

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств № 10 » г. Иркутска*

ПО.02.УП.02

«МУЗЫКАЛЬЯ ЛИТЕРАТУРА»

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Фортепиано»

Срок реализации - 1 год (9,6 класс)

Иркутск 2013 г.

Рассмотрено:

Методическим советом ДШИ №10

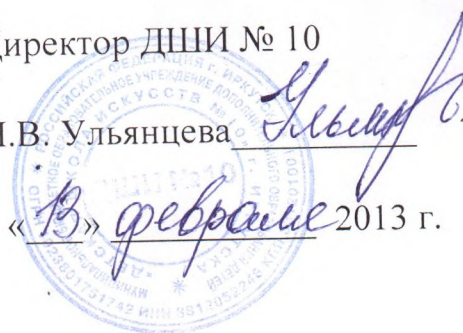
«13» февраля 2013 г.

Утверждаю:

Директор ДШИ № 10

Я.В. Ульянцева

«13» февраля 2013 г.

Разработчики: Миронова Лариса Юрьевна - преподаватель теоретических дисциплин

Рецензент: Милошенко Людмила Петровна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДШИ №10

Рецензент: Казакова Ольга Александровна - преподаватель Иркутского Музыкального Колледжа им. Ф. Шопена

Содержание

I. Пояснительная записка.....	4
II. Формы и методы контроля, критерии оценок.....	6
III. Методические рекомендации	8
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	9
V. Учебно-тематический план. Содержание программы	11
VI. Список методической литературы.....	21

I. Пояснительная записка

Настоящая программа предполагает обучение по предмету **«Музыкальная литература. Девятый класс. Шестой класс»** профессионально-ориентированных детей в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства. Срок реализации программы - 1 год.

Программа создана с учётом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты».

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной программы по данному сроку обучения.

Программа носит профессионально-ориентированную направленность.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение комплекса знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы, помогающих исполнять музыкальные произведения по специальности в соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности и стилевыми традициями;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы:

- обобщение знаний, профессиональных навыков и умений полученных учениками в курсе обучения по учебному предмету «Музыкальная литература», подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачи программы:

- формирование и развитие музыкального мышления, аналитических способностей обучающихся;

- формирование потребности и развитие способности обучающихся к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 45 минут.

1.1. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по учебным полугодиям	
			1-е полугодие	2-е полугодие
			Количество недель аудиторных занятий	
			16	17
			Недельная нагрузка в часах	
ПО.02УП.03. Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	49,5	1,5	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	33	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учёта консультаций)	82,5	25,	2,5
	Консультации (часов в год)	4	4	

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания учащимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений. Объём времени в неделю отводимый на самостоятельную работу учащихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, экзаменам и могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося и методическую работу преподавателей.

II. Формы и методы контроля, критерии оценок

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

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

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

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока, в конце первого полугодия на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Требования к контрольному уроку.

1. Стилевая викторина на основе изученного материала.
2. Сочинение-рассказ с элементами анализа прослушанного с нотным текстом произведения.

Итоговая аттестация обучающихся 9 (6) класса осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная литература».

Выпускной экзамен должен включать следующие виды работы:

- музыкальную викторину на основе изученных за пять лет музыкальных произведений;
- письменная работа в форме тестов по музыкально-историческим, теоретическим вопросам.

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на выпускном экзамене, заносится в свидетельство об окончании Школы.

2.1. График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
9 класс	Контрольный урок	декабрь
	Выпускной экзамен	май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- невладение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

III. Методические рекомендации

К изучению музыкальной литературы в 9 (6) классе обучающийся приходит с уже приобретенными определенными знаниями и музыкально – исполнительским опытом. Но, в то же время, для обучающихся профессионально - ориентированных к поступлению в средние специальные учебные заведения, необходим систематический курс, в котором наиболее важные проблемы музыкальной литературы сконцентрированы в комплексные темы и расположены в исторической последовательности. Обучение в 9 (6) классе предполагает более обобщённое изучение тем, предусмотренных пятилетним курсом изучения предмета «Музыкальная литература». Расширение музыкального материала, используемого на уроках, касаются только тем связанных с музыкой XX века. Остальные темы рассматриваются на основе ранее изученных произведений.

Особого внимания преподавателя требуют вопросы межпредметных связей. Знания, полученные в ходе обучения на различных уроках в ДШИ №10 должны быть тесно взаимосвязаны с материалом, изучаемым по специальности. Учащиеся ориентироваться в различных исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Развитие музыкально-художественного мышления исполнителя не может складываться лишь из накопления знаний и умений. Учащиеся ориентироваться в различных исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Программой предусмотрены преимущественно обзорные темы. Изложенный в них музыкально-исторический материал должен способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора обучающегося. Важная функция обзорных уроков – представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и сюжеты, общие эстетические принципы и т.п.). На занятиях по музыкальной литературе весь историко-культурный контекст эпохи показывается в органической связи с музыкой. Такие уроки выполняют важные информативные и этико-эстетические функции. Кроме того, данные темы предполагают обобщение ранее изученного материала, что позволяет преподавателю более активно использовать музыкальный опыт учащихся. Наиболее важной задачей данного курса является развитие навыков самостоятельного творческого мышления, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области

музыкального искусства. Поэтому, одной из важнейших форм работы на уроке является беседа эвристического типа.

Суть ее заключается в том, что выявляя ту или иную проблему на уроке, педагог не даёт готовых решений, а предоставляет ученикам возможность самим искать решение. Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками.

Беседа эвристического типа - очень гибкая форма для . Она может гармонично сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, дает знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становится главным учебным материалом для обучающегося. В 9 (б) классе роль объяснительно-иллюстративного метода еще больше возрастает, так как объектом изучения становятся не сами произведения и творчество композиторов, а музыкально-исторический процесс в своей целостности. Объяснительно-иллюстративный метод дает положительные результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые понятия либо сообщается новая информация. Наибольший эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим.

Особенностью данного курса является объединение музыкально-исторических процессов в западно-европейской и русской музыке. На протяжении предыдущих лет обучения ученики накопили музыкальные знания и обрели богатый опыт различной творческой деятельности, поэтому 9 год обучения может рассматриваться как обобщающий, позволяющий обучаемым использовать весь предыдущий багаж знаний и навыков в области музыкальной литературы

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобрести навыки творческой деятельности,
- уметь планировать свою домашнюю работу,
- уметь осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,
- уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,

- уметь определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;

Обучающийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Обучающийся должен владеть:

- навыками восприятия музыкального произведения, умение выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилистических особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;

- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- навыками восприятия современной музыки.

Техническое оснащение занятий:

- учебная аудитория для групповых занятий;
- фортепиано;
- столы и стулья для учеников и учителя;
- доска для записей;
- звуковоспроизводящая аппаратура, телевизор, видео аппаратура.

V. Учебно-тематический план

I полугодие		
№	Тематический материал	Количество часов
1	Античная музыкальная культура. Единство музыки и поэзии, музыки и танца. Музыка в греческой трагедии	1,5
2	Первоисточки русской музыки. Языческие традиции и музыкальная культура древних славян	1,5
3	Музыкальная культура Средневековья. Григорианский хорал. Зарождение многоголосия. Искусство трубадуров и труверов	1,5
4	Музыкальная культура русского средневековья. Знаменное пение. Былинный эпос	1,5
5	Музыка эпохи Возрождения. Вокальная полифония. Зарождение инструментальных жанров.	1,5
6	Русская хоровая культура 17-18 веков. Кант. Партесный концерт	1,5
7	Музыкальное барокко. Рождение новых жанров: опера, оратория, кантата, концерт, сюита, соната	3
8	Русское барокко. Создание русской национальной композиторской школы	3
9	Классицизм в западно-европейской музыке. Становление сонатно-симфонического цикла	4,5
10	Романизм в западно-европейской музыке	4,5
II полугодие		
11	Классические и романтические традиции в русской музыке 19 века	6
12	Импрессионизм в западно-европейской музыке	3
13	Музыкальный символизм в русской музыке рубежа XIX-XX веков	1,5
14	Экспрессионизм в западно-европейской музыке	1,5
15	Неофольклоризм и неоклассицизм	3
16	Русская музыкальная культура первой половины XX века	4,5

17	Музыкальное искусство второй половины XX века в русской и зарубежной музыке	6
	Итого часов за год	49,5

Содержание курса

Тема 1

Античная музыкальная культура. Единство музыки и поэзии, музыки и танца.

Музыка в греческой трагедии.

Концепции зарождения музыки. Музыка в первобытном и традиционном обществе: функции, формы. Значение античности в истории человеческой культуры. Мелопея. Специфика древнегреческого языка, связь поэзии и музыки. Пифагор, Аристотель. Философия, математика и музыка: теория ладов. Эстетические идеалы античности. Древнегреческая трагедия – истоки музыкального театра.

Тема 2

Первоисток русской музыки.

Языческие традиции и музыкальная культура древних славян

Особенности культурного развития Древней Руси. Музыка в системе искусств Средневековья. Виды устного народного музыкального творчества. Музыка в княжеском быту и общественной жизни. Музыкальные инструменты. Понятия: «синкретическое искусство», «искусство народное», «искусство профессиональное», «эпические жанры».

Тема 3

Музыкальная культура Средневековья. Григорианский хорал.

Зарождение многоголосия. Искусство трубадуров и труверов

Христианское мировоззрение и его влияние на искусство и музыку. Возникновение церковной профессиональной музыки. Григорианский хорал. Зарождение и развитие многоголосия. Развитие нотации. Анонимность. Политическая и мировоззренческая специфика эпохи. Средневековое литургическое пение. Развитие органума. Леонин, Перотин. Мастера школы Нотр-Дам. Кондукт. Клаузула. Месса, её разновидности и структура. Жанр мотета: расцвет – XIII век, переход в светскую композицию. Светская профессиональная музыка средневековья. Рыцарская поэзия и музыка. Ранние формы светского многоголосия. Средневековый религиозный спектакль.

Музыкальный материал. Григорианские хоралы. Ранние органумы. Светская музыка (творчество трубадуров, труверов, миннезингеров). Органумы в стиле Леонина, Перотина. Мотеты.

Тема 4

Музыкальная культура русского Средневековья. Знаменное пение. Былинный эпос.

Проблема возникновения знаменного распева. Основные виды византийских песнопений. Знаменное письмо и его нотация. Система осмогласия. Характерные черты русского знаменного напева. Кондакарное пение.

Понятия: «система осмогласия», «знаменное пение», «крюковая нотация», «путевой распев», «демественный распев», «кондакарное пение».

Предпосылки развития музыки в период объединения русских земель. Светская музыкальная культура Московской Руси. Искусство скоморохов. Рождение новых песенных жанров. Проникновение западноевропейских инструментов в русский быт. Новые тенденции в развитии духовной музыки. Религиозные действия.

Музыкальный материал: знаменные распевы, «Стихиры Иоанна Грозного»

Тема 5

Музыка эпохи Возрождения. Вокальная полифония.

Зарождение инструментальных жанров.

Специфика ренессансного мировосприятия. Новое в науке, искусстве, философии. Данте, Петрарка. Формирование национальных школ. Филипп де Витри – Ars Nova. «Dolce Stile Novo». Гийом де Машо. Жанры светской вокальной музыки Возрождения. Итальянский мадригал: три поколения (Маренцио, Джезуальдо, Монтеверди). Мадригальная комедия.

Полифония как принцип мышления. Философские основы. Истоки: от литургической музыки Средневековья. Расцвет – Нидерландская школа. Её мастера, специфика каждого. Четыре поколения: 1) Беншуа, Дюфай; 2) Окегем, Обрехт; 3) Жоскен Дебре; 4) Орландо Лассо. Некоторые технические постулаты строгой полифонии. Перспективы дальнейшего развития; обзор последующей истории полифонии.

Зарождение и развитие жанров инструментальной музыки. Ричеркар. Канцона. Истоки инструментальной музыки. Функции: сопровождение, замена голосов, самостоятельное звучание. Инструменты средневекового консорта. Бурное развитие инструментов в эпоху Возрождения. Сольные и ансамблевые варианты. Семейства инструментов: знакомство с оркестровой партитурой. Струнная группа (кремонские мастера), история органа, медь, деревянные духовые, клавишные (прародители фортепиано).

Музыкальный материал. Фрагменты месс и мотетов нидерландских полифонистов; Палестрины. Светские хоровые песни: Г. де Машо, О. Лассо, Ж. Дебре, К. Жанекен. Мадригалы итальянских авторов (Джезуальдо).

Тема 6

Русская хоровая культура 17-18 веков. Кант. Партесный концерт.

Особенности развития русской культуры в XVII веке. Музыкально-эстетические воззрения эпохи. Светские тенденции в музыкальном искусстве. Связи русской музыки с западноевропейской. Утверждение партесного пения. Музыка при царском дворе и быту русского народа. Судьбы знаменного распева. Кант петровской эпохи.

Музыкальный материал. Николай Дилецкий, Василий Титов. Концерты. Канты.

Тема 7

Музыкальное барокко.

Рождение новых жанров: опера, оратория, кантата, концерт, сюита, соната

Общая характеристика эпохи. Изменения в общественной и духовной жизни. Зарождение новых художественно-эстетических установок.

Оперный жанр. Возникновение и развитие. Ведущее значение жанра в музыке XVII-XVIII веков. Исторические предпосылки возникновения. Опера в Италии. Оперные школы: флорентийская, римская, венецианская. Творчество К. Монтеверди. Неаполитанская опера. Жанр оперы-seria: эстетические установки; особенности драматургии и музыкального стиля. Опера во Франции («Лирическая трагедия»), творчество Ж.Б. Люлли. Опера в Англии, творчество Г. Перселла («Дидона и Эней»). Особенности развития оперы в Германии.

Инструментальные жанры XVII века. Особенности развития инструментальной музыки. Формирование жанров и форм сюиты, старинной сонаты, сольного и оркестрового концерта, прелюдии, фуги.

Скрипичное искусство. Расцвет в Италии. Творчество А. Корелли, А. Вивальди. Образное содержание, особенности стиля.

Клавирная музыка. Творчество английских вёрджиналистов и французских клавесинистов. Жанр сюиты. Творчество Ф. Куперена. Особенности клавесинного стиля. Стиль рококо.

Органная музыка. Органная музыка в Нидерландах (Я. П. Свелинг), Италии (Д. Фрескобальди). Расцвет органной музыки в Германии, её крупнейшие представители. Тенденции в развитии органных жанров. Творчество И. Пахельбеля и Д. Букстехуде как непосредственных предшественников И. С. Баха.

Музыкальный материал.

Отрывки из оперы «Эвридика» (Я. Пери, О. Ринуччини). Оперы «Орфей» и «Коронация Поппеи» К. Монтеверди (фрагменты). Фрагменты из опер Ж. Б. Люлли. Итальянская опера: фрагменты из опер Ф. Кавалли, М. Чести, А. Скарлатти.

А. Корелли. Фрагменты из Concerti grossi. А. Вивальди – Времена года. Клавирные произведения У. Бёрда, Д. Булла, Ф. Куперена. Органные произведения Фрескобальди, Пахельбеля, Букстехуде.

Тема 8

Русское барокко. Создание русской национальной композиторской школы.

Музыкальная культура петровской эпохи. Формирование русской композиторской школы. Творчество Д.С. Бортнянского. Русская композиторская школа и её эстетические основы.

Хоровая музыка в XVIII веке: рождение русского духовного концерта. Произведения М.С. Березовского как вершина развития жанра.

Камерно-вокальная музыка – творчество Ф. М. Дубянского и О.А. Козловского в жанре «русской песни».

Камерно-инструментальная музыка и творчество И. Е. Хандошкина.

Тема 9

Классицизм в западноевропейской музыке.

Становление сонатно-симфонического цикла

Идеи эпохи Просвещения. Общая характеристика эпохи Просвещения. Новые тенденции в общественной жизни. Формирование «третьего сословия». Деятельность философов – энциклопедистов. Их эстетические взгляды. Предпосылки реформы оперного жанра (историко - культурные и эстетические). Значение творческой деятельности Глюка. К.В.Глюк – реформатор оперного жанра. Основные положения оперной реформы. Опера «Орфей».

Формирование сонатно-симфонического цикла, жанров симфонии, сонаты, квартета во 2 половине XVIII века. Особенности строения. Функции различных частей. Строение сонатного аллегро.

Музыкальный материал. Глюк «Орфей» 2д.1 сцена с фуриями, Симфонии и сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Тема 10

Романтизм в западноевропейской музыке.

Основные принципы романтической эстетики. Соотношение категорий идеального и реального. Романтизм и проблема народности. Интерес к истории, быту, искусству, фольклору различных стран и народов. Природа и человек. Выдвижение проблемы личности, обостренный психологизм образом. Конфликт личности со средой. Тема «двоемирия» художника. Роль романтических антитез. Проблема синтеза искусств, традиций и новаторства в искусстве романтиков. Многообразное проявление романтизма в различных национальных культурах.

Особенности развития романтизма в музыкальном искусстве. Связь музыкального романтизма с романтизмом в литературе, поэзии, театре, живописи. Основные этапы развития музыкального романтизма.

Музыкальные жанры эпохи романтизма – вокальные и инструментальные миниатюры, вокальные и инструментальные циклы. Поэма. Баллада. Принципы драматургии.

Тема 11

Классические и романтические традиции в русской музыке 19 века

Обзор музыкальной культуры в период 1800 - 1825 годов: состояние оперного и балетного театров, работа композиторов в области камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки. М.И.Глинка – основоположник отечественной музыкальной классики: работа в области оперного жанра («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»); формирование традиций в сфере симфонического жанра; создание русского классического романса.

Понятия: «эпическая драматургия», «героико-патриотическая опера», «симфоническая увертюра», «классический романс». Творчество А. С. Даргомыжского в контексте развития русской художественной культуры 30-40-х

годов XIX века. Оперные работы композитора («Русалка», «Каменный гость») в эволюции жанра. Вокальное творчество: музыка и слово.

Понятия: «романс-монолог», «сатирический романс», «сквозная оперная сцена».

Русская музыкальная культура в 60-80-е годы XIX века. М.А.Балакирев – глава новой русской школы. Основные тенденции в русской художественной культуре 60-80-х годов XIX века. М.А.Балакирев как основатель объединения «Могучая кучка». Претворение эпических принципов в оперном («Князь Игорь»), симфоническом (Симфония № 2), камерно-вокальном творчестве Бородина. Новаторство и традиции в творчестве М.П.Мусоргского. Вокальный театр (творчество в сфере камерно-вокального жанра). Принципы драматургии опер «Борис Годунов» и «Хованщины». «Картинки с выставки» как уникальный образец фортепианного цикла. Сказочные «миры» Н. А. Римского-Корсакова. Нравственно-философские искания композитора и эволюция творчества. Философская концепция, драматургия, система лейтмотивов в опере «Снегурочка». «Двоемирие» в опере-былине «Садко». Христианская концепция в «Сказании о невидимом граде Китеже». А. Г. Рубинштейн: жизнь в музыкальном искусстве. Многогранность таланта А.Г.Рубинштейна – педагога, исполнителя, композитора, общественного деятеля. Мифологема судьбы композитора. Роль и значение творчества П.И.Чайковского в истории мировой музыкальной культуры. Оперное творчество композитора и его вершины – «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Проблема симфонизации жанра. Чайковский-симфонист. Эволюция жанра в творческом наследии композитора. Обзор других жанров творчества П.И.Чайковского.

Тема 12

Импрессионизм в западноевропейской музыке

Основные тенденции во французском искусстве конца XIX-начала XX. Эстетика символизма: недосказанность, метафоричность, внимание к подсознанию, культ «невыразимого». История французского литературного символизма. Символизм и театр. Французский живописный импрессионизм. Отражение символистских и импрессионистических идей и образов в музыкальном искусстве. Творчество К. Дебюсси. Особенности эстетических воззрений. Образные, жанровые и стилевые аналогии с живописным импрессионизмом. Новая концепция пространства и времени. Ведущие жанры: эскизы-зарисовки, сжатые программные миниатюры, вокальные миниатюры. Общая характеристика творчества М. Равеля. Сочетание импрессионистических и неоклассических тенденций в творчестве. Эволюция творческого стиля.

Музыкальный материал. Фортепианные и оркестровые произведения К. Дебюсси, М. Равеля

Тема 13

Музыкальный символизм в русской музыке рубежа XIX-XX веков

Музыкальное творчество и символизм как тенденция культуры. Поэзия символизма в романсовой лирике. Музыка в зеркале новейших художественных течений рубежа XIX – XX веков.

Личность А.Н.Скрябина в истории музыкальной культуры. Мировоззрение композитора и этапы творческой эволюции в контексте художественной культуры рубежа веков. Жанровая панорама фортепианного творчества: прелюдии, сонаты, поэмы. Симфоническое творчество Скрябина (3 симфония, «Прометей», «Поэма экстаза»). Понятия: «тема-символ», «цветовая партитура».

Тема 14

Экспрессионизм в западноевропейской музыке

История возникновения, происхождение термина, определение национальных, хронологических границ, оценка преемственности. Особенности экспрессионизма: трагизм мировосприятия, интенциональность, гипертрофированный субъективизм, деструктивное начало. Экспрессионизм в живописи и литературе. Сюжеты, круг образов (картины Э. Мунка, Э. Нольде, Л. Кирхнера, Х. Сутина, Э. Шиле, В. Кандинского).

«Новая Венская школа». Преломление художественно-эстетических принципов в композиторской практике. Круг образов. Трактовка жанров. Атональность — свободно ориентированная 12-звучная хроматическая система. Додекафония — серийная (строго регламентированная) двенадцатитоновость. Лаконизм в использовании выразительных средств. Историческая роль «Нововенской школы», ее влияние на дальнейшее развитие музыки XX века. Причины относительной недолговечности школы. Арнольд Шёнберг (1874-1951) - основатель «Нововенской школы», представитель музыкального экспрессионизма, создатель новых методов композиции. Альбан Берг (1885-1935) - ученик А. Шёнберга. Сочетание традиции и новаторства в его творчестве. Опера «Воцек» — «правдивейший документ современности», «зеркало эпохи» (Б.В. Асадьев). Антон Веберн (1883-1945) - ученик А. Шёнберга, представитель «Нововенской школы». Отстраненность и изоляция от социальных явлений. Пуантилизм.

Музыкальный материал: Шёнберг А. Три сатиры для хора, Мелодрама «Лунный Пьеро» (фрагменты), пьеса для оркестра «Предчувствие», Шесть пьес для фортепиано ор.19, «Уцелевший из Варшавы». Берг А. опера «Воцек», Скрипичный концерт. Веберн А. Вариации для фортепиано ор. 27, Пьеса для оркестра ор.5 № 3.

Тема 15

Неофольклоризм и неоклассицизм

Неофольклоризм. Новое понимание фольклора. Обращение к древним, архаичным пластам фольклора.

Бела Барток (1881-1945) - Классик XX века, в творчестве которого сложилось новое понимание национального, основанное на широких

интернациональных связях (соединение венгерского фольклора с различными фольклорными явлениями восточноевропейских стран). Новое понимание фольклора как синтеза различных исторических эпох внутри венгерской народной музыки (от древних пластов, через вербункош к современному фольклору). Фольклор как источник обновления музыкального языка и как принцип мышления.

Карл Орф — реформатор театра (1895-1982). Ведущая область творчества — музыкально театральные жанры. Пересмотр эстетического значения театра. Главная идея — театр-школа воспитания. Система детского музыкального воспитания и «Шульверк». Стремление в творчестве к синтезу музыки, слова, сценического действия. Самобытность стиля. Сочетание различных стилевых течений в творчестве (неоклассицизм, неофольклоризм, примитивизм и др.). Характеристика жанров. Жанровые «миксты». Сценическая кантата «Кармина бурана». Литературная основа. Композиция кантаты. Музыкальная основа (архаичные народные напевы, церковное пение, классическая ария, современная песня). Роль ритма. Опера «Умница» — музыкальная сказка. Композиция оперы. Черты «театра представления». Три типа сцен: оперные, разговорные, смешанные. Характеристика основных действующих лиц.

Музыкальный материал: Б. Барток Фортепианный цикл «Микрокосмос». Опера «Замок герцога Синяя борода», «Музыка для струнных, ударных и челесты», фрагменты балетов «Чудесный мандарин», «Деревянный принц».

Музыкальный неоклассицизм. Общая оценка стилевого направления. «Великое противодвижение эпохи» (Ярустовский) течение, которое повернуло искусство к традиции. Суть термина, этимология. Время формирования. Хронологические рамки. Историко-социальная обусловленность явления. Исторические корни, оценка преемственности. Художественное воплощение неоклассицизма через принцип «работы с моделью». Источник модели — стиль, жанр.

Неоклассицизм Игоря Стравинского (1882-1971). Один из родоначальников неоклассицизма. Тематика творчества. Утверждение устойчивых, вечных ценностей. Центр эстетики — идея порядка. Тематическое и жанровое многообразие.

«Симфония псалмов» содержание. Традиции: классической симфонии, полифонии периода барокко, жанровые модели - грегорианский хорал и знаменной распев, оратория барокко, концерт эпохи барокко. Опера-оратория «Царь Эдип». Литературный источник. Жанровая основа. Композиция. Оперные формы. Внеэтнический характер музыкального языка.

Пауль Хиндемит (1895-1963) и неоклассицизм. Классик XX века. Основоположник неоклассицизма в музыке. Особенности неоклассицизма Хиндемита: в опоре на национальную немецкую музыку, концертное музицирование, полифоничность в сочетании с рационализмом, конструктивизмом. Тематика его творчества. Симфонии «Художник Матис» и «Гармония мира». Трактовка симфонического цикла. Программность симфоний. Фортепианный цикл «Ludus tonalis». История создания цикла. Строение цикла. Многообразие музыкальных

образов. Воплощение основных положений теории Хиндемита в цикле. Цельность и строгая конструктивная логика цикла.

Музыкальный материал: И. Стравинский «Симфония псалмов», опера-оратория «Царь Эдип»; П. Хиндемит симфония «Художник Матис», фортепианный цикл «*Ludus tonalis*».

Тема 16

Русская музыкальная культура первой половины XX века

Поиски в области стиля. Романтические и реалистические традиции в творчестве С. Рахманинова. Неофольклористские и неоклассицистские черты в творчестве С. Прокофьева. Урбанистические черты в творчестве А. Мосолова. Поиски в области микротоновой техники в музыке И. Вышнеградского. Соцреализм в творчестве Д. Кабалевского и др.

Музыкальный материал. С. Рахманинов романсы, «Остров мёртвых», С. Прокофьев «Скифская сюита», А. Мосолов «Завод», «Четыре газетных объявления», И. Вышнеградский. Пьесы в четвертитоновой технике. Д. Кабалевский «Реквием», фрагменты из оперы «Семья Тараса»

Тема 17

Музыкальное искусство второй половины XX века в русской и зарубежной музыке

Музыкальный авангард «второй волны». Техники композиции в музыке XX века.

В XX веке развитие музыки идет по пути обогащения и обновления ее компонентов, использования новых приемов их организации.

Техническая музыка (электронная, конкретная, магнитофонная, компьютерная). Сериализм. Алеаторика, ее виды.

Сонорика и сонористика — музыка тембров.

Минимализм — идея минимума музыкальных средств. Репетитивный и нерепетитивный минимализм, медитативность музыки — повторение и микроизменение, микроразличия при сохранении монотонного единства целого. Эстетическая цель минимализма — научить чувствовать объективность времени. Полистилистика.

Отечественная музыка второй половины XX века. «Новая фольклорная волна» в творчестве Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, С. Слонимского. Музыкальный авангард и поставангард в творчестве отечественных композиторов. Творчество Эдисона Денисова. Денисов и Томск. История Фестивалей и конкурсов Денисова в Томске. Творчество Альфреда Шнитке и Софьи Губайдулиной и др.

«Третий пласт» и новые массовые жанры в музыке XX века. Джаз и рок в музыкально культуре XX века, их многочисленные разновидности. Преимущество новых массовых жанров с явлениями, уводящими вглубь истории. Традиция и массовые жанры XX века — противостояние и взаимодействие. Вклад англо-американской культуры. Джаз и предджазовая

культура. Предпосылки и история рок-музыки. Мюзикл. Музыкальный язык новых массовых жанров.

Список методической литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
3. Аверьянова О. И. Русская музыка до середины XIX века. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
4. Белоусова С. С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальной литературе» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
5. Белоусова С. С. Русская музыка второй половины XIX века. А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальной литературе» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
6. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004
7. Енукидзе Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
8. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004
9. Ильичева А. В. , Иофис Б. Р. Европейская музыка XX века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
10. Кирнарская Д. К. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2002
11. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка, 2004
12. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004
13. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004
14. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
15. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
16. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное

пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ.
М.: Росмэн, 2003

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
2. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки. М.: АСТ: Астрель, 2007.
3. Белоусов С.С. Романтизм. Москва 2002 год.
4. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка – детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
5. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
6. Булчевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
7. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
8. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
9. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки – уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
10. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
11. Л. Гуревич. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. Москва 1994
12. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
13. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
14. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
15. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
16. Кандинский А. Из истории русской и советской музыки. Москва 1971 год
17. Кирнарская Д.К. Классицизм. Москва 2002 год.
18. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М., 1988.
19. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С. 49-51.
20. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе – на правах рукописи.
21. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
22. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология. Ленинград 1989 г.
23. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М., 1999.
24. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – нач. XX века. М. 1982
25. Рзянкина Т. Войдёмте в мир музыки. Ленинград 1968 год.
26. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С. 10-22

- 27.Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
- 28.Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
- 29.Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
- 30.Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
- 31.Хопрова Т., Крюков А., Василенко С.. Очерки по истории русской музыки XIX века. Ленинград 1960 год.
- 32.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
- 33.Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
- 34.Энтелис Л.. Силуэты композиторов XX века. Ленинград 1975 год.
- 35.Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.