

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В
ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР»**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**Рабочая программа по учебному предмету
ПО.02.УП.03.МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(зарубежная, отечественная)**

Воронеж 2024

«Рассмотрено» Методическим советом МБУДО ДШИ № 4 городского округа г. Воронеж Протокол № 1 от «02» сентября 2024г.	«Утверждаю» Директор МБУДО ДШИ №4 городского округа г. Воронеж Буравченкова И.В. _____ Приказ № 46/З-Од от «02» сентября 2024г.
---	--

Разработчики Курбатова М.Н. - преподаватель МБУДО ДШИ №4

Рецензент: Девуцкая Г.В. - преподаватель МБУДО ДШИ №9

Рецензент: Муругова Н.В. – преподаватель МБУДО ДШИ №4

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

1. Пояснительная записка.
2. Учебно-тематический план.
3. Содержание учебного предмета.
4. Требования к уровню подготовки обучающихся.
5. Формы и методы контроля, система оценок.
6. Методическое обеспечение учебного процесса.
7. Список литературы.

1. Пояснительная записка

Музыкальная литература — одна из важнейших дисциплин в системе обучения предпрофессиональной программы «Музыкальный фольклор». Является важной составляющей частью цикла музыкально-исторических дисциплин и одним из основополагающих курсов в системе обучения профессионального музыканта в России.

Значение музыкальной литературы видится не только в приобретении комплекса специальных знаний, необходимых учащимся. Этот предмет обладает мощным мировоззренческим воздействием на формирование личности музыканта, способствует расширению кругозора, развивает художественно-историческое мышление, позволяет сформировать широкий гуманитарный подход к предмету и понимать значимость, место и роль музыкального искусства в мировом культурно-историческом процессе. В современных условиях это представляется особенно важным.

Преподаватель музыкальной литературы должен познакомить учащихся с лучшими произведениями мировой музыкальной культуры, с творчеством западных, русских и отечественных композиторов, и на их основе привить детям любовь к музыке. Изучение музыкальной литературы должно способствовать расширению общего музыкального кругозора и культурного уровня школьников, развивать у них чувство прекрасного.

Программа по предмету «Музыкальная литература» составлена на основе Федеральных Государственных требований (ФГТ) и является частью дополнительной предпрофессиональной программы в области искусств («Музыкальный фольклор»).

Музыкальная литература в предпрофессиональной программе «Музыкальный фольклор» изучается в течение четырёх лет в 5 — 8 классах, с восьмилетним обучением (1 час в неделю) и может быть добавлен 9 класс (1 час в неделю).

Основной формой занятий по музыкальной литературе является урок с постоянным составом учащихся 4-10 человек (мелкогрупповое). Возраст детей от 10-11 лет до 17-18. Преподавание музыкальной литературы должно быть тесно связано с совсем комплексом музыкальных дисциплин, перечисленных в учебном плане программы.

Цель музыкальной литературы состоит в изучении наиболее значимых явлений мирового музыкального искусства и формировании у учащихся ясных представлений о музыкально-историческом процессе, о развитии музыкальной культуры и знакомство с лучшими музыкантами, композиторами и их музыкальными произведениями. Учащиеся получают первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека. Важнейшей целью является выявление наиболее талантливых и одарённых детей для дальнейшего профессионального обучения в средне-специальных и высших учебных учреждениях.

Задачи предмета:

- формирование у учащихся понимания основных закономерностей развития мировой музыкальной культуры;
- воспитание культурных и духовно-нравственных принципов;
- развитие творческого отношения к музыкальному искусству, народному творчеству;
- определение характерных особенностей музыкальных стилей в контексте эпохи;
- развитие навыков целостного анализа музыкального произведения.

Ведущим фактором организации музыкально-исторического материала является выделение ключевых тем, связанных с изложением художественных принципов каждой эпохи, её эстетических, стилевых и жанровых закономерностей. Основные музыкальные жанры рассматриваются в связи с конкретной эпохой и в монографических темах.

В темах монографического плана основной целью стало стремление создать целостное представление об индивидуальном стиле композитора. В целостном анализе конкретного

музыкального произведения предполагается системность, углубленность и детализированность. Музыкальная литература изучается с 5 по 8(9) классы, охватывая периоды от барокко до конца XX века.

Основным видом занятий являются уроки комбинированного типа. В обучении могут быть использованы также формы лекций, беседы, тестирование, викторины, игры.

Самостоятельная работа учащихся включает следующие виды работы:

- изучение тематического материала;
- работа со справочно-энциклопедическими изданиями;
- слушание музыки;
- простейший анализ музыкальных произведений;
- выучивание основных музыкальных тем;
- чтение художественной литературы по темам.

По окончании изучения предмета «Музыкальная литература» учащиеся должны обладать определённым комплексом знаний и умений.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимал ьная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудиторн ые занятия
1	Выразительные средства музыки. Музыкальный язык, элементы музыкальной речи в произведениях классической музыки и народной песни.	Урок	18	9	9
2	Музыкальные тембры. Клавишные инструменты. Партитура. Симфонический оркестр. Народные инструменты. Оркестры народных инструментов.	Урок	14	7	7
3	Формы музыкальных произведений. Одночастная, двухчастная, трёхчастная простая, форма рондо ,вариации ,сложная трёхчастная форма, сонатная форма, сонатно-симфонический цикл.	Урок	18	9	9
4	Содержание музыкальных произведений. Программно-изобразительная музыка: Э.Григ «Пер Гюнт», М. Мусоргский «Картинки с выставки», К. Сен-Санс «Карнавал животных», П. Дюка «Ученик чародея», Л. Бетховен Симфония №5, В. Моцарт Реквием «Лакримоза». Разбор произведений из	Урок	16	8	8

	репертуара учащихся.				
5	Всего уроков:	Урок	70	35	35

Второй год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима льная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудито рные занятия
1	Западноевропейская музыка. Сведения о музыке древнего мира. Развитие многоголосия, народная музыка стран западной Европы в XVII веке. Оратория. Кантата. Песни трубадуров, труверов, миннезингеров. Эпоха барокко. Творчество А. Вивальди, Г. Генделя.	Урок	6	3	3
2	Творческий путь И.С. Баха, органное и клавирное творчество. Народные интонации. ХТК — строение цикла. Кантата. Оратория.	Урок	8	4	4
3	Формирование классического стиля в музыке. Й. Гайдн — основоположник симфонического жанра, творческий путь	Урок	4	2	2
4	Й. Гайдн, симфоническое творчество. Клавирное творчество. Народная основа музыки композитора.	Урок	4	2	2
5	В. А. Моцарт — жизненный и творческий путь. Симфония № 40, соль минор. Соната № 11, ля мажор. Опера «Свадьба Фигаро».	Урок	10	5	5
6	Л. ван Бетховен — жизненный и творческий путь. Соната № 8 «Патетическая». Симфония № 5, до минор. Увертюра «Эгмонт».	Урок	10	5	5
7	Эпоха романтизма. Ф. Шуберт — жизненный и творческий путь. Песни, серенады, баллады, вокальные циклы. Фортепианная музыка. Симфония № 8, «Неоконченная».	Урок	10	5	5
8	Ф. Шопен — классик польской национальной культуры. Мазурки. Полонезы. Вальсы. Прелюдии. Этюды. Ноктюрны.	Урок	8	4	4
9	Зарубежная музыка середины XIX века. Д. Россини, Д. Верди, Ж. Бизе. Импрессионизм на рубеже XIX-XX	Урок	4	2	2

	века. Произведения К. Дебюсси, М. Равеля.				
10	Контрольный урок.	Урок	2	1	1
11	Всего уроков:		70	35	35

Третий год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима льная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудито рные занятия
1	Русская музыка с древних времён по XVIII век. Фольклор. Романсы и песни первой половины XIX века. Творчество А. Алябьева, А. Гурилёва, А. Варламова, А. Верстовского.	Урок	4	2	2
2	М.И. Глинка — основоположник русской классической музыки. Опера «Жизнь за царя». Романсы и песни. Симфонические произведения. Опера «Руслан и Людмила».	Урок	14	7	7
3	А.С. Даргомыжский — младший современник М. И. Глинки, смелый новатор. Вокальное творчество. Опера «Русалка».	Урок	8	4	4
4	Русская культура второй половины XIX века. А. П. Бородин, жизненный и творческий путь. Симфония № 2 , «Богатырская».	Урок	4	2	2
5	А.П. Бородин, опера «Князь Игорь». Романсы и камерные произведения.	Урок	10	5	5
6	М.П.Мусоргский, жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов». Романсы и песни.	Урок	10	5	5
7	Н. А. Римский-Корсаков, жизненный и творческий путь. Опера «Снегурочка». Сюита «Шехерезада».	Урок	10	5	5
8	Контрольный урок.	Урок	2	1	1
9	Всего уроков	Урок	70	35	35

Четвёртый год обучения

№ №	Наименования раздела, темы	Вид учебного	Общий объём времени (в часах)		
--------	----------------------------	-----------------	-------------------------------	--	--

		занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	П. И. Чайковский, жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» (фрагменты). Балеты	Урок	18	9	9
2	Русская культура конца XIX века. А.К. Лядов, А.К. Глазунов, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский	Урок	12	6	6
3	С.С. Прокофьев — классик XX века, смелый новатор. Кантата «Александр Невский». Фортепианные произведения. Симфоническое творчество. Балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта» (фрагменты).	Урок	12	6	6
4	Д.Д.Шостакович, жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Фортепианные произведения.	Урок	8	4	4
5	Г.В. Свиридов, краткий обзор творчества. А.И. Хачатурян — выдающийся армянский композитор	Урок	4	2,5	2,5
6	Композиторы последней трети XX века. В.А.Гаврилин, Р.К. Щедрин, Э.В.Денисов, А.Г. Шнитке, С.А. Губайдулина, Б.И. Тищенко, С.М. Слонимский	Урок	10	5	5
7	Контрольный урок	Урок	2	1	1
9	Всего уроков	Урок	105	52,5	52,5
10	Итого:		385	192,5	192,5

Дополнительный год обучения (9 класс)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Вводный урок	Урок	2	1	1
2	Зарубежная музыка с XVIII по XX век. Итальянская музыка. Творчество венских классиков. Эпоха романтизма.	Урок	16	8	8

	Импрессионизм. Музыкальная культура Америки. Д. Гершвин.				
3	Русская музыкальная культура конца XVIII начала XIX века. М.И. Глинка, А.С.Даргомыжский, композиторы «Могучей кучки». П.И. Чайковский	Урок	14	7	7
4	Русская музыкальная культура с начала до конца XX века и современность. Модернизм. Техника композиций музыки XX века. Модернизм. Техника композиций XX века.	Урок	20	10	10
5	Народное искусство воронежской области. К.И. Массалитинов, жизненный и творческий путь. Фольклорные коллективы воронежской области ,выдающиеся исполнительницы народной песни.	Урок	12	6,5	6,5
6	Контрольный урок.	Урок	2	1	1
7	Всего уроков	Урок	105	52,5	52,5

3. Содержание программы

Первый год обучения

Первая четверть

Основой предпрофессионального обучения музыкальному искусству в курсе музыкальной литературы является изучение элементов музыкальной речи, поэтому работа по овладению навыками анализа музыкального произведения должна опираться именно на анализ элементов музыкальной речи. Начатая уже на первом уроке первого года обучения, работа должна продолжаться постоянно, усложняясь и углубляясь.

Контраст тем — контраст элементов музыкальной речи. Анализ изменения мелодии, лада, метра, ритма, темпа и т.д. Определение общих и различных элементов в контрастных темах. Рассматривать на примере произведений композиторов — классиков и в народной песне, обладающей неувядаемой художественной красотой. Содержание народных песен, отражение в песне различных сторон жизни народа: его истории, быта, выражение в них богатого внутреннего мира человека. Разнообразие песенных жанров фольклора и местных традиций исполнения. Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. Любовь композиторов — классиков к народу и его песне. Произведения на народные темы. Использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Широкое претворение элементов народно-песенного искусства в музыке композиторов — М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, А.К. Лядова и других. В процессе изучения музыкальных произведений и элементов музыкальной речи требуют тщательного объяснения следующие, встречающиеся впервые понятия, слова, специальные термины: народное творчество, фольклор, цитирование и свободная обработка народных мелодий, аранжировка, подголосок, унисон, дублирование (вокальные мелодии в аккомпанементе), крепостные музыканты, сказитель, хоровод, эпический речитативный склад, варьированные куплеты,

переменный размер, смена лада, квартет, концерт, струнный квартет, финал, название народно-песенных жанров.

Вторая четверть

Музыкальные тембры. Клавишные инструменты. Орган. Клавесин. Фортепиано. Рояль.

Партитура симфонического оркестра. Й. Гайдн — основоположник современного состава симфонического оркестра. Основные группы.

Русские народные инструменты. Балалайка, домра, баян, гусли, свирель, жалейки и другие. Обработка народных песен. В.В.Андреев и его роль в возрождении народных инструментов. В.В. Андреев — создатель оркестра народных инструментов.

Виды оркестров. Музыкальные инструменты.

Рассказы учащихся о своих инструментах.

Третья четверть

Формы музыкальных произведений. Изучение форм музыкальных произведений играет важную роль не только в курсе музыкальной литературы, но и во всём процессе обучения учащихся в музыкальной школе. Изучение связи содержания произведения, развитие тематизма и музыкальной формы позволяет учащемуся профессионально анализировать исполняемый репертуар, научит слушать произведение целиком.

В работе над этой темой можно использовать пройденные ранее произведения и их фрагменты, рассматривая их с точки зрения музыкальной формы. На примере народных песен изучать такие понятия как: интонация, предложение, период, каденция.

Одночастная, двухчастная и простая трёхчастная форма.

Форма рондо. Использование формы рондо в вокальной и инструментальной музыке.

Форма вариаций. Изменение темы в вариациях разных типов (орнаментальных, разработочных, тембровых). Вариации классические и старинные.

Сложная трёхчастная форма. Значение контраста в образовании сложной трёхчастной формы. Область применения формы.

Сонатная форма. Экспозиция, разработка, реприза. Сопоставление и развитие тем.

Сонатно-симфонический цикл.

Четвёртая четверть

Содержание музыкальных произведений. Программно-изобразительная музыка. В анализе произведений необходимо опираться на элементы музыкальной речи, характер тематизма, его развитие. Продолжается работа над устной и письменной речью учащихся. Продолжается знакомство с творчеством композиторов, чьи произведения звучат на уроках.

Э. Григ, сюита «Пер Гюнт». Музыкальный образ пьес, соотношение названия пьесы и музыкального содержания.

М.П. Мусоргский, «Картинки с выставки». Содержание произведения, история создания. Творческий подход композитора к переосмыслению темы художника.

К. Сен-Санс, «Карнавал животных». Особенности музыкального языка пьес. Образная характеристика героев.

П. Дюка, скерцо «Ученик чародея».

Разбор произведений из репертуара учащихся. Формы произведений, содержание каждой части, характер и развитие тем. Краткие сведения о композиторе.

Второй год обучения

Первая четверть

Западноевропейская музыка. Музыкальное искусство в Древнем мире.

Исторические свидетельства о возникновении музыки. Расцвет искусств в античную эпоху. Появление нотации. Возникновение и развитие многоголосия. Полифония и

гомофония. Музыка в храме: месса, оратория, кантата.

Развитие инструментальной музыки. Произведения для органа, скрипки, клавесина. Народные музыканты стран Западной Европы в XVII веке.

Эпоха барокко. Обзор творчества А. Вивальди, Г. Генделя. Стилизовое многообразие искусства XVII века. Барочный струнный оркестр и оркестровые жанры: сюита, концерт, concerto grosso.

Жизненный и творческий путь И.С. Баха (1685-1750гг.).

Творчество относится к первой половине XVIII века и принадлежит эпохе барокко. Смелый новатор, воплотивший в своём творчестве огромный мир идей, эмоций, многообразие жизненных явлений своего времени. Периодизация творчества композитора. Органные, клавирные и ораториальные произведения.

Музыкальная культура Австрии XVIII века - первой половины XIX века. Венская классическая школа. Становление сонатно-симфонического цикла. Соната, концерт, симфония. Влияние театрального искусства на развитие музыкального.

Вторая четверть

Ф.И. Гайдн (1732 -1809гг.) - австрийский композитор второй половины XVIII века, один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа:

сонат, симфоний, струнных квартетов. Обработка народных мелодий. Народные истоки музыки Ф.И. Гайдна, её светлый жизнеутверждающий характер. Строение сонатно-симфонического цикла. Контраст частей и тем. Понимание строения сонатной формы и рондо, усвоение новых понятий — капелла, капельмейстер, оратория. Знания, полученные при изучении симфоний и сонат Ф.И. Гайдна будут закреплены и расширены при знакомстве с крупными инструментальными произведениями В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта.

В.А. Моцарт (1756 — 1791 гг), жизненный и творческий путь. Австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Ф.И. Гайдна. Концепция моцартовского героя как сложной многогранной личности. Театральность как принцип музыкального мышления, острота контрастов, драматизм. Многообразие жанров. Синтез различных национальных традиций (австрийской, немецкой, итальянской, французской и других). Особенности музыкального языка.

Третья четверть

Л. ван Бетховен (1770 — 1827 гг), жизненный и творческий путь. Творчество Л. Бетховена — одна из вершин классической музыки. Создание «нового героя» - сильной личности, титана. Эволюция стиля композитора. Новая трактовка симфонии, сонаты и квартета. Особенности музыкального языка, введение нового типа интонации, героико-драматической и лирико-философской сферы.

Разбор и прослушивание сонаты №8 («Патетическая»). Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе, расширение сонатной формы, единство цикла.

Симфония №5 — героико-драматическое содержание симфонии, значение мотива судьбы. Особенности трактовки симфонического цикла. Конфликтный тип драматургии, особенности тематизма.

Увертюра «Эгмонт» - яркий пример программного симфонизма. Воплощение в музыке Бетховена содержания трагедии Гёте. Героико-драматический характер увертюры. Увертюра «Эгмонт» как самостоятельное оркестровое произведение с программным содержанием. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении. Контраст выразительных средств. Характеристика основных тем. Победное звучание коды, её близость к финалу симфонии.

Музыкальная культура Европы XIX века. Романтизм. Характерные черты стиля в литературе, живописи, музыки. Народные песенные и танцевальные интонации, ритмы. Внимание к миру человеческих чувств. Связь с тематикой легенд, сказаний, циклические

формы произведений. Программные симфонии. Развитие оперного жанра. Формирование национальных композиторских школ. Опора на фольклор, индивидуализация стилей. Краткая характеристика музыкальной культуры Австрии (Ф. Шуберт), Германии (Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Р. Вагнер, И. Брамс), Италии (Д. Россини, Д. Верди), Франции (Г. Берлиоз, Ж. Бизе), Польши (Ф. Шопен), Норвегии (Э. Григ).

Ф. Шуберт (1797 — 1828 гг.). Австрийский композитор, романтик, жизненный и творческий путь. Образное содержание его сочинений, отражение в них лирической сферы человеческих чувств, господства песенного начала. Классические и романтические жанры в творчестве композитора.

Камерно-вокальное творчество. Песня для голоса и фортепиано — один из ведущих жанров романтической музыки, тесно связанный со словом. Отражение в песнях Шуберта богатого духовного мира и судеб простых людей, современников композитора. Жанровое разнообразие песен. Ведущее значение песенной мелодии, роль фортепианной партии. Вокальные циклы.

Прослушивание и музыкальный анализ песен: «Вечерняя серенада», «Аве Мария», «Форель», «В путь», «Мельник и ручей», «Шарманщик», баллада «Лесной царь».

Симфония №8 «Неоконченная», 1822г. Образец лирико-драматического симфонизма романтического стиля. Необычное строение цикла. Лирический песенный характер основных тем сонатной формы. Значение темы вступления как источника драматического конфликта в дальнейшем развитии музыки, её выразительный смысл. Тональное, тембровое, регистровое сопоставление главной и побочной тем, песенность их мелодий.

Фортепианное творчество Ф. Шуберта. Создание композитором жанра фортепианной миниатюры (вальс, музыкальный момент, экспромт).

Произведения крупной формы: сонаты, фантазии, вариации. Песенно-танцевальная основа произведений, импровизационность развития.

Четвёртая четверть

Ф. Шопен (1810 — 1849 гг.) - основоположник польской музыкальной культуры. Национальный характер его музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов, жизненный и творческий путь композитора.

Основные черты стиля. Воплощение образа романтического героя. Автобиографичность музыки Ф. Шопена. Создание новых жанров фортепианной музыки (мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны, этюды, цикл из 24 прелюдий).

Зарубежная музыка середины XIX века. Краткий обзор творчества композиторов: Д. Верди, Д. Россини, Ж. Бизе.

Д. Верди (1813 — 1901 гг.) «Реквием» - анализ музыкального языка, характеристика музыкального образа первой части. Обзор творчества композитора. Хоровой фрагмент как часть крупного музыкального произведения. Основные тенденции развития итальянской музыкальной культуры середины XIX века.

Ж. Бизе (1838 — 1875 гг.), обзор жизни и творчества. Основные жанры. Черты стиля. Связь национальных особенностей французской и испанской национальных культур. Театральность. Рельефность музыкального языка. Прослушивание фрагментов оперы «Кармен».

Импрессионизм — художественное направление в живописи и музыке. Общие черты стиля — стремление запечатлеть ускользающие, вечно изменяющиеся явления. Краткая характеристика творчества К. Дебюсси и М. Равеля.

Третий год обучения

Первая четверть

Русская музыка с древнейших времён по XVIII век. Это своеобразная летопись многовековой истории нашей страны. Тесная связь с художественным творчеством восточных славян — песнями, сказками, легендами. Народные обряды. Разнообразие

жанров. Народные инструменты.

Зарождение профессиональной музыки в России. Киевская Русь (IX — XIII века). Введение христианства в качестве государственной религии (988 г.). Укрепление связей с Византией.

Первыми формами профессиональной музыки стало устное светское искусство сказителей и скоморохов, письменное музыкальное творчество с церковным пением.

Эпоха Московской Руси (XVI век) новый этап в развитии национальной культуры и искусства. Появление первых печатных книг (1564 г.).

В песенном фольклоре рождается новый эпический жанр — историческая песня. Лирическая песня с её глубокими эмоциональными образами и импровизационным характером напевов. Развитие особого вида многоголосия — русской хоровой подголосочной полифонии.

XVII век один из важнейших этапов в истории русского государства и русской культуры. Создаются национальные школы в литературе и живописи, скульптуре и архитектуре, театре и музыке. Появляются выдающиеся имена.

Русская музыка первой половины XIX века. Начинается расцвет русской классической музыки. Романсовое творчество композиторов первой половины XIX века сложилось на основе народных, городских и российских песен. В романсах формировались особенности русского музыкального языка национального музыкального стиля. Жизненный и творческий путь композиторов: А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва. В их творчестве сложились основные жанры русского романса на стихи русских поэтов.

М. И. Глинка (1804 — 1857 гг.) - основоположник русской классической музыки и первый русский композитор мирового значения. Жизненный и творческий путь. Основные жанры русского музыкального искусства: опера, симфоническая музыка, русский романс и песня, камерная музыка. Синтез западно-европейской и русской музыкальных традиций, классическая доминанта творчества, черты романтизма.

Основополагающее значение опер М. Глинки в истории русской классической оперы. Опера «Жизнь за царя» - история создания, содержание, жанровые особенности. Музыкальные характеристики главных героев оперы, значение хоровых сцен, драматургические функции интродукции и эпилога, интонационно-тематические и смысловые арки, черты эпического мышления.

Романсы и песни. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой, авторы текстов. Вокальный цикл «Прощание с Петербургом». Развитие традиций М.И. Глинки в камерно-вокальных сочинениях его последователей.

Произведения для симфонического оркестра. Фантазия «Камаринская» - образец воплощения песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приёмов их варьирования. Построение произведения.

«Вальс-фантазия» как пример симфонизации танца. Лирическое содержание музыки. Музыкальная форма. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» - одна из вершин симфонизма М. Глинки. Особенности сонатной формы, краткая характеристика основных тем.

Вторая четверть

А. С. Даргомыжский (1813 — 1869 гг.) - младший современник, друг и последователь М.И. Глинки, смелый новатор. Связь творчества композитора с новыми течениями в русском искусстве и литературе 30-х -50-х годов XIX века. Особенности творческого метода, черты стиля: раскрытие социальных противоречий времени в творчестве, особое внимание к внутреннему душевному состоянию человека, новаторство в разработке интонации речи, склонность к психологической углублённости образов.

Новаторство композиторов в сфере камерной вокальной музыки и в жанре оперы. Влияние творческих принципов А. Даргомыжского на композиторов балакиревского

кружка.

Камерно-вокальное творчество: основные этапы эволюции, соотношение слова и музыки, вокальной и инструментальной партий, открытия в области жанра и формы.

Оперное творчество - «Русалка» - третья русская классическая опера (А. Серов). Жанровые музыкально-драматические черты лирико-психологической оперы. Краткое содержание, общие характеристики и прослушивание нескольких фрагментов.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века.

Основные исторические события, особенности культурного развития. Расцвет русской музыкальной культуры, её великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский, братья А. и Н. Рубинштейны. Развитие традиций М. Глинки и А. Даргомыжского: правдивость жизненных образов, обращение к народной песне, сочинение произведений в различных жанрах, разносторонние связи с национальной отечественной культурой.

Общественно-политическая жизнь России в 60-е годы XIX века. Расцвет литературы и искусства реалистического направления.

Изменения в музыкальной жизни русских столиц, позднее — других городов.

Образование Императорского Русского музыкального общества (1859 г.).

Открытие первой российской консерватории в Петербурге (1862г.) и в Москве (1866г.)

Открытие Бесплатной музыкальной школы (1862г.) в Петербурге.

Начало творческой деятельности композиторов «Могучей кучки» и П. Чайковского. Творческие принципы композиторов «Могучей кучки» - последователей М. Глинки и А. Даргомыжского в развитии национальной музыкальной культуры. Дружеское общение музыкантов. М.А. Балакирев — композитор, пианист, дирижёр — старший наставник содружества композиторов. Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, за музыкальное воспитание широких слоёв населения.

Третья четверть

А.П.Бородин (1833 — 1887 гг.), многогранность творческой деятельности композитора, вклад Бородина в развитие культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, её эпический склад, развитие традиций Глинки.

Жизненный и творческий путь. Краткий обзор творчества. Жанровое разнообразие музыки Бородина: опера «Князь Игорь», симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения. В музыке Бородина нашли органичное сочетание лирического и драматического тона высказывания героических и лирико-эпических, русских и восточных образов.

Симфоническое творчество. Симфония №2 — создание эпического типа симфонизма.

Опера «Князь Игорь» - история создания, развитие глинкинских традиций эпической оперы. Принципы эпической драматургии, контрастное сопоставление музыкальных характеристик «русских» образов и «восточных», драматургические функции хоровых сцен, «Половецкие пляски», характеристика главных образов.

Романсы и песни А. Бородина — образные грани, круг поэтов, значение авторских поэтических текстов, связь с оперным и симфоническим творчеством.

М. П. Мусоргский (1839 — 1881 гг.), отражение в творчестве композитора общественно-демократических идей 60-70 годов XIX века. Социально-обличительная направленность и смелое новаторство его творчества. Развитие традиций А. Даргомыжского. Жизненный и творческий путь композитора. Эволюция мировоззрения и стиля Мусоргского. Специфика музыкального языка, новации в области ладогармонических средств, фактуры, формы. Соотношение жанров камерной вокальной музыки и оперы, взаимопроникновение оперного и камерного стилей.

Опера «Борис Годунов» - история создания, особенности жанра. «Постижение истории,

внимательное отношение к «народному духу» - В. Стасов. Новаторские приёмы драматургии оперы. Музыкальный язык оперы, особенности развития мелодической линии, лейтмотивы, использование народных мелодий, особенности вокальных партий главных героев. Великая роль оркестра в опере. «Борис Годунов» М. Мусоргского положил начало новой эпохи в развитии оперного искусства.

Четвёртая четверть

Н.А. Римский-Корсаков (1844-1908 гг.), многогранность творческой и общественной деятельности. Композитор, педагог, музыкальный писатель, редактор, дирижёр и пропагандист русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа, широкое обращение к национальному фольклору. Жизненный и творческий путь композитора. Основные периоды творчества. Жанровое и тематическое богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы, преобладание сказочно-эпических произведений. Народно-жанровая основа симфонической музыки, роль программности в ней. Сюиты, симфонии, одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка, произведения других жанров. Книги и статьи о музыке.

«Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Опера «Снегурочка» - история возникновения, сюжет, воплощение музыкально-философской концепции двоемирия; сказка, ритуал и миф в художественном пространстве оперы, драматургия оперы, характеристика главных героев, лейтмотивная система оперы, обрядовые сцены.

Сюита «Шехеразада» - программное симфоническое произведение, красочное звучание оркестра Римского-Корсакова. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов, выразительная роль музыкальных тембров.

Четвёртый год обучения

Первая четверть

П. И. Чайковский (1840 — 1893 гг.), многогранность творческой личности. Композиторская, педагогическая, дирижёрская, музыкально-критическая и общественная деятельность композитора. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений, богатство и выразительность мелодики. Отражение в музыке Чайковского различных сторон русской жизни, духовного мира людей, борьбы человека за своё счастье, обращение к народной песне. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всём мире, международный конкурс его имени в Москве, детский - «Щелкунчик».

Жизненный и творческий путь Чайковского. Симфоническое творчество. Симфония №1 «Зимние грёзы». Программность симфонии, её лирико-драматическое содержание, выражение в музыке лирических раздумий, связанных с образами русской природы. Национальная основа и песенный склад основных тем.

Опера «Евгений Онегин» - жанр оперы - «лирические сцены».

Роман Пушкина и опера Чайковского. История создания и первой постановки «Евгения Онегина». Крушение надежд на счастье — основная тема оперы. Душевная драма героев и картины русского быта. Композиция оперы и композиция отдельных сцен. Сочетание законченных номеров с фрагментами сквозного развития, образующие сцены. Вокальные характеристики главных героев.

Вторая четверть

Русская музыкальная культура конца XIX века. Общественная жизнь России в переходную эпоху. Обзор творчества А. Глазунова, С. Танеева, А. Лядова, С. Рахманинова, А. Скрябина, И. Стравинского — хоровые, балетные симфонические произведения. Реалистические традиции профессионального музыкального искусства, их развитие в условиях напряжённой общественной жизни.

Второе полугодие

Русская музыкальная культура первой половины XX века. Общественно-политическая жизнь России перед революцией 1917 года. Новые музыкальные интонации, новые темы после революции, революционные песни, обзор музыкальной жизни России 20-х годов. Судьба С.Рахманинова, С. Прокофьева, А.Глазунова и других композиторов.

Творчество С.С. Прокофьева (1891 — 1953гг.), индивидуальные черты стиля композитора: тяготение к музыке классиков, дух новаторства, динамичность и напряжение, лиризм, гротеск и сатира. Разносторонность творческого наследия. Кантата «Александр Невский», симфоническое творчество, балеты - «Золушка», «Ромео и Джульетта», оперы - «Война и мир», «Любовь к трём апельсинам».

Д.Д. Шостакович (1906 — 1975 гг.). Воплощение жизненно-значительных, трагедийных конфликтов, сложного мира человеческих переживаний в произведениях композитора. Историзм и высокий гражданский пафос современности в симфониях; искренность и самобытность, юмор и сарказм Д.Шостаковича. Стремление к широкому размаху, монументальности — связь с музыкой русских композиторов. Симфонии №5, 7, 15 (фрагменты).

Творчество А.И.Хачатуряна (1903 — 1978 гг.). Национальные особенности и высочайшее мастерство композитора, балеты «Гаяне» и «Спартак», концерт для скрипки с оркестром.

Музыкальная культура России второй половины XX века. Обновление композиторской техники, влияние зарубежного авангарда, полистилистика, свобода самовыражения. Развитие и обновление жанров симфонии и оперы, хорового концерта. Обзор жизни и творчества Г.В. Свиридова. Вокально-хоровые жанры в творчестве композитора, связь с русской музыкой XIX века. Поэзия в творчестве Г.Свиридова. Творчество Р.Щедрина, факты из биографии, жанровое своеобразие сочинений. Развитие балетного жанра в произведениях «Конёк-Горбунок», «Кармен-сюита», «Дама с собачкой», «Анна Каренина», «Чайка». Особенность симфонического письма Р. Щедрина. Концерт для оркестра «Озорные частушки». Русские композиторы последней трети XX века — В.Гаврилин, Э.Денисов, А. Шнитке, Б.Тищенко, С.Губайдулина, С.Слонимский. Обзор творчества композиторов, прослушивание самых значимых произведений.

Дополнительный год обучения

Первое полугодие

Повторение западноевропейской музыки от эпохи барокко до конца XX века. формирование стилей, музыкальных жанров, музыкальных форм, каждой эпохи. Творчество итальянских композиторов А. Вивальди, Д. Скарлатти, скрипка и клавесин, камерный оркестр. Опера и оратория в XVIII веке, Г.Гендель, К. Глюк. Немецкие романтики XIX века — Вебер, Мендельсон, Шуман. Импрессионизм.

Музыкальная культура Франции и Америки. Повторение творчества Дебюсси и Равеля, краткая характеристика творчества Д. Гершвина.

Модернизм. Техника композиции музыки XX века.

Второе полугодие

Русская музыкальная культура с конца XVIII века до современности. Повторение творчества всех русских композиторов XIX века, определение жанров оперы, балета, симфонии, камерной вокальной и инструментальной музыки. Особенности стилей композиторов.

История развития народного искусства Воронежской области.

К.И. Массалитинов — создатель воронежского русского народного хора. Жизненный и творческий путь.

Народные хоровые коллективы «Воронежские девчата», «Чернозёмочка». Выдающиеся

исполнительницы народных песен — Л.Русланова, Л.Зыкина, Л. Рюмина, М. Мордасова.

Жанры народных песен Воронежской области, особенности народного костюма. Авторские произведения в народном стиле.

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Учащиеся должны знать:

- основные этапы культурно-исторического процесса, ведущие художественные направления и их особенности;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание основных музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения: формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных метроритмических, ладовых особенностей;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание основных музыкальных терминов;
- сформированные основы эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать своё отношение к нему, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

5. Формы и методы контроля, система оценок.

Оценка качества реализации учебной программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирования (по четвертям).

Методы проверки знаний:

- фронтальный опрос;
- беглый текущий опрос;
- музыкальная викторина;
- систематическая проверка домашнего задания;
- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки могут проходить в виде письменных работ и устных вопросов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся во 2, 4, 6, 8, 10, 14 полугодиях. В 12 полугодии форма промежуточной аттестации – экзамен. Данные формы аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Итоговая аттестация проводится в форме контрольного урока в выпускном классе по окончании учебного года (16 полугодие) с выставлением оценки, которая будет отражена в свидетельстве об окончании образовательного учреждения. Экзамены

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ежегодно Школой.

Фонды оценочных средств представляют собой полное и адекватное отображение ФГТ, соответствуют целям и задачам программы "Музыкальный фольклор" и ее учебному плану. Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального искусства.

При текущей, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся используется 5-балльная система оценок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Отметки обучающихся фиксируются в классных журналах и дублируются в дневниках учащихся.

Критерии оценки успеваемости:

- Оценка «5» (отлично): устный ответ: дан правильный и полный ответ в соответствии с программными требованиями, самостоятельный.
музыкальный диктант: запись без ошибок, 100% знание музыкального материала, согласно программным требованиям, запись четкая, полная.
- Оценка «4» (хорошо): устный ответ: ответ правильный, но с наводящими (1-2) вопросами учителя.
- музыкальный диктант: допустимо 1-2 ошибки.
- Оценка «3» (удовлетворительно): устный ответ: ответ правильный, но неполный, тема раскрыта недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
- музыкальный диктант: допустимо 3-5 ошибки.
- Оценка «2» (неудовлетворительно): устный ответ: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
- музыкальный диктант: знание материала менее 50%.

Целью аттестации является

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня знаний учащихся по теоретическим предметам, их практических умений и навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ;
- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов.

6. Методическое обеспечение программы и материально-техническая база программы «Музыкальный фольклор»

1. DVD с монитором.
2. Проигрыватель.
3. Инструмент — фортепиано.
4. Наглядные пособия (стенды и плакаты): «Симфонический оркестр», «Музыкальные формы», «Элементы музыкальной речи», «Сонатно-симфонический цикл», «Сонатная форма», «Квинтовый круг тональностей», плакаты по творчеству композиторов, портреты композиторов.
5. Видеозаписи опер, балетов, симфоний русских и зарубежных композиторов.
6. Художественные фильмы о творчестве композиторов.
7. Документальные фильмы о музыке и музыкантах.

8. Фрагменты из концертов, опер и балетных спектаклей.
9. Аудиозаписи: «Антология русской и западно-европейской музыки XVII — XX веков». В записи на компакт-дисках. Комплект из 72 CD.
10. Н. Царёва «Фонохрестоматия с первого по четвёртый год обучения». Комплект из 20 CD.
11. Пластинки «Из сокровищницы мировой музыкальной культуры». Фонохрестоматия для музыкальных школ. Комплект из 40 пластинок.
12. Записи произведений зарубежных русских и отечественных композиторов, изучаемых в курсе музыкальной литературы.
13. Клавиры и партитуры произведений зарубежных и отечественных композиторов, изучаемых в курсе музыкальной литературы.
14. Для занятий кабинет должен быть оснащён : столами, стульями, доской, фортепиано.

7. Список литературы

1. Л.Ю. Акимова. «Музыкальная литература». Выпуски 1-4.
2. М.К. Залеская. «Музыка». Энциклопедический словарь от А до Я.
3. Л.А. Лебедева. «Опера». Иллюстрированная энциклопедия.
4. У. Томпсон. «Классическая музыка». Иллюстрированная энциклопедия.
5. О.Б. Краснова. «Энциклопедия искусства 20 века».
6. Е.Г. Горбачёва. «Популярная история музыки».
7. М.Г. Арановский. «Рассказы о музыке музыкантах».
8. А.А. Гозенпуд. «Красткий оперный словарь».
9. И. Прохорова. «Музыкальная литература зарубежных стран».
10. В. Брянцева. «Музыкальная литература зарубежных стран».
11. К. Розеншильд. «История зарубежной музыки».
12. Б. Левик. «История зарубежной музыки».
13. В. Конен. «История зарубежной музыки».
14. М. Друскин. «История зарубежной музыки».
15. Т. Литвинова. «История зарубежной музыки».
16. О.К. Разумовская. «Зарубежные композиторы».
17. Э.Смирнова. «Русская музыкальная литература».
18. Е. Орлова. «Лекции по истории русской музыки».
19. Г. Соболева. «Русский советский романс».
20. М. Овчинников. «Творцы ручного романса».
21. Л. Третьякова. «Страницы русской музыки».
22. М. Пряшникова. «Летопись жизни и творчества А.Н. Скрябина».
23. Т. Коровина. «Сказка в творчестве Н. Римского-Корсакова».
24. Э. Фрид. «Модест Петрович Мусоргский».
25. А. Оголевец. «Вокальная драматургия Мусоргского».
26. Ю. Тюлин. «Произведения Чайковского».
27. Т. Попова. «Бородин».
28. А. Кандинский. «Русская музыкальная литература». Выпуски 1-4.
29. Б. Асафьев. «М.И.Глинка».
30. И. Прохорова, Г. Скудина. «Советская музыкальная литература».
31. А. Алексеев. «Советская фортепианная музыка».
32. Е. Бокшанина. «Советская музыкальная литература».
33. Б. Арапова. «55 советских симфоний».
34. Л. Данилевич. «Книга о советской музыке».
35. А. Сохор. «Статьи о советской музыке».
36. З. Осовицкая. «В мире музыке».
37. Д. Кабалевский. «Как рассказывать детям о музыке».

38. О. Шаповалова. «Музыкальный энциклопедический словарь».
39. И. Кошмина. «Путешествие в мир музыки».
40. В. Конен. «Музыкальный энциклопедический словарь».
41. Л. Ю. Акимова. «Пособие «Учимся слушать музыку»» (1-4 выпуски).
42. Хрестоматия по музыкальной литературе для детской музыкальной школы (1-4 выпуски). Составители: В. Владимиров, А. Лагутин, И. Прохорова, Э. Смирнова.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ**, Буравченкова Ираида Вячеславовна, Директор

08.04.25 10:55 (MSK)

Сертификат CE662C5260E24D88C6AFE7302194C724