящее...»);
- пантеистические идеи;
- влияние философии научного социализма (грандиозная размашистость музыки, выражающей предреволюционные настроения).

Тема 45. Творческий облик С.В. Рахманинова.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) - гениальный композитор, выдающийся пианист-виртуоз и дирижёр, имя которого стало символом русской национальной и мировой музыкальной культуры. Родился Рахманинов 20 марта 1873 года в дворянской семье в имении Онег, принадлежащем его матери, под Новгородом. Здесь прошло раннее детство будущего композитора. Привязанность к поэтической русской природе, к образам которой он не раз обращался в своём творчестве, зародилась в детские и отроческие годы. В те же годы Рахманинов имел возможность довольно часто слушать русские народные песни, которые очень любил всю свою жизнь. Посещая вместе с бабушкой новгородские монастыри, Сергей Васильевич слушал прославленные новгородские колокола и древнерусские обрядовые напевы, в которых он всегда отмечал национальные, народопесенные истоки. В дальнейшем это отразится в его творчестве (поэма-кантата «Колокола», «Всенощное бдение»).

Тема 46. Творческий облик И.Ф. Стравинского. Балет «Петрушка».

Творчество И. Ф. Стравинского относится к самым видным и сложным явлениям музыкального искусства XX века. Покинув Россию, он стал виднейшим представителем западноевропейской музыки, признанным главой такого направления, как неоклассицизм, но ранний этап творчества композитора неслучайно назван русским. Будучи учеником Н. А. Римского-Корсакова, Стравинский создаёт произведения действительно русские по духу и музыкальному языку. Его творчество тесно связано с такими явлениями в

русском искусстве, как деятельность объединения «Мир искусства», деятельность С. П. Дягилева, молодого С. С. Прокофьева. В тоже время оно воплощает другие тенденции данной эпохи, нежели те, которые связаны с творчеством Рахманинова и Скрябина. Таким образом, творчество Стравинского является неотъемлемой частью русской музыкальной культуры начала XX века, и без знакомства с музыкой Стравинского представление об этом периоде будет неполным. «Петрушка» оказался в исторической перспективе едва ли не вершинным достижением Стравинского с точки зрения популярности в мировом масштабе. Музыка балета приобрела огромную известность, в особенности в качестве оркестрового произведения. Велико было влияние «Петрушки» (наряду с «Весной священной») на самых различных композиторов нашего столетия, прежде всего, в области оркестровой техники и тембровых находок. Прочно связанный с национальными традициями и художественной культурой своего времени, балет Стравинского «Петрушка» остался одним из ярчайших образцов русского музыкального искусства.

Тема 47. Отечественная музыкальная культура XX века.

Искусство всегда связано со временем, Некоторые периоды в истории человечества бывают относительно спокойными, в другие же возникают «взрывы», духовная жизнь мгновенно реагирует на них, становится бурной, напряженной. Именно таким периодом явился XX век, когда невероятно ускорились все процессы, наука и техника осуществили гигантский скачок. В начале XX века Россия вступает в новый период исторического развития. Он связан с изменениями во всех областях общественной жизни. Противоречия в общественной жизни страны. Сложные исторические события, которые влияли на жизни людей: войны, революции, коммунизм, период нэпа, индустриализация страны, коллективизация, разорение деревни, ускоренная урбанизация, «большой террор», непрерывное экспериментирование в экономике, политике, социально-культурной сфере. 1917 год – рубежный в истории отечественной музыки. Начинается новый период в развитии отечественной музыки – советский. Октябрьская революция 1917 года необратимо изменила жизнь людей, внесла изменения в традиции, сознание людей, культуру. Отношение к революции у творческой интеллигенции было неоднозначным. Отъезд Рахманинова, Шаляпина, Метнера, Стравинского, Прокофьева. Высылка в 1922 году крупнейших философов, богословов. Ученых. Жестокая война с православной церковью и священнослужителями всех религиозных конфессий. С другой стороны, необычайная творческая активность новых художников, писателей, поэтов, музыкантов.

Тема 48. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Симфония №7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Ромео и Джульетта»,

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 – 1953), вошедший в историю русской музыки как великий композитор, новатор, мастер музыкального театра, создатель нового музыкального языка и ниспровергатель старых канонов, всегда оставался истинно русским художником. М. Тараканов отмечает, что в этом – главное историческое значение Прокофьева, продолжившего в данном направлении дело Пушкина и Глинки;

его. «по праву можно назвать солнцем русской музыки». В то же время, продолжая идти в некотором смысле по пути А. Бородина и М. Мусоргского, он привносит в музыку натиск, динамику, энергию, наполненные глубокими идеями и светлым оптимизмом. Непрерывный творческий процесс работы композитора в данном русле обусловлен развитием музыкально-сценической драматургии в связи с тремя основными линиями (выделяет Л. Данько):

- *комедийно-скерцозная*, отмеченная связью с традициями народного ярмарочного представления, сказочно-пародийных спектаклей (например, балет «Шут», опера «Любовь к трем апельсинам»);
- *конфликтно-драматургическая*, берущая начало от оперы «Игрок» – вплоть до оперы «Война и мир»;
- *лирико-комедийная* (опера «Дуэнья», балет «Золушка»).

Четвертая линия, связанная с народной песенностью, формируется в последние годы жизни композитора (опера «Повесть о настоящем человеке», балет «Сказ о каменном цветке»).

Тема 49. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович — советский композитор, пианист, музыкально-общественный деятель, доктор искусствоведения, педагог, профессор. Дмитрий Шостакович — один из крупнейших композиторов XX века, является автором 15 симфоний и 15 квартетов, 6 концертов, 3 опер, 3 балетов, многочисленных произведений камерной музыки, музыки для кинофильмов и театральных постановок. Шостакович по своей природе — художник универсального дарования. Нет ни одного жанра, где он не сказал своего веского слова. Но главной областью приложения творческих сил для него стала симфония. Не потому, что ему вовсе были чужды остальные жанры серьезной музыки. Несправедливый разнос, учиненный газетой «Правда» под заглавием «Сумбур вместо музыки», надолго отбил у него охоту заниматься оперным жанром — попытки (опера «Игроки» по Н. Гоголю) остались незавершенными, а замыслы не перешли в стадию воплощения. От природы он не был склонен к открытым формам выражения протеста, легко уступал настырным ничтожествам в силу особой интеллигентности, деликатности и незащищенности перед грубым произволом. Но так было только в жизни — в своем искусстве он был верен своим творческим принципам и утверждал их в том жанре, где чувствовал себя вполне свободным. Поэтому в центре исканий Шостаковича и стала концепционная симфония, где он мог открыто говорить правду о своем времени, не идя на компромиссы.

Календарный учебный график

Год обучения: с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года												
месяц	Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
Недели обучения	01.09-06.09	07.09-13.09	14.09-20.09	21.09-27.09	28.09-04.10	05.10-11.10	12.10-18.10	19.10-25.10	26.10-01.11	02.11-08.11	09.11-15.11	16.11-22.11
№ недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У
Недели обучения	23.11-29.11	30.11-06.12	07.12-13.12	14.12-20.12	21.12-27.12	28.12-03.01	04.01-10.01	11.01-17.01	18.01-24.01	25.01-31.01	01.02-07.02	08.02-14.02
№ недели	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	У	У	У	У	У	К	К	У	У	У	У	У
Недели обучения	15.02-21.02	22.02-28.02	01.03-07.03	08.03-14.03	15.03-21.03	22.03-28.03	29.03-04.04					
№ недели	25	26	27	28	29	30	31					
	У	У	У	У	У	У	У					

месяц	Апрель				Май				Июнь			Июль			Август				Всего учебных недель	Всего часов по программе				
Недели обучения	05.04 – 11.04	12.04 – 18.04	19.04 – 25.04	26.04 – 02.05	03.05 – 09.05	10.05 – 16.05	17.05 – 23.05	24.05 – 30.05	31.05 – 06.06	07.06 – 13.06	14.06 – 20.06	21.06 – 27.06	28.06 – 04.07	05.07 – 11.07	12.06 – 18.07	19.07 – 25.07	26.07 – 01.08	02.08 – 08.08	09.08 – 15.08	16.08 – 22.08	23.08 - 29.08	30.08-31.08	43	247
№ недели	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53		
У / У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У	У / У	У	У	У	У / У	У	У	У	У	У	У		

Условные обозначения:

У-учебные занятия; о-отпуск руководителя; к-каникулы

Нерабочие праздничные дни: в 2021г - 04 ноября; в 2022г- 01, 07 января;

23 февраля; 08 марта; 01,09, мая; 12 июня.

Каникулы: с 27 декабря 2019г по 09 января 2022г

Условия реализации программы

учебная комната:

стулья;

парты;

компьютер;

микшерский пульт;

колонки;

Аудиозаписи:

фонотека классической тематики – флэшка;

Видеоматериалы:

видеоматериалы презентаций:

Примерный список мультимедийных пособий, используемых в реализации программы.

Мультимедийные программы:

1. Мультимедийная программа Энциклопедия «Соната»
2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»
3. Мультимедийная программа «Музыкальный класс».
4. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
6. Мультимедийная обучающая, развивающая программа «Сен-Санс: Карнавал животных», издательство «Новый диск».
7. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»
8. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск, издательство «Новый диск»
9. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
10. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
11. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
12. Интерактивная игра для детей «Щелкунчик» и др.

Мультимедийные презентации:

1. Презентация «Музыка и я», «В гости к музыке»
2. Презентация «Искусство», «Музыка и литература»
3. Презентация «Детский альбом»,
4. Презентация «Карнавал животных», «Мир животных»
5. Презентация «Музыка природы», «Музыка зимы», «Музыка осени»
6. Презентация «Такие разные танцы», «Жанр марша», «Вальс»
7. Презентация «Тема богатырей в музыке»
8. Презентация «Времена года»
9. Презентация «Рождество Христово»
10. Презентация «Пасха»
11. Презентация «Русские народные инструменты»
12. Презентация «Музыкальные инструменты»
13. Презентация «Путешествие в музыкальный театр. Опера»
14. Презентация «Путешествие в музыкальный театр. Балет» и др.

Список литературы:

1. Предмет «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. Программа, методические рекомендации, поурочные планы. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А., М.,»Пресс – соло», 1998.
2. Г.А. Ушпикова. Программа курса «Слушание музыки» для 1-3 классов ДМШ и ДШИ. – СПб, «Союз художников», 2008г.
3. О.А. Владимирова. Рабочая программа по дисциплине «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ. – СПб, «Композитор», 2006г.
4. Примерные учебные планы образовательных программ дополнительного образования детей по видам музыкального искусства для ДМШ и ДШИ. (пояснительная записка, методические рекомендации). Министерство Культуры РФ, 2001.
5. Вопросы музыкального воспитания в школе (в помощь учителям музыки и руководителям школ). Сост. Тимофеев Н.В., Чебоксары, ЧИУУ, 1990.
6. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 1 класс, Учебное пособие по предмету «Слушание музыки», М., «Росмэн», 2001.
7. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии, 2 класс, Учебное пособие по предмету «Слушание музыки», М., «Росмэн», 2001.
8. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М., 1975.
9. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008.
10. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г
11. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г
12. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 2006г
13. Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 1 класс. – СПб, «Композитор», 2006 г.
14. Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 2 класс. – СПб, «Композитор», 2006 г.
15. Первозванская Т.Е. «Мир музыки» Учебное пособие «Слушаем музыку» 3 класс. – СПб, «Композитор», 2006 г.
16. Гильченко Н.Г. «Слушаем музыку вместе». СПб.: «Композитор», 2006г.
17. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания методического
объединения педагогов дополнительного
образования и инструкторов по физической
культуре ГКСУВУЗТ ОШ КК
от «___» _____ 20__ года № ____

/Любимцева Н.В./
подпись руководителя МО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора
по воспитательной работе
_____/Базарный А.В./
подпись Ф.И.О
«___» _____ 20__ года

