МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ»

Принято
Педагогическим советом
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
Протокол № 5 от 31.05. 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
_____ Г.В. Мохова

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области искусств «ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»

Учебный предмет «БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ»

Возраст детей – 7-17 лет
Срок реализации – 4 года

Автор: Хаустова Юлия Владимировна.
преподаватель
высшей квалификационной категории

ЗАТО Звёздный
2026

Пояснительная записка

Программа относится к художественной направленности, являющейся одной из самых востребованных в системе дополнительного образования детей (ДОД). Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа посвящена развитию музыкальной культуры детей, расширению их музыкальных знаний. Данная программа написана на основе программы Лабышкиной Светланы Юрьевны, педагога дополнительного образования ГБОУ Центр детского творчества «Созвездие», г. Москва.

В современных условиях вопрос воспитания художественной культуры детей стоит достаточно остро. Слишком большой поток информации, получаемый подрастающим поколением через телевидение, Интернет и иные СМИ, осложняет процесс формирование базовых ценностей у детей. Музыка – одна из наиболее доступных сфер, позволяющих расширить кругозор, повысить культурный уровень, воспитать нравственную личность. Музыка сопровождает детей повсюду. Она преподается в детском саду, школе, учреждениях дополнительного образования детей. Она окружает детей дома и на улице. Очень широк диапазон различных музыкальных направлений.

Однако музыка бывает разная. Широко распространенная современная музыка часто не несет в себе эстетической и смысловой нагрузки, поэтому необходимо приобщать детей к традициям классического музыкального воспитания. В первую очередь дети должны знакомиться с наиболее выдающимися образцами классической музыки. Затем учащимся необходимо узнавать биографии выдающихся композиторов, потому что это способствует как развитию мотивации, так и расширению кругозора. В процессе прослушивания известных классических композиций, изучения основных музыкальных жанров, музыкально-выразительных средств и ознакомления с жизнью великих музыкантов более чем вероятен рост интереса к последующему обучению игре на инструментах, к исполнению произведений классической музыки.

В дополнительном образовании детей реализуется немного программ, посвященных серьезному обучению классической музыке, как правило, это – прерогатива специализированных музыкальных школ. Данная программа позволяет, прежде всего, расширить музыкальный кругозор детей, при этом перед ними не стоит задача самостоятельно петь и играть на инструменте. В ходе реализации программы обучающиеся прослушают множество произведений классической музыки, ознакомятся с биографиями выдающихся композиторов, будут изучать музыку в общем культурном контексте.

В целом освоение программы содействует формированию общей и музыкальной культуры ребенка, обогащению его эмоционального мира, поскольку известно, что «все, что ребенок переживает, все, что в нем разбужено и воспитано, скажется на протяжении всей его жизни» (А. Лагутин).

Учебно-тематический план программы выстроен так, что обучающимся дается возможность последовательного изучения одних и тех же тем на разных уровнях в разные этапы обучения. В результате реализуется дидактический прием «от простого к сложному» и возрастает коэффициент понятийной сложности, что позволяет связать обучение в единый процесс освоения новых знаний и совершенствования личностных качеств обучающихся.

Цель программы: художественно-эстетическое развитие детей в области музыкальной культуры, расширение их художественного кругозора, формирование общей духовно-нравственной культуры.

Задачи программы.

Обучающие:

- знакомство с произведениями мировой музыкальной классики;
- знакомство с биографиями известных композиторов и музыкантов;
- изучение основных музыкальных жанров;
- изучение музыкально-выразительных средств;
- изучение музыкальных произведений в историческом контексте;
- формирование осознанного отношения к музыке (умения не только чувствовать, но и понимать логику развития образов).

Развивающие:

- накопление слухового опыта;
- развитие музыкально-образного мышления;
- формирование мотивации ребенка к музыкальному творчеству.

Воспитательные:

- развитие художественного вкуса;
- создание условий для самоопределения, творческой самореализации личности ребенка;
- формирование нравственных норм, сопереживания чувствам других людей на основе произведений музыкальной классики;
- формирование уважительного отношения к культурам разных народов в процессе знакомства с музыкальными традициями разных эпох.

Возраст детей: 7-17 лет.

Дети распределяются по группам в соответствии со своим годом обучения в инструментальном классе. Учитывая большой разрыв в возрасте обучаемых детей, состав группы может быть разновозрастным. Однако желательно, чтобы в группе дети были примерно одного возраста, со схожим багажом приобретённых знаний и жизненного опыта. Таким образом, в группе может быть от 5 до 12 человек.

Срок реализации программы: 4 года.

Предмет «Беседы о музыке» имеет много сходства с предметом «Музыкальная литература» с разницей в более лёгкой подаче материала и менее глубоким изучением определённых произведений. Большое значение придаётся использованию на занятиях видеоматериалов.

На первом году обучения материал включает изучение основных музыкальных жанров, программно-изобразительной музыки, музыки в театре. Большое внимание уделяется характеристике музыкально-выразительных средств.

Второй год обучения посвящен изучению музыки зарубежных классиков. Особый акцент делается на характеристику крупных произведений (сонат, симфоний, опер). В этот период учебный материал получает новую направленность – историческое рассмотрение основных этапов развития зарубежной музыки. Дети получают представление о процессе зарождения профессионального музыкального творчества, знакомятся с культурой эпохи Ренессанса, XVII-XVIII веков. Более детально останавливаются на изучении творчества И. С. Баха, стиля венской классической школы. Завершается учебный год темой «Романтизм», основные положения которой найдут свое подтверждение в анализе творчества композиторов-романтиков.

На третьем году обучения дети знакомятся с русской музыкальной культурой большого исторического периода от древности до конца XIX века. Особое внимание уделяется изучению творчества композиторов-классиков, становлению «новой русской

музыкальной школы».

В программу четвёртого года обучения включено знакомство с отечественной музыкой XX века. Она отличается сложностью, многогранностью музыкальной жизни, обилием творческих школ, направлений, экспериментами в области музыкально-выразительных средств, жанров, форм.

Формы и режим занятий

Формы занятий: групповые.

Рекомендуется коллективное посещение лекций-концертов, что дает возможность ребенку, соприкасаясь с живой музыкой, услышать профессиональное исполнение. Возможно также исполнение произведений, выученных в инструментальном классе, если они тематически связаны с данным предметом.

Занятия по данным дисциплинам планируются по одному учебному часу в неделю при 33-недельной продолжительности учебного года (1 учебный час = 45 минут). Всего 33 часа в год (32 часа на последнем году обучения). Общая продолжительность программы в расчете на 4 года обучения составляет 131 час.

Ожидаемые результаты:

По итогам 1 года обучения дети

будут знать:

- основные музыкальные жанры;
- программно-изобразительную музыку;
- особенности музыкальных театральных произведений;
- инструменты симфонического оркестра;
- выразительные средства музыки.

будут уметь:

- определять на слух жанр проигрываемого произведения;
- определять задействованные в композиции инструменты;
- находить народные мотивы в произведениях русских классиков.

у детей будут воспитаны:

- устойчивый интерес к музыке, желание слушать и «слышать» ее, получая эстетическое удовольствие;
- умение сотрудничать с другими людьми на основе взаимоуважения и стремления к преобразующей деятельности.

По итогам 2 года обучения дети

будут знать:

- особенности зарубежных музыкальных произведений со времен Древнего мира до 18 века;
- основные характеристики крупных музыкальных произведений;
- особенности композиций в стиле барокко и классицизма;
- характеристики произведений И.С. Баха, венской классической школы, композиторов времен романтизма.

будут уметь:

- анализировать произведения с точки зрения динамики развития стиля;
- выделять влияние культурного контекста на композицию, автора и стиль;
- проводить сравнительный анализ произведений композиторов из разных школ;
- характеризовать сонаты, симфонии, оперы.

у детей будут воспитаны:

- нравственные нормы;
- сопереживание чувствам других людей;
- уважительное отношение к культурам разных народов.

По итогам 3 года обучения дети

будут знать:

- особенности русской музыкальной культурой от древности до конца XIX века;
- характерные черты творчества русских классиков;
- биографии русских классиков;
- процесс становления «новой русской музыкальной школы».

будут уметь:

- искать и анализировать биографические и автобиографические литературные источники;
- делать развернутые доклады и сообщения;
- анализировать произведения с точки зрения культурного контекста и реалий современной им России;
- рассказать своим друзьям или одноклассникам о композиторе, произведении, поддержать беседу на музыкальную тему.

у детей будут воспитаны:

- чувство самоуважения;
- желания слушать и исполнять музыку;
- желание творческой самореализации личности.

По итогам 4 года обучения дети

будут знать:

- характерные особенности отечественной музыки XX века;
- основных отечественных композиторов XX века, особенности их творчества и нюансы биографий;
- смысловую направленность и эстетическую ценность произведений различных композиторов.

будут уметь:

- относить прослушиваемое произведение к определенной творческой школе;
- на слух отличать характерные только для XX века жанры;
- анализировать и запоминать большие объемы информации;
- создавать коллективные проекты;
- проявлять творческую активность и стремление к творческому «поиску».

у детей будут воспитаны:

- музыкальная культура;
- художественный вкус;
- стремление в дальнейшем не по обязанности, а по собственному желанию самостоятельно узнавать, анализировать, открывать новое в музыкальном искусстве.

Способы отслеживания результатов.

Проверка результатов осуществляется в виде текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в виде проверки домашнего задания (рисунок, кроссворд, подготовка доклада, пересказ биографии композитора,

составление конспекта, фронтальный опрос).

Формами промежуточного и итогового контроля являются тесты, музыкальные викторины, открытые контрольные занятия.

Таблица оцениваемых показателей обучающихся по программе

Показатель	Повышенный уровень	Базовый уровень	Минимальный уровень
Заполнение тестов	Обучающийся дает более 75% правильных ответов	Обучающийся дает 50-75% правильных ответов	Обучающийся дает менее 50% правильных ответов
Участие в викторинах	Обучающийся уверенно и правильно отвечает на вопросы	Учащийся неуверенно либо неправильно отвечает на часть вопросов	Учащийся неуверенно либо неправильно отвечает на большую часть вопросов
Участие в открытых занятиях	Обучающийся принимает участие во всех открытых занятиях, уверенно демонстрирует свои знания	Обучающийся принимает участие не во всех открытых занятиях, мало отвечает	Обучающийся практически не принимает участие в открытых занятиях
Ведение конспектов	Обучающийся постоянно и тщательно ведет конспект	Обучающийся ведет конспект, но пропускает некоторую информацию	Обучающийся пропускает много информации, практически ничего не записывает
Работа с информацией	Обучающийся умеет искать, анализировать и представлять информацию, часто делает доклады	Обучающийся умеет искать и представлять информацию, иногда делает доклады	Обучающийся не умеет искать, анализировать и представлять информацию, редко делает доклады
Инициативность	Обучающийся часто проявляет инициативу, вызывается участвовать в мероприятиях, делать доклады, предлагает композиции к прослушиванию	Обучающийся иногда проявляет инициативу, вызывается участвовать в мероприятиях, делать доклады	Обучающийся очень редко проявляет инициативу, не вызывается участвовать в мероприятиях, делать доклады, делает только то, что предлагает преподаватель
Формирование интереса к предмету	Обучающийся в свободное время слушает музыку, посещает концерты, занимается по другим музыкальным программам	Обучающийся в свободное время иногда слушает музыку, иногда посещает концерты, не занимается по другим музыкальным программам	Обучающийся в свободное время не слушает музыку, не посещает концерты, не занимается по другим музыкальным программам

Отслеживание развивающих и воспитательных результатов: для диагностики развития и воспитанности обучающихся используются адаптированные к системе образования методики, отражающие процессы развития и воспитания ребенка (для проведения диагностики приглашается психолог). Пакет диагностических методик включает:

Диагностика личностных качеств (М.З. Дукаревич). Рисуночный тест «Несуществующее животное». / Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: ВЛАДОС, 1996.

Диагностика волевых качеств. Метод наблюдения (А.И. Высоцкий). / Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. - СПБ.: Речь, 2001.

Общими критериями успешной реализации программы являются:

- сохранение постоянного ученического контингента;
- развитие у детей устойчивого интереса к предмету;
- правильное (на уровне среднего и высокого баллов) заполнение тестов большинством учащихся;
- положительные отзывы родительского сообщества.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	-
2	Музыка в нашей жизни	2	1	1
3	Содержание музыкальных произведений	2	1	1
4	Выразительные средства музыки	5	3	2
5	Инструменты симфонического оркестра	4	2	2
6	Основные музыкальные жанры	5	2	3
7	Народные песня в произведениях классиков русской музыки	3	1,5	1,5
8	Программно-изобразительная музыка	3	1	2
9	Музыка и театр	7	4	3
10	Итоговое занятие	1	0,5	0,5
Итого:		33	17	16

Содержание программы

Вводное занятие (техника безопасности).

Правила поведения в ДШИ. Правила поведения на улице (по дороге в ДШИ и домой). Правила поведения на общественных мероприятиях (конкурсы, концерты).

Музыка в нашей жизни.

Место и значение музыки в жизни человека. Связь музыки с другими видами искусств. Легенды, сказки, произведения изобразительного искусства, воспевающие музыку. Народная, церковная, камерная, концертная, эстрадная, военная, сценическая музыка.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме: М. Глинка «Камаринская»; А. Вивальди «Времена года»; К. В. Глюк «Орфей» (1-ое действие – хор №1, 2-ое действие – соло флейты); Н. Римский-Корсаков «Садко» (2-ая картина - две песни Садко).

Содержание музыкальных произведений.

Способность музыки передавать чувства и переживания человека. Отражение в ней окружающего мира, явлений природы. Создание средствами музыкального искусства сказочно-фантастических образов. Звукоизобразительные возможности музыки. Обращение композиторов к истории и быту народа. Музыка программная и непрограммная.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме: П. Чайковский из цикла «Времена года»: «Осенняя песня», «Песнь жаворонка»; Р. Шуман из цикла «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин»; К. Сен-Санс из цикла «Карнавал животных»: «Лебедь», «Кенгуру»; М. Мусоргский «Картинки с выставки»: «Тюильрийский сад», «Баба-Яга»; А. Бородин «Князь Игорь» (2-ое действие - половецкие пляски с хором).

Выразительные средства музыки.

Мелодия - основа музыкального искусства. Ее функции. Кантиленные и речитативные мелодии. Мелодии вокального и инструментального склада. Строение мелодии. Сходство со строением речи. Мотив. Фраза. Предложение. Кульминация. Ритм. Простые и сложные

ритмы. Выразительные возможности ритма. Гармония. Связь с мелодией. Гармония как самостоятельное выразительное средство. Лад. Значение лада, разновидности ладовой организации произведений. Темп. Его связь с характером музыкального произведения. Регистр. Выразительные возможности регистров. Использование их в создании определённого музыкального образа. Тембр. Характеристика тембров женских и мужских голосов. Фактура. Разновидности фактуры. Особенности полифонической и гомофонно-гармонической фактур.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме:
М.Глинка «Жаворонок»; А. Даргомыжский «Старый капрал»; Ф. Шопен Ноктюрн №2; М. Равель «Болеро»; И. С. Бах ХТК 1 том (прелюдия и фуга До мажор, фуга до минор); Э. Григ «Пер Гюнт» (песня Сольвейг); Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (ария Снегурочки из пролога); А. Рыбников «Юнона и Авось» (романс «Я тебя никогда не забуду»).

Инструменты симфонического оркестра.

Оркестр. Типы оркестров. Симфонический оркестр. Его состав. Характеристика каждой группы инструментов и ее выразительные возможности. Оркестровое тутти и сольные эпизоды. Симфоническая партитура и клавир.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме: Б. Бриттен вариации и фуга на тему Г. Пёрселла «Путеводитель по оркестру»; С. Прокофьев «Петя и волк».

Основные музыкальные жанры.

Понятие о музыкальных жанрах. Их разновидности и особенности. Песня. Ведущая роль мелодического начала. Богатство жанров как отражение жизни народа.

Древние обрядовые песни: веснянки, колядки. Былины как разновидность эпического жанра. Исторические песни. Их связь и различие с былинами. Лирические песни. Акцент на душевных переживаниях человека. Шуточные, плясовые, колыбельные песни. Их стилистика. Появление новых жанров в песенном творчестве XX века. Военно-патриотическая тематика, борьба за мир. Эстрадная песня. Использование песенного жанра в классической и современной музыке.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. М. Глинка «Руслан и Людмила» (1-ое действие - первая песня Баяна). Патриотическая песнь. Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (пролог: «Проводы масленицы»; 4-ое действие - финальный хор). А. Лядов Восемь русских народных песен для оркестра. Г. Свиридов Курские песни («За речкою, за быстрою»). И. Дунаевский «Песня о Родине». А. Александров «Священная война». Р. Щедрин «Озорные частушки». А Рыбников «Юнона и Авось» (романс Кончиты, песня моряков).

Марш. Общая характеристика маршевой музыки, ее отличительные черты. Многообразие маршей: походные, церемониальные и траурные, сказочно-фантастические. Сходство и различие этих жанров.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Л. Бетховен. Симфония №3 (2-ая часть). Ф. Шопен. Прелюдия №20. Ф. Мендельсон «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». Д. Верди
«Аида» (2-ое действие - марш). П. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик». С.

Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». В. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев».

Танец. Плясовые наигрыши как прообраз жанров танцевальной музыки. Их связь с различными сторонами быта и трудовой деятельности. Важнейшие особенности танцевальной музыки. Национальное своеобразие. Славянские танцы. Их музыкально-образная характеристика. Танцы народов Кавказа. Старинные европейские танцы. Использование их в творчестве И. С. Баха, композиторов венской школы, романтиков. Особенности вальса – главного танцевального жанра XIX века. Проникновение вальса в симфоническую и оперную музыку. Полонез, мазурка, полька в классической музыке.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. П. Чайковский. Детский альбом («Камаринская»). М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». М. Балакирев. «Исламей». В. А. Моцарт. Симфония №40 (3-я часть). Ф. Шопен. Вальс №7. И. Штраус. «Сказки венского леса». С. Прокофьев. Симфония №1 (3-я часть). И. С. Бах. Французская сюита соль минор. И. Брамс. Венгерские танцы. Ф. Шопен. Мазурка Фа мажор. М. Огинский. Полонез ля минор.

Народная песня в произведениях классиков русской музыки.

Народная песня – язык народа. Обращение к ней композиторов - классиков. Изучение ими народного творчества. Записи и обработки народных мелодий. Появление сборников М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Лядова. Народная песня в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, А. Даргомыжского.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. М. Балакирев. Сорок русских народных песен («Заиграй моя волынка», «Эй, ухнем»). Н. Римский-Корсаков. «Садко»: песня Садко с хором «Высота ли, высота поднебесная». М. Глинка. Вариации для фортепиано на тему «Среди долины ровныя». М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина». П. Чайковский. Финал первого фортепьянного концерта. А. Лядов. Восемь русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка.

Программность в музыке. Ее значение и особенности. Связь музыки с другими видами искусств. Звукоизобразительные приемы в музыке. Создание музыкальных портретов, пейзажных и бытовых зарисовок. Повышение роли ритма, красочной стороны гармонии; регистровое и тембровое богатство.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. П. Чайковский «На тройке» (из цикла «Времена года»). М. Мусоргский. «Лиможский рынок» (из цикла «Картинки с выставки»). Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» (из оперы «Сказка о царе Салтане»), «Шехеразада». Р. Шуман. «Киарина», «Паганини» (из «Карнавала»). А. Лядов. «Кикимора».

Музыка и театр.

Театр. Жанры театрального искусства. Их особенности. Музыка и театр. Композиторы-авторы театральной музыки. Э. Григ. «Пер Гюнт». Сюжет, образное содержание. Композиция. Разбор сюиты №1: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля». Из сюиты №2: «Песня Сольвейг».

Балет. Танец и пантомима. Краткая история балетного жанра. Балет в XVII веке. Связь балета и оперы в творчестве Ж. Б. Люлли. Балет в России. Появление классического балета.

Его структура. Реформа балета в творчестве П. Чайковского-Петипа. Балет «Щелкунчик». Сценарий и сказка Э. Гофмана. Идея, композиция и драматургия. Характеристика основных музыкально-образных сфер. Разбор отдельных сцен.

Опера. Краткая история жанра. Серьезная и комическая оперы. Особенности оперного жанра. Либретто. Композиция и драматургия. Основные оперные формы. Знакомство с жанром на примере оперы М. Глинки «Руслан и Людмила».

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Э. Григ. «Пер Гюнт». П. Чайковский «Щелкунчик» (1-ое действие, 1-ая картина - марш, сцена сражения. 2-ое действие – дивертисмент, вальс цветов, па-де-де, вторая вариация Феи Драже). М. Глинка «Руслан и Людмила»: увертюра, каватина Людмилы (1-ое действие), сцена Наины и Фарлафа (2-ое действие 1-ая картина), ария Руслана и сцена с Головой (2-ое действие 3-я картина), Персидский хор (3-е действие), марш Черномора, сюита восточных танцев (4-ое действие), хоры (5-ое действие).

Итоговое занятие.

Подведение итогов. Контроль.

Учебно-тематический план II год бучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	-
2	Музыка Древнего мира. Средние века. Музыкальная культура эпохи Ренессанса.	2	1	1
3	Музыкальная культура XVII - первой половины XVIII вв. Барокко и классицизм	2	1	1
4	Иоганн Себастьян Бах	5	3	2
5	Венская классическая школа	2	1	1
6	Йозеф Гайдн	2	1	1
7	Вольфганг Амадей Моцарт	5	3	2
8	Людвиг ван Бетховен	5	3	2
9	Романтизм	2	1	1
10	Франц Шуберт	3	1,5	1,5
11	Фредерик Шопен	3	1,5	1,5
12	Итоговое занятие	1	-	1
Итого:		33	18	15

Содержание программы

Вводное занятие (техника безопасности).

Правила поведения в ДШИ. Правила поведения на улице (по дороге в ДШИ и домой). Правила поведения на общественных мероприятиях (конкурсы, концерты).

Музыка Древнего мира. Средние века. Музыкальная культура эпохи Ренессанса.

Характеристика эпохи Древнего мира. Античность. Музыка Древней Греции и Рима. Эпоха Средних веков. Церковная музыка. Развитие полифонии. Ренессанс. Изменения в музыкальной культуре: обновление образного содержания, опора на светские жанры, расцвет инструментальной музыки, связь с бытовой песенностью, преимущественно аккордовый склад изложения; постепенное возрастание роли верхнего голоса, приобретающего значение ведущего. Основные жанры - мотет, месса, мадригал. Их черты. Инструменты: лютня, орган,

клавесин, клавикорд. Жанры инструментальной музыки: канцона, ричеркар, вариации, фантазия, токката.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Д. Палестрина. Мадригалы. К. Жанекен. «Пение птиц». О. Лассо. «Эхо», «Тик-так». Франческо да Милано. «Сюита для лютни». А. Габриели. «Ричеркар».

Музыкальная культура XVII - первой половины XVIII вв. Барокко и классицизм.

Общая характеристика эпохи. Стремление композиторов отобразить в музыке богатство внутреннего мира человека. Новое в музыке барокко: острая конфликтность, драматическая патетика, зарождение и развитие оперного жанра, духовной оратории и кантаты. Представители барокко. Классицизм. Образы, жанры, представители. Инструментальная музыка в XVII в. Национальные школы: французские клавесинисты, английские верджиналисты, немецкие органная и клавирная школы. Итальянская скрипичная школа. Их представители. Жанры: концерт, сюита, соната, прелюдия и фуга. Черты этих жанров.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме: К. Монтеверди. Мадригал (по выбору педагога). Д. Скарлатти. Соната (по выбору педагога). Г. Перселл. «Дидона и Эней» (фрагменты оперы). А. Вивальди «Времена года» (по выбору педагога). Д. Букстехуде. Хоральная прелюдия (по выбору педагога). Ж. Рамо «Тамбурин», «Курица». Ф. Куперен. Пьеса для клавесина (по выбору педагога).

Иоганн Себастьян Бах.

Творчество И. С. Баха и его значение. Образное содержание. Круг жанров. Полифонический склад мышления. Вклад в область гармонии. Жизненный и творческий путь. Детские годы. Ранний период творчества (Мюльгаузен, Веймар, Арнштадт). Веймарский период (1708-1717) - расцвет органного творчества (хоральные прелюдии, токката и фуга ре минор). Кетенский период (1717-1723). Расцвет клавирной музыки (английские и французские сюиты, I т. ХТК). Лейпцигский период (1723-1750). Создание вокально-симфонических произведений (Месса си-минор, «Страсти по Матфею»), II т. ХТК, Итальянский концерт. Служба в церкви Св. Фомы. Последние годы жизни. Клавирное творчество. Образы, жанры. Инвенции. Их черты. Инвенции фа мажор и си минор. Английские и французские сюиты. Сюита до минор. «Хорошо темперированный клавир». История создания, значение. Понятие о темперированном строе. Особенности прелюдии. Строение фуги. Прелюдия и фуга до минор из 1 тома. Органное творчество. Хоральные прелюдии, их своеобразие. Прелюдия фа минор. Токката и фуга ре минор. Импровизационное сопоставление контрастных эпизодов в токкате, текучесть, непрерывность развития в фуге. Повышение роли вступления как источника образно-интонационного развития. Вокально-симфоническое творчество. Основные произведе- ния. Круг тем и образов. Знакомство с жанрами: месса и пассионы. Месса си минор. Новаторство Баха: обращение к светской музыке (ария, песня, дуэт) в рамках традиционного жанра духовного произведения. Обновление образного содержания; сквозная линия интонационного развития.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Двухголосная инвенция №8. Трехголосная инвенция №15. Французская сюита до минор. Прелюдии и фуга до минор (I т. ХТК). Хоральная прелюдия фа минор. Органная токката и фуга ре минор.

Месса си минор: №№ 1, 4, 15, 16, 17, 23.

Венская классическая школа.

Характеристика эпохи Просвещения. Вена как музыкальный центр европейской культуры XVIII века. Расцвет камерно-инструментальной и оркестровой музыки. Появление новых жанров: симфония, соната, квартет. Венская классическая школа (Гайдн, Моцарт, Бетховен). Сонатно-симфонический цикл. Его основные образы, тематизм, приёмы развития. Композиция цикла. Функции каждой части. Типы симфонизма венских классиков: жанрово-бытовой (Гайдн), лирико-драматический (Моцарт), героико-драматический (Бетховен). Сходство и различие жанров симфонии и сонаты.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. И. Гайдн. Симфония № 104 (Ре мажор, 1-ая часть). В. Моцарт. Симфония № 41 (До мажор, 1- ая часть). Л. Бетховен. Симфония № 3 (Ми бемоль мажор). Фортепьянная соната № 5 (до минор).

Йозеф Гайдн.

Гайдн – классик австрийской музыки, представитель венской классической школы. Истоки его творчества. Основные жанры, образы. Жизненный и творческий путь. Детские годы. Учёба в хоровой капелле. Начало самостоятельной жизни. Первые творческие опыты. Служба у князя Эстергази (1761-1791). Работа в области жанров симфонии и камерно-инструментальной музыки. Музыкальные концерты в Англии. Рассвет творчества: Лондонские симфонии, поздние фортепьянные сонаты. Создание оратории. Знакомство с юным Бетховеном. Последние годы жизни в Вене. Симфония № 103 (Ми бемоль мажор). Общая характеристика симфонического творчества Гайдна. Эволюция жанра симфонии. Лондонские симфонии. Образное содержание. Жанр, композиция. Разбор симфонии по клавиру. Соната Ре мажор. Жанр сонаты в творчестве Гайдна. Основные стилистические черты на примере сонаты ре мажор: трехчастный цикл; оживленный, энергичный характер крайних частей; средняя часть - лирический центр. Сонатная форма первой части, в которой отсутствует яркий тематический контраст. Жанровый финал в форме рондо.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Симфония №103 (Ми бемоль мажор). Соната Ре мажор.

Моцарт – гениальный представитель венского классицизма. Внимание к внутреннему миру человека. Лирико-драматический характер образов. Жанровое богатство. Новаторство во всех областях творчества. Жизненный и творческий путь. Детство. Ранние творческие опыты. Поездки в города Европы. Возвращение в Зальцбург и служба при дворе архиепископа. Ссора с архиепископом. Последний период творчества (1781-1791). Переезд в Вену. Создание лучших инструментальных произведений: поздние сонаты, концерты, симфонии №№ 39-41. Активная работа в области оперы: «Свадьба Фигаро», «Похищение из сераля», «Дон-Жуан». «Волшебная флейта». Последние годы жизни. Работа над «Реквиемом». Соната Ля мажор (№11). Жанр сонаты в творчестве Моцарта. Своеобразие сонаты Ля мажор: отсутствие сонатной формы в цикле. Симфония соль минор. Характеристика симфонического творчества Моцарта. Обновление образного содержания, создание лирико-драматического типа симфонизма. Частое обращение к сонатной форме не только в первой части и финале, но и в медленных частях. Симфония соль минор №40. Жанр, композиция, драматургия. Анализ каждой части. Новая трактовка менуэта. «Свадьба Фигаро». Общая характеристика оперного творчества Моцарта. Основные принципы оперной реформы. Идея, композиция, драматургия оперы «Свадьба Фигаро». Обращение к

комедии Бомарше. Особенности либретто. Характеристика действующих лиц. Увертюра. Арии Фигаро, Керубино, Сюзанны. Финал оперы. «Реквием». Понятие о жанре. История создания «Реквиема». Характер образов. Композиция. Особенности стиля: сочетание полифонического развития с гомофонно- гармоническим складом.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Соната Ля мажор. Симфония № 40 (соль минор). Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, каватина и ария Фигаро, ария и романс Керубино из 1-го действия, арии Сюзанны и Барбарины из 2-го действия, финальная сцена оперы. «Реквием»: №№ 1, 2, 7.

Бетховен – выдающийся немецкий композитор, представитель классической школы. Отражение в его творчестве идей французской буржуазной революции 1789 г. Интерес к героической теме, образам, интонациям и ритмам революционной эпохи. Основные жанры: соната и симфония. Жизненный и творческий путь. Детские и юношеские годы в Бонне. Занятия с Неефе. Учеба в университете. Переезд в Вену (1792 г.). Расцвет исполнительской деятельности. Создание фортепьянных сонат(№8, №14). Работа в симфоническом жанре (симфонии №№ 1, 2). Расцвет творчества (1803 – 1812). Создание симфоний (№№ 3-8), оперы «Фиделио», музыки к трагедии В. Гете «Эгмонт», фортепьянных сонат (среди которых №№ 17, 21, 23). Последний период (1818 – 1827 гг.). Создание симфонии № 9. Новая трактовка симфонического жанра. «Патетическая соната» (№8 до минор). Жанр сонаты в творчестве Бетховена. Темы, образы. Новаторство: образное, композиционное, драматургическое. Симфония № 5. (до минор). Краткий обзор симфонического творчества. Обновление Бетховеном классического симфонизма: героическая тема, сквозная линия образно-тематического развития, введение хора, замена менуэта на скерцо. Создание героико-эпического типа симфонизма. Тональная драматургия – «от мрака к свету», от сурового до минора к светлому до мажору. Скрытая программность. Разбор по клавиру.
Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Соната № 8 (до минор). Симфония № 5 (до минор).

Романтизм.

Романтизм. Его истоки. Французская буржуазная революция 1789 г. и ее общественный резонанс. Национально-освободительное движение как почва для расцвета романтизма в литературе, поэзии, музыке и живописи. Основные темы романтиков: отражение внутреннего мира человека, поэтические зарисовки природы, сказочно- фантастические образы. Возрождение национального эпоса, интерес к быту и культуре древних народов. Формирование романтических жанров: ноктюрн, романс, баллада, скерцо, симфоническая поэма. Романтические черты в классических жанрах: опере, симфонии, сонате. Программность как средство расширения образного содержания. Обновление средств музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, ритма. Цикличность (создание циклов песен и инструментальных миниатюр). Лучшие представители романтизма в области литературы, поэзии, живописи. Национальные музыкальные школы и их представители.
Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Ф. Шуберт. «Ave Maria». «Серенада». И. Брамс. Симфония № 4 (1-ая часть). Ф. Шопен. Фортепьянный концерт № 1 (1-ая часть). Ф. Лист. «Утешение» № 5.

Шуберт – выдающийся австрийский композитор, один из первых представителей музыкального романтизма. Образное содержание произведений Шуберта: лирические

переживания, картины природы. Интерес к сказке, народной песне. Круг жанров. Новаторство: создание жанров фортепьянной миниатюры, песенных циклов, лирической симфонии нового типа. Ведущее значение песни в творчестве Шуберта. Проникновение песенного начала во все жанры творчества Шуберта. Жизненный и творческий путь. Детство и годы учения в конвикте. Ранний расцвет творчества: песни на тексты И. Гете («Лесной царь», «Маргарита за прялкой», «Полевая розочка»), первые симфонии. Разрыв с отцом, уход из семьи, материальная нужда. «Шубертиады». Создание вокального цикла «Прекрасная мельничиха», «Неоконченной симфонии». Дружба с певцом Фоглем. Трагизм сочинений последних лет (вокальный цикл «Зимний путь», песни на стихи Г. Гейне, квартет ре минор). Песни – основной жанр в творчестве Шуберта. Богатство тем, образов. Жанровое многообразие. Круг поэтов. Особенности музыкального языка, формы. Связь с народным творчеством. Баллада «Лесной царь» - новый романтический вокальный жанр. Сочетание повествовательного начала и драматической сцены. Действующие лица. Их характеристика. «Прекрасная мельничиха» - образец романтического вокального цикла. Содержание. Основные образы, настроение. Композиция. Вокальный стиль. Сквозное развитие. «Зимний путь». Общая характеристика фортепьянного творчества. Появление скорбных, сумрачных настроений. Социальные мотивы в цикле. Новые жанры фортепьянной миниатюры: вальс, экспромт, музыкальный момент. Черты: лаконизм, изящество, мелодическое богатство, отсутствие концертной виртуозности. Симфоническое творчество. Общая характеристика. Создание нового жанра романтической симфонии. Симфония си минор («Неоконченная»). История создания. Особенность композиции, драматургии, тематизма.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Баллада «Лесной царь». Из цикла «Прекрасная Мельничиха»: «В путь», «Мельник и ручей». Из цикла «Зимний путь»: «Шарманщик», «Неоконченная симфония» (1-ая часть). Музыкальный момент (фа минор). Экспромт Ми бемоль мажор. Вальс си минор.

Шопен – великий польский композитор, основоположник национальной музыкальной классики, блестящий пианист. Основная тема творчества – тема Родины. Творческое наследие: фортепьянная музыка (исключение - немногочисленные камерно - инструментальные произведения и около 20-ти песен). Яркое новаторство Шопена: переосмысление традиционных жанров фортепьянной миниатюры (прелюдия, этюд, вальс, ноктюрн) и создание новых на основе польских национальных танцев (полонез, мазурка). Новые образцы крупной инструментальной формы (скерцо, баллада). Обогащение музыкально-выразительных средств. Создание самобытного фортепьянного стиля. Жизненный и творческий путь. Детство и годы обучения в лицее. Учеба в Варшавской консерватории. Исполнительская деятельность. Создание двух фортепьянных концертов. Польское восстание 1830-1831 г. и его трагическая судьба. Вынужденная эмиграция. Жизнь в Париже. Концертная деятельность. Рост композиторского мастерства: баллада №1, скерцо №1. Художественное окружение (Ф. Лист, Г. Гейне, Г. Берлиоз, А. Мицкевич, Ж. Санд). Расцвет творчества во второй половине 30-х гг. (соната №1, баллады №№ 2,3,4, скерцо №№ 1, 2, 3). Последние годы. Усиление трагических настроений (соната си минор, последние мазурки). Мазурки (58). Национальное своеобразие музыкального языка. Претворение черт народных танцев: мазура, куявяка, оберека. Мазурка № 34 До мажор (ор. 56 №2) – картина деревенского праздника. Особенности музыкально - выразительных средств. Мазурка № 49 ля минор (ор. 68 №2) – лирический характер, воспоминания о Родине. Контраст образов, усложнение музыкального языка. Полонезы – новый жанр крупного фортепьянного

произведения. Разнообразие образов. Полонез № 3 Ля мажор (ор. 40 №1). Оркестральность звучания. Вальсы (17). Психологизация бытового жанра. Вальс № 7 до диез минор (ор. 64 №2). Прелюдии (26). Особенности жанра. Новаторство. Цикл «24 прелюдии». Логика тонального плана. Форма – преимущественно период. Этюды (27). Переосмысление жанра: усиление содержательной стороны. Ноктюрны (21). Новаторство жанра: расширение и усложнение образного развития. Ведущая роль гибкой мелодики.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Мазурки №№ 34 (До мажор) и 49 (ля минор). Вальс № 7 до диез минор. Прелюдии №№ 4, 7, 20. Этюды № 12 ор. 10. Ноктюрны №2 (Ми бемоль мажор), № 13 (до минор).

Итоговое занятие.

Подведение итогов. Контроль.

Учебно-тематический план III год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	-
2	Введение. Музыка древней Руси XVII века	1	0,5	0,5
3	Русская музыка XVIII в. И первой половины XIX в.	2	1	1
4	Русские композиторы - современники М. И. Глинки.	2	1	1
5	М. И. Глинка	4	2,5	1,5
6	А. С. Даргомыжский	3	2	1
7	Музыкальная жизнь России второй половины XIX в.	2	1	1
8	М. П. Мусоргский	4	2	2
9	А. П. Бородин	4	2	2
10	Н. А. Римский - Корсаков	4	2	2
11	П. И. Чайковский	5	3	2
12	Итоговое занятие	1	-	1
Итого:		33	18	15

Содержание программы

Вводное занятие (техника безопасности).

Правила поведения в ДШИ. Правила поведения на улице (по дороге в ДШИ и домой). Правила поведения на общественных мероприятиях (конкурсы, концерты).

Введение. Музыка древней Руси XVII в.

Место русской музыки в истории мировой культуры. Периодизация развития. Богатство культурных традиций. Истоки русской музыки. Музыка древней Руси: календарно-земледельческие и семейно-бытовые песни. Инструменты: гусли, гудок, рожок, трубы. Образование русских городов - центров музыкальной жизни. Появление знаменного письма. Былины. Их разновидности. Первые образцы многоголосия. Характеристика эпохи XVII в. «Разинский цикл». Строчное многоголосие. Кант. Преломление традиций древнерусской музыки в классических произведениях.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение

прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Старинные распевы XVI - XVII вв. Кант: «Буря море раздымает». Д. Бортнянский Концерт № 1 для хора. А. Бородин «Князь Игорь» (плач Ярославны). М. Глинка. «Руслан и Людмила» (1-ое действие: первая песня Баяна). Н. Римский-Корсаков. «Садко» (2-ая картина: песни Садко).

Русская музыка XVIII и первой половины XIX в.

Общая характеристика эпохи XVIII века. Расцвет науки. Лучшие представители русской культуры. Основные музыкальные явления в России времен Петра I. Возникновение национальной композиторской школы. Развитие русской оперы, ее демократическая направленность. Особенности музыкального языка. Круг жанров. Оперы Е. Фомина, В. Пашкевича, М. Соколовского. Развитие хоровой музыки, создание хорового концерта (Д. Бортнянский, М. Березовский). Партесный стиль. Развитие инструментальной музыки: вариации, сонаты, симфонии. Появление новых жанров камерно-вокальной музыки: российская и городская песня. Отечественная война 1812 года, ее влияние на общественную жизнь России. Восстание декабристов и усиление свободолюбивых настроений в обществе. Начало XIX века - время формирования русской художественной классики. Историческое значение творчества А. Пушкина. Музыкальная жизнь России первой половины XIX века. Романтизм и реализм. Особенности проявления в разных видах искусств. Лучшие представители. Развитие оперных жанров. Богатство камерно-вокальной музыки: элегия, лирический романс, баллада, «русская песня».

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Увертюра из оперы «Орфей» Е. Фомина. Хоры из опер В. Пашкевича, Д. Бортнянского. Березовский М. Концерт «Не отвержи мене во время старости».

Русские композиторы – современники М.И. Глинки.

Современники М. Глинки – А. Гурилев, А. Варламов, А. Алябьев, А. Верстовский Черты романтической эстетики в их творчестве. Основные жанры. А. Алябьев – яркий представитель раннего русского романса. Работа композитора в области инструментальной и театральной музыки. Основные сведения о жизни и творчестве. Связь Алябьева с прогрессивными кругами русского общества, отражение вольнолюбивых настроений. Романсы и песни, разнообразие их жанров. Обращение к теме социального неравенства. Краткая характеристика творчества А. Варламова. Основные стилистические особенности его романсов и песен. Обращение к творчеству М. Лермонтова. Преобладание лирических и жанрово-бытовых образов. Творчество А. Гурилева. Бытовая тематика романсов и песен. Характерные особенности музыкального языка. Опора на народно-песенный материал.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме: А. Алябьев «Соловей», «Нищая». А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий». А. Гурилев «Колокольчик», «Вьется ласточка».

М.И. Глинка.

Глинка – основоположник русской классической музыки. Связи творчества композитора с прогрессивной русской литературой. Основные области композиторской деятельности. Значение оперного творчества, камерно-инструментальной музыки. Традиции вокальной лирики конца XVIII – начала XIX в. и их преломление в песнях и романсах Глинки. Создание жанрово-бытового типа симфонизма. Классические черты искусства Глинки: объективное отражение действительности, простота и ясность мелодии, уравновешенность стиля, стройность музыкальных форм. Проявление романтических

тенденций: особый интерес к фольклору, красочность оркестровки и гармонии. Жизненный и творческий путь. Детство в селе Новоспасском. Первые музыкальные впечатления, занятия музыкой. Учеба в Благородном пансионе (1817-1822). Сближение с передовой интеллигенцией. Ранние творческие опыты. Поездка в Италию (1830) и знакомство с национальной оперой. Замысел оперы «Иван Сусанин» и его реализация (1836). Работа над второй оперой - «Руслан и Людмила». Ее постановка. Реакция общества. Поездка во Францию и Испанию. Создание симфонических произведений, в основе которых лежит испанский фольклор. Последние годы жизни. «Иван Сусанин». Общая характеристика оперного творчества. Новаторство в области жанров. Историческое значение оперы «Иван Сусанин» как классической историко-патриотической русской оперы. История создания и постановки. Сюжет, либретто. Новаторство композиции и драматургии. Трактовка образа народа. Своеобразие музыкального языка польских сцен. Тенденция к сквозному развитию. Характеристика основных действующих лиц. Разбор оперы. Симфонические произведения. Общая характеристика и историческое значение. «Камаринская» как образец жанрового симфонизма. Использование подлинных народных тем. Варьированное развитие музыкального материала. Испанские увертюры. Оригинальность музыкального материала и оркестровки. «Вальс-фантазия». Обновление традиционного жанра. Романсы Глинки – классический образец жанра. Многообразие тем и образов. Круг поэтов. Соотношение вокальной и фортепьянной партий. Жанровое богатство: драматический монолог, элегия, русская песня, застольная, баллада и т. д.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Опера «Иван Сусанин»: хоровая интродукция, рондо Антониды, трио «Не томи, родимый» из 1-го действия, сюита танцев из 2-го действия, сцена прихода поляков, романс Антониды и свадебный хор из 3-го действия, ария Сусанина из 4-го действия, хор
«Славься» из эпилога. Вальс-фантазия, «Камаринская», «Арагонская хота». Романсы: «Я помню чудное мгновение», «Ночной смотр».

А.С. Даргомыжский.

Даргомыжский – современник и последователь творчества Глинки, представитель критического реализма. Создание новых жанров в области оперы и камерно-вокальной музыки. Поиски в области речитатива. Основные произведения Даргомыжского. Жизненный и творческий путь. Детские годы. Занятия музыкой. Первые творческие опыты. Знакомство с М. Глинкой. Создание оперы «Эсмеральда» и кантаты «Торжество Вакха», ряда романсов. Поездка за границу (1844) и начало работы над оперой «Русалка» (1845). Участие в работе журнала «Искра». Опера «Каменный гость». Новизна жанра. Композиция. Краткий обзор оперного творчества Даргомыжского. «Русалка» - лирико- психологическая бытовая драма. История создания и сценическая судьба. Новаторство драматургии: двойная драма. Главные действующие лица. Значение 1-го действия как центра оперы, в котором сосредоточены все этапы драмы. Эволюция образов главных действующих лиц. Внесение сказочно-фантастических черт в бытовую драму. Романсы и песни (свыше 100). Разнообразие тематики. Круг поэтов. Жанры: русская песня, лирический романс, элегия, драматический монолог, комическая песня, оперная сцена. Роль речевой интонации и речитатива. Традиции городского музыкального быта. Разнообразие форм: куплетная, строфическая, свободная, трехчастная.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме.

«Русалка»: 1-е действие – ария Мельника, терцет, сцена Наташи и Князя, финал; 2-е действие – песня Наташи «По камушкам»; 3-е действие, 2 картина – сцена Мельника и Князя. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал», «Шестнадцать лет».

Музыкальная жизнь России во второй половине XIX века.

Характеристика эпохи. Новый подъем русского искусства. Деятельность художников-передвижников. Интенсивность поисков в области литературы: творчество Н. Некрасова, Н. Чернышевского, Ф. Достоевского, Л. Толстого. Изменения в музыкальной жизни. Создание Русского музыкального общества (РМО) в Петербурге и Москве. Их просветительская направленность. Открытие Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий. Деятельность Бесплатной музыкальной школы. «Новая русская школа», ее состав, практические задачи, историческая роль. Значение творчества П. Чайковского. Беляевский кружок. Его состав. Цели и задачи. Оживление в сфере музыкальных жанров. Начало классического этапа в области симфонической поэмы. Обогащение оперного жанра, камерно-вокальной и камерно-инструментальной музыки. Расцвет жанра кантаты.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. П. Чайковский: Симфоническая поэма «Ромео и Джульетта». М. Мусоргский: «Озорник», из вокального цикла «Детская» (№№ 1,2,3).

М.П. Мусоргский.

Мусоргский – композитор-реалист, наиболее последовательно воплотивший задачи «Могучей кучки». Демократизм и прогрессивность идей. Связь музыки Мусоргского с искусством современных писателей и художниками. Образ народа в его прошлом и настоящем, интерес к эпохам социальных конфликтов, внимание к внутреннему миру человека. Работа во многих жанрах. Основные произведения. Особенности музыкального языка: народная основа, внимание к речитативу. Новаторство в области гармонии и формы. Жизненный и творческий путь. Детство. Учеба в Петербурге в школе гвардейских подпрапорщиков. Военная служба. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым. Окончание военной карьеры. Сближение с Н. Римским-Корсаковым, В. Стасовым. Работа над первой оперой «Саламбо». Расцвет творчества. Создание оперы «Борис Годунов» (1868-1872). Новое обращение к отечественной истории в опере «Хованщина». Последний период творчества. Появление трагических настроений (вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти»). «Борис Годунов». Краткий обзор оперного творчества. История создания оперы «Борис Годунов». Две редакции. Основная идея. Либретто. Особенности жанра - народная музыкальная драма. Своеобразие композиции и драматургии. Образ народа. Его смысловое и музыкальное решение. Образ Бориса. Психологическая сложность и неоднозначность. Обращение к жанру вокального монолога. Анализ важнейших эпизодов оперы. Камерно-вокальное творчество. Его образы, содержание. Новаторство в области жанров: «народные картинки», песни - монологи, песни-сценки, сатирические и юмористические зарисовки. Обращение к творчеству поэтов-современников. Песни на собственные тексты. «Картинки с выставки». История создания. Новизна жанра – программная сюита сквозного развития. Композиция. Значение темы «Прогулка». Ее развитие в цикле. Краткий анализ пьес.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. «Борис Годунов»: оркестровое вступление, 1-ая картина пролога – хоровая сцена. 2-ая картина пролога – монолог Бориса. 1-ое действие 1-ая картина – монологи Пимена, 2-ая

картина – песня Варлаама. 2-ое действие – монолог Бориса, сцена с Шуйским. 4-ое действие 1-ая картина – сцена у собора Василия Блаженного (фрагменты), 2-ая картина – монолог Бориса, 3-я картина – песня Юродивого «Лейтесь, лейтесь, слезы горькие». Из песен и романсов: «Колыбельная Еремушке». «Картинки с выставки».

А.П. Бородин.

Бородин – известный русский композитор; ученый-химик, музыкально - общественный деятель. Основная образная сфера - эпическая. Бородин - создатель классической русской эпической симфонии и квартета, эпического романса, эпической историко-героической оперы. Особенности музыкального языка. Основные произведения. Жизненный и творческий путь. Детство, юность. Увлечение музыкой и химией.

Учеба в Медико-хирургической академии. Поездка в Германию. Научная деятельность. Знакомство с М. Балакиревым. Первая симфония и романсы. Расцвет творчества. Создание Второй симфонии и начало работы над оперой «Князь Игорь». Последний период творчества. Интенсивная композиторская и научная деятельность.

«Князь Игорь» – образец русской эпической оперы. История создания. Особенности либретто. Композиция и драматургия. Характеристика действующих лиц. Русские и восточные сцены. Особенности их решения. Эпический жанр оперы и его особенности: неторопливое, повествовательное развитие сюжета, отсутствие ярких драматических контрастов, замкнутые оперные сцены, народные истоки в музыкальном языке, повышение роли хоров. Анализ наиболее ярких сцен оперы.

Романсы и песни. Образное богатство камерно-вокальной музыки. Поэты – авторы текстов. Использование композитором собственных текстов. Жанровое разнообразие при небольшом количестве произведений (16): русская песня, лирический и восточный романсы, баллада, элегия. Новые для классического романса сказочные и эпические произведения.

«Богатырская симфония». Общая характеристика симфонического творчества. Вторая симфония - образец эпического симфонизма. Круг образов. Близость опере «Князь Игорь». Программность. Особенности композиции. Эпические черты драматургии. Своеобразие музыкального языка: использование стилистических особенностей, свойственных русскому и восточному фольклору. Краткий обзор симфонии по частям.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме.

«Князь Игорь» – пролог (хор «Солнцу красному слава»). 1-ое действие 1-ая картина – песня Галицкого. 2-ая картина – сцена Ярославны с боярами. 2-ое действие – ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски. 4-ое действие – плач Ярославны, хор поселян, финальный хор. Романсы: «Спящая княжна», «Для берегов отчизны дальной». «Богатырская симфония» (фрагменты 4-х частей).

Н.А. Римский-Корсаков.

Римский-Корсаков – композитор-классик. Многообразие его деятельности: литературно-критическая, музыкально-общественная, дирижерская, педагогическая. Римский-Корсаков – крупный ученый-теоретик, автор работ по оркестровке и гармонии. Изучение народного творчества. Основные жанры. Сказка в творчестве Римского - Корсакова. Жизненный и творческий путь. Детские годы. Учеба в Морском корпусе. Занятия музыкой. Кругосветное плавание. Возвращение в Петербург. Начало творческой работы: симфоническая картина «Садко», опера «Псковитянка». Педагогическая и дирижерская деятельность. Творческий и душевный кризис. Активизация поиска в области оперного жанра: оперы «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане». Революционные

события 1905 года. Их влияние на жизнь и творчество Римского-Корсакова. Последние оперы: сатирические сказки «Кащей бессмертный» и «Золотой петушок». «Снегурочка» – образец сказочно-эпической оперы. История создания. Сказка А. Островского. Сюжет и идея оперы. Особенности жанра. Фольклорное влияние на музыкальный язык, композицию и драматургию оперы. Роль обрядовых сцен в раскрытии идеи произведения. Основные черты музыкальной характеристики Снегурочки. Картины природы, быта, сказочно-фантастические эпизоды. Средства их музыкального воплощения. Лейтмотивная система. Использование подлинных народных тем. «Шехеразада». Краткая характеристика симфонического творчества. Влияние традиций Глинки и Балакирева. Красочность оркестрового и гармонического письма. Жанры программной симфонической сюиты сквозного развития. Особенности композиции и музыкальной драматургии. Две основные темы. Их характеристика. Преобразование музыкальных тем в каждой части сюиты. Анализ вступления и каждой части сюиты.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Опера «Снегурочка»: пролог (оркестровое вступление, хор птиц, ария и ариетта Снегурочки, проводы масленицы. 1-ое действие – две песни Леля, свадебный обряд. 2-ое действие – шествие и каватина Берендея. 3-е действие – третья песня Леля, хоры. 4-ое действие – сцена таяния, заключительный хор. «Шехеразада» (фрагменты всех частей).

П.И. Чайковский.

Чайковский – композитор-классик, дирижер, ученый-теоретик, автор учебника по гармонии. Широта образного содержания. Передача средствами музыкального языка напряженной внутренней борьбы и трагических конфликтов современности. Работа во многих жанрах, их обновление. Создание драматической симфонии и квартета, нового типа лирико-психологической оперы. Достижения во многих областях музыкального творчества: романсе, балете, инструментальном концерте. Жизненный и творческий путь. Детские годы в Воткинске. Переезд в Петербург. Учеба в Училище правоведения. Служба в Министерстве юстиции. Увлечение оперой, театром. Учеба в Петербургской консерватории. Начало педагогической деятельности. Московский период творчества и его особенности. Поездка в Италию. Завершение оперы «Евгений Онегин» и симфонии № 4. Дирижерская деятельность. Последнее десятилетие. Создание оперы «Пиковая дама», симфонии № 5 и № 6, балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Появление трагических тем. Симфония №4 (фа минор). Характеристика симфонического творчества. Идеи, образы. Создание двух новых жанров. Симфония №4 как образец лирико - психологической драмы. Особенности композиции. Конфликтная драматургия. Повышение роли вступления. Роль каждой части в раскрытии идеи произведения. «Евгений Онегин». Характеристика оперного творчества. Интерес к лирико - психологической драме. Обновление оперных форм. Роль оркестра. Симфонизация развития. «Евгений Онегин» как образец лирико-психологической оперы. История создания и постановки. Сравнение с романом А. С. Пушкина. Идея, композиция, драматургия. Образы главных действующих лиц. Романсы. Образное содержание. Преобладание лирической темы. Круг поэтов. Мелодика романсов и ее истоки. Особенности фортепьянной партии. Эволюция камерно - вокального творчества.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Симфония №4: 1-ая часть – вступление, экспозиция и разработка. 2-ая часть - основной раздел и трио. 3-я часть – целиком. 4-часть – целиком. Симфония №6 – фрагменты всех частей. «Евгений

Онегин»: вступление, 1-ая картина – дуэт Татьяны и Ольги, квартет, ария Ленского «Я люблю вас», ариозо Онегина «Мой дядя». 2-ая картина – сцена письма Татьяны. 3-я картина – ария Онегина и хор девушек. 4-ая картина - вальс. 5-ая картина – ария Ленского. 6-ая картина – сцена появления княгини Греминой. 7-ая картина – ариозо Онегина. Романсы: «Средь шумного бала», «Снова, как прежде, один», «Благославляю вас, леса».

Итоговое занятие.

Подведение итогов. Контроль.

Учебно-тематический план IV год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	-
2	Русская музыка на рубеже XIX-XX вв. (общая характеристика)	1	0,5	0,5
3	А. Лядов	2	1	1
4	А. Глазунов	1	0,5	0,5
5	С. Танеев	2	1	1
6	А. Скрябин	3	1,5	1,5
7	С. Рахманинов	5	3	2
8	И. Стравинский	2	1	1
9	Отечественная музыкальная культура в 1920-1950гг.	2	1	1
10	С. Прокофьев	4	2	2
11	Д. Шостакович	3	2	1
12	Отечественная музыкальная культура в 1960-1990 гг.	2	1	1
13	Г. Свиридов	2	1	1
14	Композиторы последней трети XX века.	1	-	1
15	Итоговое занятие	1	-	1
Итого:		32	16,5	15,5

Содержание программы

Вводное занятие (техника безопасности).

Правила поведения в ДШИ. Правила поведения на улице (по дороге в ДШИ и домой). Правила поведения на общественных мероприятиях (конкурсы, концерты).

Русская музыка на рубеже X1X - XX вв. (общая характеристика)

Исторические события рубежа веков. Развитие и достижения русской культуры в новых исторических условиях. «Серебряный век» отечественной литературы. «Мир искусства»: состав, цели и задачи. Развитие музыкальной жизни. Беляевский кружок. Его значение. Московская частная опера С. Мамонтова. Деятельность С. Дягилева. Кружок «Вечера современной музыки». Расширение круга образов. Музыкальные жанры.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. А. Скрябин. Фортепьянные поэмы ор. 32 №№ 1,2. С. Рахманинов. Первый концерт для фортепьяно с оркестром (фрагмент 1-ой части). С. Танеев. Романсы (по выбору преподавателя). И. Стравинский «Весна священная» (пляска щеголих).

А.К. Лядов.

А. Лядов – композитор-классик. Опора на традиции Глинки и «кучкистов». Красочность гармонии и оркестровки. Основные области творчества: фортепьянные и симфонические миниатюры, обработки народных тем. Краткая характеристика жизненного и творческого пути Лядова. Фортепьянные произведения. Симфонические картины-сказки.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. «Музыкальная табакерка». Прелюдия си минор. Симфонические картины «Баба-Яга» и «Кикимора».

А.К. Глазунов.

Глазунов – представитель петербургской школы, член Беляевского кружка. Национальная основа его творчества. Произведения Глазунова. Ведущая роль инструментальных жанров. Симфоническое творчество. Традиции эпического (Бородин) и лирико-драматического (Чайковский) симфонизма. Балетный жанр. Его черты. Краткая характеристика жизненного и творческого пути Глазунова. Пятая симфония (Си бемоль мажор). Её идея, образное развитие, композиция. Черты музыкального языка. Приемы симфонического развития.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Симфония №5 (фрагменты).

С.И. Танеев.

Танеев – композитор, пианист, учёный-теоретик, критик – публицист, педагог, исполнитель, музыкально-общественный деятель, фольклорист. Философская глубина музыки. Области творчества. Ведущее положение камерных жанров. Жизненный и творческий путь. Хоровая музыка. Её особенности. Кантата «Иоанн Дамаскин». Текст А. Толстого и его преломление в музыке. История создания. Идея, композиция, драматургия. Симфоническое творчество. Симфония до минор как развитие драматической линии русского симфонизма. Композиция. Обобщённый философский замысел.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Кантата «Иоанн Дамаскин». Симфония до минор (фрагменты).

А.Н. Скрябин.

Скрябин – один из оригинальных композиторов начала 20 века. Общность музыки Скрябина со стихами А. Блока, живописью М. Врубеля. Большой образный диапазон. Новаторство в области гармонии. Основные жанры: фортепьянная и симфоническая музыка. Эволюция жанров и музыкального языка. Введение новых выразительных приемов: свет, хоровой шепот. Жизненный и творческий путь. Детство. Годы учения в Московском кадетском корпусе. Поступление в Московскую консерваторию. Пианистическая и композиторская деятельность. Создание фортепьянных произведений (прелюдии, ноктюрны, вальсы, этюды). Начало педагогической работы. Расцвет творчества в 1900-е годы. Создание трех симфоний, «Поэмы экстаза», «Поэмы огня». Обновление образного содержания. Последние годы. Замысел мистерии. Идея синтеза всех видов искусств. Фортепьянные произведения. Круг образов. Новаторство в области фортепьянного стиля и жанров: лаконизм, изящество, усложнение образов и музыкального языка в прелюдиях; этюды как пьесы настроения; создание жанра фортепьянных поэм. Симфоническое творчество. Идеи и образы. Программность. «Поэма экстаза» как показатель зрелого симфонизма Скрябина: богатство образов, многотемность экспозиции, усложнение фактуры, сквозное интонационно-тематическое развитие. Тональная драматургия.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Прелюдии ор. 11 №№ 2, 4. Этюд № 12 (ор. 8). «Поэма экстаза» (до мажор).

С.В. Рахманинов.

Рахманинов – композитор, пианист, дирижёр. Развитие традиций русской классической школы. Тема Родины и ее значение в творчестве композитора. Мастерство в передаче русского пейзажа. Ведущее значение лирического и героико-драматического начал в музыке С. Рахманинова. Связи Рахманинова с современной русской культурой (А. Чехов, И. Левитан, Ф. Шаляпин, поэты-символисты). Основные жанры. Истоки музыкального языка. Жизненный и творческий путь. Детство. Учеба в Петербургской консерватории. Первые опыты композиции. Переезд в Москву. Занятия в классе Зверева. Ранние сочинения: прелюдии, фортепьянный концерт № 1, опера «Алеко». Творческий кризис и его преодоление. Годы зрелости: фортепьянные концерты № 2, 3, кантата «Весна». Дирижёрская, пианистическая деятельность. Зарубежный период. Его особенности. Фортепьянное творчество. Богатство образов. Круг жанров. Самобытный фортепьянный стиль. Музыкальные моменты. Черты жанра. 24 прелюдии: традиции и новаторство. Этюды-картины. Обновление традиционного жанра. Фортепьянные концерты. Концерт №2 (до минор). Общая характеристика. История создания. Образное содержание. Композиция и драматургия. Роль вступления и коды. Романсы. Значение камерно-вокальной музыки в творчестве композитора. Круг поэтов. Особенности вокальной и фортепьянной партии. Эволюция романсового жанра в сторону усложнения образов и музыкального языка.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Музыкальный момент ми минор (ор. 19). Этюд – картина ми бемоль минор (ор. 39 №5). Прелюдии соль минор (ор. 23 №5) и до диез минор (ор. 3 № 2). Концерт №2 (фрагменты). Романсы: «Не пой, красавица», «Весенние воды», «Вокализ».

И.Ф. Стравинский.

Стравинский – самобытный композитор XX в. Особенности творческого пути. Связь с новейшими явлениями искусства. Стилистическое многообразие творчества. Основные жанры. Преобладающее значение музыкально-сценических произведений. Поиски новой образности и ярких выразительных средств. Своеобразие музыкального языка: обновление мелодики, усложнение гармонии, повышение роли метроритма, эксперименты в области тембров, использование современных технических приемов. Жизненный и творческий путь. Детство. Учеба в университете. Занятия с Римским- Корсаковым. Первые сочинения. Стравинский и Дягилев. Русский период. Создание балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Швейцарский период. Особенности произведений, написанных в это время. Французский период. Появление неоклассических произведений: балеты «Орфей» и «Аполлон Мусагет», опера-оратория «Царь Эдип», мелодрама «Персефона». Работа в области церковной музыки. Американский период. Увлечение джазом. Усложнение музыкально-выразительных средств. Балеты Стравинского. Краткая характеристика. Балет «Петрушка». История создания. Особенности либретто. Главные персонажи. Их характеристика. Композиция балета. Тембровая драматургия. Фольклорные истоки.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Балет «Петрушка»: 1-ая картина – народная сцена, появление фокусника, Русская. 2-ая картина – целиком. 3-я картина – танцы Арапа и Балерины. 4-ая картина – танцевальная сюита, финал.

Отечественная музыка в 1920-1950-е годы.

Характеристика эпохи. Радикальные реформы во всех сферах. Декреты. Массовость как характерная черта отечественной музыкальной культуры. Кружки. Создание нового жанра: массового театрализованного действа. Увлечение урбанизмом. Расцвет музыкальной самодеятельности. Популяризация концертов – лекций, музыкальных радиопередач. Создание Союза композиторов. Успехи отечественной исполнительской школы за рубежом. Появление новых музыкальных коллективов. Многонациональный характер музыкальной культуры. Основные жанры и их характеристика. Массовая песня. Ее особенности. Композиторы-песенники. Традиции и новаторство. Опера. Активизация поисков в области современной оперы. Создание песенных опер: «В бурю» Т. Хренникова, «Тихий Дон» И. Дзержинского. Обновление образов, сценической драматургии. Новые формы композиции; синтез музыки и слова. Оперы Д. Шостаковича и С. Прокофьева. Балет. Обращение к современной теме, сюжетам мировой литературы. Стремление к целостности композиции балетного спектакля. Творчество Прокофьева («Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке») как лучшее достижение в области балетного жанра этого периода. Симфония. Создание современной отечественной симфонической школы. Новое образное и структурное решение жанра симфонии. Вклад Н. Мясковского, Д. Шостаковича и С. Прокофьева в область симфонической музыки. Кантата и оратория. Расширение тематики. Интерес к историко-патриотическим образам: «Александр Невский» Прокофьева, «Песнь о лесах» Шостаковича. Музыка для детей. Привлечение лучших профессиональных сил (Д. Кабалевский, С. Прокофьев). Создание детского репертуара.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. С. Прокофьев. Балет «Золушка» (фрагменты). Н. Мясковский. Симфония № 27 (фрагменты). Д. Шостакович. Фортепьянный концерт №1 (финал).

С.С. Прокофьев.

Прокофьев – крупнейший отечественный композитор XX века. Многогранность образного содержания творчества: лирика в ее различных проявлениях , шутка, сказка, драматизм, героический эпос. Жанровое богатство. Обновление средств музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, ритма, фактуры. Опора на классические традиции. Жизненный и творческий пути. Детство. Занятия с Р. Глиэром. Учеба в Петербургской консерватории. Активная исполнительская деятельность. Увлечение композицией. Зарубежный период творчества (1918 – 1933г.г.). Знакомство с С. Дягилевым. Поиски новых образов, технических приемов. Возвращение на родину. Расцвет творчества. Военный период. Работа над оперой «Война и мир». Последние годы жизни. Создание симфонии № 7 (до диез минор). Фортепьянные произведения. Обзор творчества. Традиции Гайдна, Д. Скарлатти. Особенности фортепианного стиля композитора. Цикл «Мимолетности». Вокально-симфоническая музыка. Жанр кантаты и оратории в творчестве Прокофьева. История создания кантаты «Александр Невский». Своеобразие композиции и драматургии. Две группы образов. Их музыкальные особенности. Балет. Характеристика балетного жанра. Эволюция творчества в этой области. Балет «Ромео и Джульетта» как новый жанр хореографической драмы. Знакомство с либретто. Образы главных действующих лиц и их развитие на протяжении балета. Симфония. Симфоническое творчество Прокофьева. Его особенности. Седьмая симфония. История создания. Первоначальный замысел и его изменение в процессе работы. Основная идея. Лирико-эпический жанр. Особенности композиции. Музыкально-образная параллель со сценическими произведениями.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме.
«Мимолетности» (№ 1, № 10, № 19). Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта». Симфония № 7 (до диез минор).

Д.Д. Шостакович.

Шостакович – величайший композитор современности. Связь его творчества с важнейшими событиями эпохи. Постановка больших нравственных проблем, злободневность тематики, отражение в музыке острых социальных и психологических конфликтов. Основной круг жанров. Новаторство в области симфонии. Частое обращение к полифонии – как своеобразие творческого стиля. Отличительные особенности музыкального языка. Ладовое своеобразие произведений Шостаковича. Жизненный и творческий путь. Детство. Ранние музыкальные успехи. Первые сочинения. Учеба в Петербургской консерватории. Начало творческого пути. Активная исполнительская деятельность. Создание музыкально-сценических произведений: опер «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда», балетов «Болт» и «Золотой век». Работа в области симфонического жанра. Годы войны. Создание Седьмой симфонии. Послевоенный период. Активизация поисков в области симфонического жанра, квартета. Симфония № 7 (До мажор). Значение симфонического наследия композитора. Основные образы, идеи. Ненормативность структуры цикла. Привлечение хора, солистов. Важность выбора текстов в программных симфониях. Симфония №7 - одно из наиболее значительных произведений композитора. История создания. Композиция. Конфликтная драматургия. Программность. Роль первой части как кульминации цикла. Особенность экспозиции, разработки, репризы. Характеристика основных тем первой части. Фортепьянное творчество. Цикл «24 прелюдии и фуги».

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Балет «Болт» (фрагменты). Симфония № 5 (ре минор, первая часть) - фрагменты. Симфония № 7 (До мажор, первая часть) – целиком. Из цикла «24 прелюдии и фуга» - прелюдия и фуга До мажор и ля минор.

Отечественная музыка в 1960 - 1990 годы.

Характеристика эпохи. Расширение международных культурных связей: фестивали, конкурсы. Расцвет исполнительского искусства. Пропаганда произведений современных отечественных и зарубежных композиторов. Новые творческие имена (А. Шнитке, Э. Денисов, С. Слонимский). Поиски технических приемов для отражения современности. Эксперименты в области тембров. Новые требования к содержанию. Повышение интереса к философским темам. Песня. Акцент на внутренний мир человека. «Авторские песни» (Ю. Визбор, Б. Окуджава, А. Галич). Распространение рок-музыки. Развитие эстрадной песни. Музыкально-сценические произведения. Продолжение поисков новых тем, сюжетов (современный подход к исторической теме). Обращение к литературной классике (балеты Р. Щедрина: «Анна Каренина», «Чайка»). Расцвет камерной оперы («Шинель» и «Коляска» А. Н. Холминова). Создание новых жанровых разновидностей. Проникновение поп-музыки в оперу. Расцвет жанров рок-оперы, джазовой симфонии. Вокально-симфонические произведения. Новая фольклорная волна («Курские песни» Г. Свиридова). Возрождение традиций русской духовной музыки (Г. Свиридов. Концерт памяти А. Юрлова). Появление хоровых поэтических портретов (С. Есенин, А. Пушкин, А. Блок, Б. Пастернак в творчестве Г. Свиридова). Новаторство в области форм, жанров, стилей. Стремление соединить в рамках одного произведения признаков различных жанров (В. Гаврилин «Скоморохи»,

«Свадьба», «Перезвоны»). Современная композиторская техника. Полистилистики. Серийная техника. Сонористика, алеаторика. Электронная музыка.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме. Г. Свиридов Концерт памяти А. Юрлова. А. Петров. «Сотворение мира» (фрагменты). А. Шнитке. Соната для альта №2.

Г.В. Свиридов.

Свиридов – композитор яркого самобытного дарования. Тема Родины – главная в творчестве композитора. Ярко выраженный национальный колорит произведений Свиридова, их мелодичность, красочность. Тяготение к вокальным жанрам. Круг поэтов. Жизненный и творческий путь. Детство. Поступление в Центральный музыкальный техникум (Ленинград), занятия композицией. Учеба в Ленинградской консерватории. Первые творческие опыты (оркестровые, фортепьянные произведения). Увлечение вокальной музыкой. Создание песен, романсов, кантат, ораторий. Вокально- симфоническое творчество. Общая характеристика. История создания «Поэмы памяти Сергея Есенина». Образы Родины и Поэта. Особенности композиции и драматургии. Вокальный стиль. Лирические монологи как образ Поэта, хоровые – Родины. Тембровая драматургия. Г. Свиридов и А. Пушкин. Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель».

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме.
«Поэма памяти Сергея Есенина» №№ 1,2,3,8,10. Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (романс).

Композиторы последней трети XX века.

Характеристика эпохи. Образное и жанровое богатство отечественной музыкальной культуры. Наиболее яркие творческие имена. Р. Щедрин (1932г.) – крупный композитор современности, пианист, музыкально-общественный деятель. Самобытность и оригинальность его творчества. Чувство современности. Богатство образов. Жанровое многообразие. Национальный характер творчества Р. Щедрина. Претворение в музыке характерных черт русского фольклора. Современное прочтение жанров плача, частушки. Полифонический склад мышления. Новаторство в области музыкального языка. Оркестровые произведения. Общая характеристика. Концерт для оркестра «Озорные частушки». Образы, тембровое богатство, композиция. Вокально-симфоническое творчество. Обновление жанров. («Поэтория» на стихи А. Вознесенского). Обращение к древним пластам фольклора. Своеобразие тембровой драматургии. Опера и балет. Интерес к классике. Картины древней Руси. Обращение к знаменному распеву: «Стихира» (для симфонического оркестра), «Фрески Дионисия» (для девяти инструментов).

А. Шнитке (1931-1998 г.г.) – выдающийся композитор XX в. Сложность и многообразие творческих поисков. Обращение к философским образам (добро и зло, жизнь и смерть). Поиск новых тем. Основные жанры: симфонические и инструментальные произведения. Полистилистика и коллаж (симфония № 1). Возрождение традиций русской хоровой музыки (Реквием, симфония № 2, концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарекаци, «Стихи покаянные» для хора а капелла).

С. Слонимский (1932г.) – композитор, пианист, музыковед. Широта и многообразие художественных интересов: античность, классическая проза, исторические и мифологические сюжеты. Тесная связь с поэзией. Эксперименты в области жанров: концерт-буфф; концерт для симфонического оркестра, трех электрогитар и солирующих

инструментов. Обращение к джазу, рок-музыке. Использование их в симфонической музыке. Джазовая симфония.

А. Петров (1930г.) – один из известных отечественных композиторов. Две основные области творчества: симфонические произведения и песни. Работа в области музыки для кино («Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон»). Расширение круга жанров. Интерес к балету. Обновление круга образов («Мастер и Маргарита», «Сотворение мира»). Историческая тема в опере («Пётр Первый»). Использование современной композиторской техники.

Практическая часть. Доклады. Прослушивание музыкального материала. Обсуждение прослушанного. Обсуждение новой темы. Музыкальный материал к теме.

Итоговое занятие.

Подведение итогов. Контроль.

Методическое обеспечение программы

Программа опирается на следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративный,
- проблемный,
- частично-поисковый,
- исследовательский.

В начале обучения доминирует объяснительно-иллюстративный метод: педагог рассказывает, показывает, а дети повторяют. По мере накопления музыкальных навыков начинают работать поисковый и исследовательский методы обучения. В связи с этим дети получают возможность самостоятельного поиска путей решения поставленной задачи, пробуют анализировать проделанную работу.

На занятиях используются следующие методические формы и приемы:

- объяснение,
- рассказ,
- беседа,
- работа с литературой,
- прослушивание музыки,
- музыкальная викторина,
- подготовка сообщения по живописи, архитектуре, литературе,
- ведение тетрадей с конспектами,
- контрольные работы,
- тематические выставки рисунков,
- самостоятельные работы (ребусы, загадки, кроссворды),
- подбор и выучивание стихов наизусть,
- просмотр музыкальных передач, демонстрирующих оперные и балетные спектакли.

Для того чтобы данная программа была результативна, необходимо создать функциональный комфорт обучения.

Группы формируются с учетом возрастных особенностей, уровня подготовки воспитанников.

Занятия должны вызывать положительные эмоции, поскольку являются одним из условий творческой деятельности и важным регулятором психических процессов. Состояние, вызванное удивлением, заставляет хранить в памяти то, на что раньше не обращалось внимание. Усвоение новых знаний должно восприниматься детьми с

удовольствием, так как любое однообразие, повторение одного и того же порождает монотонность и, вследствие этого, ослабление интереса к занятию. Вводить новый материал необходимо с учетом возрастных характеристик детей; так, на первом году обучения это происходит в игровой форме, через сказку, обсуждение любимых литературных героев. В последующие годы обучения постепенно повышается интеллектуальная нагрузка и дается возможность совершать «самостоятельные» открытия. На занятиях надо создать положительный настрой, доброжелательность, участие, чтобы каждый ребенок чувствовал, что он не безразличен педагогу.

Необходимые санитарно-гигиенические условия и эстетичность оборудования кабинета также способствует эмоционально-творческому настроению и эффективному общению педагога и детей.

Как правило, учебное занятие строится по следующему плану:

- Опрос: выполнение домашнего задания (10-15 минут).
- Повторение материала, знание которого необходимо для продолжения работы по теме для более успешного освоения нового раздела.
- Объяснение новой темы (25-30 минут).
- Объяснение новой темы сочетается с прослушиванием музыкального материала.
- Закрепление нового материала и домашнего задания (5-10 минут). Акцент на наиболее важных моментах новой темы. Итог пройденного. Объяснение домашней работы, которая должна подготовить детей к активной работе на следующем занятии.

Итоговое занятие. Повторение пройденного материала. Особо важное внимание следует уделить повторению тех тем, которые найдут дальнейшее продолжение в следующих годах обучения. Это: основные музыкальные жанры, средства музыкальной выразительности, музыка и театр, народная песня в произведениях русской классической музыки. Уже в процессе изучения перечисленных тем следует активизировать внимание детей на необходимость более внимательного и серьезного отношения к этому материалу. Основные теоретические сведения, новые термины надо закрепить в контрольной работе, вопросы которой будут сообщены предварительно.

Материально- техническое обеспечение программы

Для успешной реализации программы необходимы:

- Оборудованный класс для групповых занятий.
- Фортепиано.
- Компьютер
- Интерактивная доска.
- Доски с музыкально-теоретическим материалом.
- Доска для лучших детских рисунков.
- Портреты композиторов.
- Печатные пособия (учебники, плакаты, ноты).

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература. - М.: Музыка, 2001.
2. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. М.: Музыка, 2002.
3. Кирнарская Д. К. Классицизм. - М.: Росмэн, 2002.
4. Лагутин А. И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. - М.: Музыка, 2005.
5. Лисянская Е. Б. Музыкальная литература: методическое пособие. - М.: Росмэн,
6. Надолинская Т. В. На уроках музыки о литературе и искусстве. - М., 2005.

7. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. - М.: Музыка,
8. Прохорова И. , Скудина Г. Музыкальная литература современного периода. - М.: Музыка, 2000.
9. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. - М.: Музыка, 2001.
10. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. - М.: Музыка, 2004.
11. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. - М.: Росмэн, 2003.
12. 140 балетных либретто. - Урал Л. Т. Д., 2001.
13. Камаева Н. В., Камаев А. Ф. Азартное сольфеджио. - М. , 2001.
14. Панова Н. В. Конспекты по элементарной теории музыки. - М. , 2004.
15. Царева Н. А. Уроки госпожи мелодии, 1, 2 класс. Учебное пособие по предмету «Слушание музыки». М.: Росмэн, 2001.