

РАССМОТРЕНО:	УТВЕРЖДЕНО:
Методическим советом	Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ № 3»	МБУДО «ДШИ № 3»
Протокол № <u>7</u>	Протокол № <u>3</u>
от « <u>11</u> » <u>01</u> » 20 <u>2022</u>	от « <u>11</u> » <u>01</u> » 20 <u>2022</u>

Разработчик:

Выдрина Л. С., Воронина И.Г. - преподаватели МБУДО «Детская школа искусств № 3» г. Челябинск

Рецензент – Растворова Н.В. – кандидат искусствоведения. Доцент ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рецензент – Курдюмова Н.П., преподаватель высшей категории МБУДО «Детская школа искусств № 3» г. Челябинск

РАССМОТРЕНО:	УТВЕРЖДЕНО:
Методическим советом	Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ № 3»	МБУДО «ДШИ № 3»
Протокол № <u>1</u>	Протокол № <u>3</u>
от « <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>202</u>	от « <u>28</u> » <u>08</u> 20 <u>202</u>

Разработчик:

Выдрина Л. С., Воронина И.Г. - преподаватели МБУДО «Детская школа искусств № 3» г. Челябинск

Рецензент – Растворова Н.В. – кандидат искусствоведения. Доцент ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского

Рецензент – Курдюмова Н.П., преподаватель высшей категории МБУДО «Детская школа искусств № 3» г. Челябинск

Пояснительная записка

Программа учебного предмета Музыкальная литература составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12. 03. 2012 г. №165, «Народные инструменты», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 12. 03. 2012 г. №162 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Музыкальная литература» дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки». Музыкальная литература является базовой дисциплиной, которая направлена на развитие музыкального мышления и способствует музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора и формированию художественного вкуса.

Срок реализации учебного предмета «Музыкальная литература» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

При реализации учебной программы максимальная учебная нагрузка составляет 346,5 часов. Из них 181,5 часов приходится на аудиторные занятия, на внеаудиторные (самостоятельную работу) – 165 часов.

Внеаудиторная (самостоятельная работа) включает в себя прослушивание аудио- и видеоматериалов, посещение театров, музеев и концертов, работу со специальной литературой, подготовку докладов, рефератов, видеопрезентаций, проведение школьных конференций, различного рода викторин.

Основной формой проведения уроков являются мелкогрупповые занятия преподавателя с учащимися.

Цель учебного предмета: формирование у детей основ культуры слушания музыки, необходимого уровня функциональной грамотности и потенциальной готовности к активной и целенаправленной самостоятельной деятельности.

Задачи:

- формировать потребность в разнообразии музыкальных впечатлений (слушание музыки разных стилей и жанров, потребность в слушании незнакомой музыки);
- создавать основу для формирования комплекса особых художественно-эстетических потребностей в диалоге с музыкой как видом искусства;
- формировать потребность в интеллектуально-духовной деятельности, направленной на осмысление вызванных музыкой впечатлений;
- формировать потребность в аналитической деятельности, а также представления об элементах и структуре музыкального языка;
- подготовить обучающихся к продолжению профессионального обучения;

– активизировать творческий потенциал детей и формировать у них представления о деятельности слушателя как сотворца (воспитание в детях способности к сопереживанию, сочувствию и соучастию).

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел **«Учебно-тематический план»** включает последовательность изучения тем программ с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета. В разделе **«Содержание учебного предмета»** сформулированы важнейшие направления работы по предмету: знакомство с теоретическими и биографическими сведениями о композиторах, их творческом пути; знакомство с другими видами искусства (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы); слушание и анализ музыкальных произведений, анализ стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности; исполнение на музыкальном инструменте пройденных музыкальных произведений; определение на слух пройденного музыкального материала, творческие задания, викторины, тесты. **«Требования к уровню подготовки обучающихся»** разработаны в соответствии с ФГТ. Раздел **«Формы и методы контроля, система оценки»** содержит требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В разделе **«Методическое обеспечение учебного процесса»** даны методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов работы по основным направлениям. **«Список литературы»** состоит из перечня учебной и методической литературы.

Для реализации учебной программы **«Музыкальная литература»** материально-техническое обеспечение включает в себя:

- библиотечный фонд, укомплектованный необходимой учебной, нотной и методической литературой, аудио- и видеозаписями;
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий, оснащенные доской, пианино, музыкальным центром, видеоаппаратурой.

I. Учебно-тематический план

Первый год обучения Введение в мир музыки

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов	Кол-во уроков
I полугодие				
1.	Введение. Место музыки в жизни человека.	Урок	1	1
2.	Содержание музыкальных произведений		2	2
3	Выразительные средства музыки		2	2
4.	Виды оркестров. Состав симфонического оркестра.		2	2
5.	Оркестр народных инструментов		1	1
6.	Тембры певческих голосов Расцвет романса		1	1
7.	Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец		2	2
8.	Песня. Куплетная форма в песнях		2	2
9.	Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах		2	2
10.	Контрольный урок		1	1
Итого:			16	16
II полугодие				
11.	Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.		3	3
12.	Программно-изобразительная музыка		5	5
13.	Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)		2	2
14.	Музыка в театре (раздел «Балет»)		2	2
15.	Музыка в театре (раздел «Опера»)		4	4
16.	Контрольный урок		1	1
Итого:				17
Всего за год			33	33

Второй год обучения Музыкальная культура зарубежных стран

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов	Кол-во уроков
---	----------------------------	----------------------	--------------	---------------

I полугодие				
1.	История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко	Урок	1	1
2.	Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа		1	1
3.	И. С. Бах. Жизненный и творческий путь		1	1
4.	Органное сочинения И.С. Баха		1	1
5.	Клавирная музыка. Инвенции И.С. Баха		1	1
6.	Хорошо темперированный клавир И.С. Баха		1	1
7.	Сюиты И.С. Баха		1	1
8.	Современники И.С.Баха: Г.Ф.Гендель		1	1
9.	Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера, ораториальные жанры		3	3
10.	Оперная реформа К. В. Глюка		1	1
11.	Обзорный урок по творчеству венских классиков		1	1
12.	Й. Гайдн. Жизненный и творческий путь Йозефа Гайдна.		1	1
13.	Классический сонатно-симфонический цикл в творчестве Й. Гайдна.		1	1
14.	Контрольный урок		1	1
Итого:		16	16	
II полугодие				
15.	В. А. Моцарт. Жизненный и творческий путь		1	1
16.	В. А. Моцарт. Симфония соль-минор		2	2
17.	В. А. Моцарт. «Свадьба Фигаро»		3	3
18.	В. А. Моцарт. Соната Ля-мажор, другие клавирные сочинения		2	2
19.	Обобщающий урок по творчеству Моцарта		1	1
20.	Л. Бетховен. Жизненный и творческий путь		1	1
21.	Л. Бетховен. «Патетическая соната», другие клавирные произведения		3	3
22.	Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»		1	1
23.	Л. Бетховен «Симфония до-минор»		2	2

24.	Контрольный урок		1	1
Итого:			17	17
Всего за год			33	33

Третий год обучения
Музыкальная культура зарубежных стран

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов	Кол-во уроков
I полугодие				
1.	Романтизм в музыке	Урок	1	1
2.	Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь		1	1
3.	Ф. Шуберт. Песни		3	3
4.	Ф. Шуберт. Фортепианные сочинения		1	1
5.	Ф. Шуберт. «Неоконченная» симфония		1	1
6.	Ф. Шуберт. Вокальные циклы		1	1
7.	Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь		1	1
8.	Мазурки и полонезы		1	1
9.	Прелюдии, этюды		1	1
10.	Вальсы, ноктюрны		1	1
11.	Композиторы-романтики первой половины 19 века (обзор)		2	2
12.	Европейская музыка XIX века (обзор)		1	1
13.	Контрольный урок		1	1
Итого:			16	16
Русская музыкальная культура				
II полугодие				
14.	Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы		1	1
15.	Музыкальная культура XVIII века, творчество Д.С.Бортнянского, М.С.Березовского и др.		1	1
16.	Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Л.Гурилева, А.Е.Варламова		1	1
17.	М. И. Глинка. Биография		1	1
18.	М. И. Глинка. «Иван Сусанин»		4	4
19.	М. И. Глинка. Романсы		1	1
20.	М. И. Глинка. Симфонические сочинения		2	2
21.	Обобщающий урок по творчеству		1	1

	М.И. Глинки			
22.	А.С. Даргомыжский. Биография		1	1
23.	А. С. Даргомыжский. Романсы		2	2
24.	А. С. Даргомыжский. «Русалка»		1	1
25.	Контрольный урок		1	1
Итого:			17	17
Всего за год			33	33

Четвёртый год обучения
Русская музыкальная культура

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов	Кол-во уроков
I полугодие				
1.	Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М.А.Балакирева	Урок	2	2
2.	А.П.Бородин. Биография. Романсы		1	1
3.	А.П. Бородин. «Князь Игорь»		4	4
4.	А. П. Бородин. «Богатырская симфония»		1	1
5.	Обобщающий урок по творчеству Бородина		1	1
6.	М.П.Мусоргский. Биография. Песни		1	1
7.	М. П. Мусоргский. «Борис Годунов»		4	4
8.	М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки»		1	1
9.	Обобщающий урок по творчеству М. П. Мусоргского		1	1
Итого:			16	16
II полугодие				
10.	Н.А.Римский-Корсаков. Биография		1	1
11.	Н. А. Римский – Корсаков. «Шехерезада»		2	2
12.	Н. А. Римский – Корсаков. «Снегурочка»		4	4
13.	Обобщающий урок по творчеству Н. А. Римского- Корсакова		1	1
14.	Биография П. И. Чайковского		1	1
15.	П. И. Чайковский. Симфоническое творчество.		3	3
16.	П. И. Чайковского «Евгений Онегин»		4	4
17.	Контрольный урок		1	1

Итого:		17	17
Всего за год		33	33

Пятый год обучения
«Отечественная музыкальная литература XX века»

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Кол-во часов	Кол-во уроков
I полугодие				
1.	Русская культура конца 19 – начала 20 века	Урок	1,5	1
2.	Творчество С.И.Танеева		1,5	1
3.	Творчество А.К.Лядова		1,5	1
4.	Творчество А.К. Глазунова		1,5	1
5.	С.В.Рахманинов. Биография. Романсы		1,5	1
6.	С. В. Рахманинов. Фортепианные произведения, симфонические произведения		3	2
7.	А.Н.Скрябин. Биография. Фортепианные сочинения		1,5	1
8.	А.Н.Скрябин. Симфоническое творчество		1,5	1
9.	И.Ф.Стравинский. Биография. «Русские сезоны»		1,5	1
10.	Отечественная музыкальная культура 20-60-х годов XX века		1,5	1
11.	С.С.Прокофьев. Биография		1,5	1
12.	«Александр Невский»		4,5	3
13.	Контрольный урок		1,5	1
	Итого:	24	16	
II полугодие				
14.	С.С.Прокофьев. Седьмая симфония		1,5	1
15.	«Золушка»		1,5	1
16.	«Ромео и Джульетта»		3	2
17.	Д.Д.Шостакович. Биография		1,5	1
18.	Д. Д. Шостакович. Седьмая симфония		3	2
19.	Д. Д. Шостакович. Камерная музыка.		1,5	1
20.	Д. Д. Шостакович. «Казнь Степана Разина»		1,5	1
21.	Обобщающий урок по творчеству Д. Д. Шостаковича		1,5	1
22.	А.И. Хачатурян. Творческий путь		1,5	1
23.	Г.В.Свиридов. Творческий путь		1,5	1
24.	60-годы XX века, творчество		1,5	1

	Р.К.Щедрина			
25.	Творчество А.Г. Шнитке		1,5	1
26.	Творчество С.А. Губайдулиной			
27.	Творчество Э.Денисова и Гаврилина		1,5	1
27.	Повторение пройденного материала		1,5	1
28.	Контрольный урок		1,5	1
Итого:			25,5	17
Всего за год			49,5	33
Всего по учебному плану за весь курс обучения			181,5	165

II. Содержание учебного предмета

Первый год обучения

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» даёт возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами, позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

По окончании первого года обучения учащиеся должны:

знать:

- элементы музыкального языка: мелодию, лад, темп, ритм, аккомпанемент, фактуру, регистр,
- понятия: гомофония, полифония, тембр;
- жанры: хорал, песня, кант, романс, месса, прелюдия, токката, фантазия, инвенция, имитация, паванна, гальярда, аллеманда, куранта, сарабанда, жига; сюита, соната, симфония, опера, балет;
- программная музыка, инструментальный концерт;
- музыкальные формы: период, двухчастная форма, трёхчастная, куплетная, вариации, рондо, сонатная форма;
- авторов прослушанных произведений;

уметь:

- опираясь на собственные впечатления, подобрать определения, соответствующие характеру музыки;
- определить признаки пройденных жанров и форм;
- определить количество и соотношение тем, наиболее важные для создания образа средства выразительности, состав исполнителей;
- определять на слух изученные музыкальные произведения;

владеть:

- навыками, необходимыми для анализа музыкального произведения,
- навыком работы с учебной литературой и словарём.

I полугодие

Тема № 1. Введение. Место музыки в жизни человека.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Тема № 2 Содержание музыкальных произведений.

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

1. П.И.Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,
2. Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,
3. Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,
4. М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,
5. Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,
6. К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,
7. С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Тема №3. Выразительные средства музыки.

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: Мелодия как основа музыкального произведения. Виды мелодий (кантилена, речитатив). Значение лада в музыке, лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), тембр. Регистр, штрихи, динамика – их роль в создании музыкального образа.

Прослушивание произведений:

1. М.И.Глинка «Патриотическая песнь»
2. Ф.Шуберт «Липа»,
3. М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),
4. Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,
5. С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».
6. Бах И. С. Двухголосная инвенция ре минор.
7. Григ Э. «В пещере горного короля», «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
8. Григ Э. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер Гюнт»

9. Даргомыжский А. С. Старый капрал
10. Дебюсси К. «Кукольный кэк-уок» из цикла «Детский уголок»
11. Дебюсси К. «Колыбельная Джимбо» из цикла «Детский уголок»
12. Моцарт В. А. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
13. Прокофьев С. С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»
14. Чайковский П. И. Хорал из «Детского альбома»

Тема № 4. Виды оркестров. Состав симфонического оркестра.

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов:

- струнная группа и ее роль.
- деревянно-духовые инструменты
- медно-духовые инструменты
- ударные инструменты
- духовой оркестр
- оркестр народных инструментов
- эстрадный оркестр

Сравнение состава духового и эстрадного оркестров с симфоническим.

Прослушивание произведений:

1. С.С.Прокофьев «Петя и волк»,
2. Б.Бриттен «Вариации и фуга на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тема № 5. Оркестр народных инструментов

Русские народные музыкальные инструменты. Возникновение оркестра народных инструментов, В. В. Андреев. Особенности звучания инструментов и приемы игры на них. История возникновения оркестров. Репертуар.

Прослушивание произведений:

1. Аудиоэнциклопедия с музыкальными иллюстрациями «Народные инструменты»

Тема № 6. Тембры певческих голосов. Расцвет романса.

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Романс - любимый жанр русской музыки. Предшественники романса. Связь профессиональной и народной музыки в жанре романса. Формирование основных разновидностей русского романса («русская песня», элегия, баллада, застольная песня). Ведущая роль мелодии в русских романсах. Использование речитативных элементов. Роль фортепианной партии. Изобразительные приёмы в партии фортепиано. Роль танцевальных ритмов в музыке романсов.

Прослушивание произведений:

1. Гурилёв А. Л. Колокольчик. Матушка-голубушка. Вьётся ласточка. Сарафанчик

2. Алябьев А. С. Зимняя дорога
3. Свиридов Г. В. Зимняя дорога
4. Глинка М. И. Не искушай
5. Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Тема № 7. Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность. Первичные сведения о жанрах музыки (песня, танец, марш), их характерные особенности.

Тема № 8. Песня. Куплетная форма в песнях

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений:

1. Русская народная песня «Дубинушка»,
2. И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,
3. А.В.Александров «Священная война»,
4. Д.Ф.Тухманов «День Победы»,
5. А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,
6. Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,
7. Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Тема № 9. Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

1. С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,
2. Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,
3. Д.Верди Марш из оперы «Аида»,
4. В.П.Соловьев-Седой «Марш нахимовцев»,

5. П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,
6. А.С.Даргомыжский «Малороссийский казачок»,
7. А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,
8. Э.Григ «Норвежский танец» Ля мажор,
9. Л.Боккерини Менуэт,
- 10.Д.Скарлатти Гавот,
- 11.К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,
- 12.Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,
- 13.Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,
- 14.М.К.Огиньский Полонез ля минор,
- 15.Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Тема № 10. Контрольный урок.

Тесты по пройденным темам, например: «Определение элементов музыкальной речи», «Музыкальные тембры», «Состав симфонического оркестра» и т.п.

Викторина по определению на слух различных жанров народной песни, пройденных музыкальных произведений.

II полугодие

Тема № 11. Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.

Народная песня – отражение различных сторон жизни народа. Воспитательное и познавательное значение народной песни. Богатство содержания народной песни. Разнообразие песенных жанров. Эпические жанры. Древнейшие виды народного творчества – былины и исторические песни. Особенности мелодий, общие и различные черты:

- старинные трудовые и семейно-бытовые песни; особенности трудовых песен (равномерный ритм, повторность мелодических оборотов, слов);
- создатели трудовых песен; значение трудовых песен, их роль в жизни народа;
- колыбельные песни; их особенности (узкий диапазон, повторность музыкальных фраз, спокойное движение);
- детские песни-прибаутки; особенности – простой напев на 3-4 звука, обращение к природе, птицам, животным;
- плясовые, шуточные, хороводные, игровые песни – песни молодости, веселья, отдыха от тяжелых полевых или домашних работ;
- традиции лирической протяженной песни.

Основные черты протяженной песни (импровизационный характер напевов, широкий диапазон, обилие распевов). Тематика лирических песен.

Произведения на народные темы в русской классической музыке: городские народные песни; основные черты городской народной песни – исполнялись соло с аккордово-гармоническим сопровождением на разных инструментах. Отличие городской песни от деревенской.

Взаимосвязь вокального, инструментального и танцевального искусства в народном творчестве. Народная песня как основа профессиональной музыки.

Произведения на народные темы: использование народных мелодий в оперной, симфонической и камерной музыке. Создание композиторами-классиками музыкальных тем, близких к народным мелодиям.

Прослушивание произведений:

1. Глинка М. И. Вариации для фортепиано на тему «Среди долины ровныя»
2. Лядов А. К. «Восемь русских народных песен для оркестра» (использование жанров протяжной, шуточной, колыбельной, плясовой песен)
3. Лядов А. К. Колыбельная кота Баюна из произведения «Кикимора»
4. Прокофьев С. С. «Мёртвое поле» из кантаты «Александр Невский»
5. Прокофьев С. С. Песня об Александре Невском из кантаты «Александр Невский»
6. Римский-Корсаков Н. А. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже»; симфоническая картина «Сеча при Керженце» (использование исторической песни «Как за речкою»)
7. Римский-Корсаков Н. А. Опера «Снегурочка» (Первая песнь Леля)
8. Римский-Корсаков Н. А. Песня Садко с хором из оперы «Садко»
9. Римский-Корсаков Н. А. Русская народная песня «Ай, во поле липенька» из оперы «Снегурочка»
10. Стравинский И. Ф. Обработка трудовой песни «Эй, ухнем»
11. Чайковский П. И. Хор «Болят мои скоры ноженьки» из оперы «Евгений Онегин»

Тема № 12. Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Звукоизобразительные возможности инструментальной музыки. Использование выразительности звукоизобразительных приёмов в музыкальных произведениях (картины природы: шелест леса, плеск волн, раскаты грома, голоса птиц, перезвон колоколов и т.д.). Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений:

1. А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент)
2. Л. ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),
3. П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,
4. М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,
5. С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»
6. Бетховен Л. Симфония № 6, II часть – сцена у ручья (эпизод птичье трио), IV часть – сцена грозы

7. Мусоргский М. П. Лиможский рынок из сюиты «Картинки с выставки»
8. Равель М. Матушка Гусыня
9. Сен Санс К. Петухи и куры. Осёл. Лебедь. Черепахи. Слон. Кенгуру.
10. Шуберт Ф. Маргарита за прялкой. Лесной царь

Тема № 13. Музыка в театре. Музыка в драматическом театре.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

1. Э.Григ «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Тема № 14. Музыка в театре. Балет.

Балет – театральная драма без слов. Основные черты балета, как музыкально-сценического жанра; объединение в нём музыки, танца и сценического действия.

Танцевальная основа музыки; чередование отдельных законченных танцевальных пьес.

Из истории балета (комедийный балет королевы). Опера-балет.

Создатели балета (сценарист, балетмейстер, композитор, художник).

Виды хореографии. Классический танец (аллегро, адажио).

Характерные танцы (народные танцы, танцы героев детских сказок).

Роль пантомимы в балете.

Музыка в балете. Танцы: вальсы, польки, галопы, менуэты, гавоты, сарабанды, тарантелла, болеро, мазурка, марш.

Темы-характеристики (лейтмотивы).

Строение балета (действия, картины, сцены, номера).

Вариация, Па-де-де-катер.

П.И.Чайковский - создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений:

1. Прокофьев С. С. Балет «Золушка»: Па-де-де-шаль. Гавот. Вариация феи Весны. Монолог феи Лета. Вариации феи Осени. Вариации феи Зимы.

2. П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»: «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже», Большой вальс из II действия. Медленный вальс и Amoroso из III д.

Тема № 15. Музыка в театре. Опера.

Опера, её строение. Жанры оперы. История возникновения оперы как жанра. Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры.

Синтетичность оперного жанра. Литературный источник, либретто. Ведущее значение музыки. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера. Опера-сериа и опера-буффа. Жанры оперы. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». М. И. Глинка и А. С. Пушкин. Сюжет и композиция оперы. Сказочно-эпические черты оперы.

Светлый, жизнеутверждающий характер произведения. Характеристика главных героев. Ансамблевые и танцевальные номера, их характеристика.

Прослушивание произведений:

1. Моцарт В. Опера «Волшебная флейта»: ария царицы Ночи, ария Папагено
2. Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник»: ария Фигаро, каватина Розины
3. Глинка М. И. Опера «Руслан и Людмила»: интродукция. Каватина Людмилы. Сцена похищения. Баллада Финна. Рондо Фарлафа. Ария Руслана. Марш Черномора. Сцена Наины и Фарлафа II д., II к. Персидский хор. Восточные танцы. Хор «Ах, ты свет Людмила»

Тема № 16. Контрольный урок.

Тесты и викторина по пройденным материалам.

Второй год обучения

Музыкальная культура зарубежных стран

Второй год обучения является базовым для формирования у учащихся знаний о музыкальных жанрах и формах. Важной задачей становится развитие исторического мышления: учащиеся должны представлять себе последовательную смену культурных эпох, место музыкального искусства в контексте западноевропейской культуры. Материал данного года обучения представлен в виде монографических тем, предполагающий знакомство с персоналиями композиторов, особенностями его творческого наследия, подробный разбор и прослушивание произведений. В списке музыкальных произведений также приводятся варианты сочинений композиторов, данных для ознакомления, которые можно использовать на биографических уроках или рекомендовать ученикам для самостоятельного прослушивания. Остальные темы курса являются ознакомительными, в них представлен обзор

определенной эпохи и упомянуты наиболее значительные явления в музыкальной жизни.

По окончании второго года обучения учащиеся должны:

знать:

- биографические данные композиторов, жанры творчества, музыкальные произведения, изучаемые в курсе;
- строение форм: сонаты, симфонии, оперы, оратории;
- структуру сюиты;
- жанровые разновидности симфонии, оперы;
- музыкальные произведения и их авторов;

уметь:

- уметь, опираясь на собственные впечатления, подобрать определения, соответствующие характеру музыки;
- уметь выделить жанровые признаки тематизма: танцевальные, вокальные, песенные, декламационные и т.п.;

владеть:

- аналитическими умениями, необходимыми для анализа музыкального произведения по предложенному плану;
- навыком работы с учебной литературой и словарём;
- навыком работы с нотной литературой.

I полугодие

Тема № 1. История развития музыки от Древней Греции до эпохи барокко

Курс начинается с ознакомления учеников с музыкальной культурой Древней Греции. История возникновения нотного письма, Гвидо Аретинский. Музыка Средневековья – органум Перотина. Музыка ренессанса – формирование традиций инструментальной музыки, первые оперы рубежа XVI-XVII веков. К. Монтеверди – великий музыкант-реформатор, опера Монтеверди.

Прослушивание произведений:

Рекомендуется прослушивание небольших фрагментов танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения: О. ди Лассо, К. Монтеверди, К. Жанекена, Франческо да Милано.

Тема № 2. Музыкальная культура эпохи барокко, итальянская школа

Характеристика XVIII века – «века разума и просвещения». Основные тенденции в развитии музыкального искусства. Стилиевые направления (барокко, рококо, сентиментализм, классицизм), их проявление в музыке.

Значение инструментальной музыки в эпоху барокко. Зарождение оперы, кантаты, оратории. Опера как один ведущих жанров. Развитие инструментальной музыки. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVI-XVIII вв. (трио соната, concerto grosso); органная и клавирная музыка. Становление и развитие сонатно-концертных жанров. Инструментальный барочный концерт. Краткая характеристика творчества А. Вивальди.

Прослушивание произведений:

1. Перселл Г. «Дидона и Эней», ария Дидоны
2. Вивальди А. Концерт из цикла «Времена года»
3. Скарлатти Д. Сонаты (по выбору преподавателя)

Тема № 3. И. С. Бах. Жизненный и творческий путь.

Немецкая культура первой половины XVIII в. Творчество И. С. Баха. Органные, клавирные оркестровые, кантатно-ораториальные произведения И. С. Баха. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. И. С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Облик, характер, художественная личность, религия. Связь духовного и светского. И. С. Бах – педагог. Творчество И. С. Баха – завершение полифонической эпохи. Наследие. Триумфальное возвращение музыки И. С. Баха в XIX веке. Значение музыки композитора. Реформация и её влияние на творчество Баха. Инструментальная сюита – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Кантатно-ораториальный жанр. Месса католическая, обязательные поющие части мессы. Месса си минор.

Прослушивание произведений:

1. Французская сюита до минор
2. Месса си минор: Kyrie eleison, «Gloria»
3. Трёхголосная инвенция си минор
4. Фрагменты сюит, партит

Тема № 4. Органные сочинения И.С. Баха.

Произведения для органа. Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Произведения Баха для органа. Гуманизм, глубина и впечатляющая сила их содержание. Органная Токката и fuga ре минор. Хоральные прелюдии.

Прослушивание произведений:

1. Хоральная прелюдия фа минор. Токката и fuga ре минор для органа
2. Хоральная прелюдия ми-бемоль мажор

Тема № 5. Клавирная музыка. Инвенции И.С. Баха.

Специфика устройства клавесина, клавикорда.

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных приемов полифонического письма.

Инвенция – пример простейшего полифонического произведения, основанная на принципе имитации. Инвенции - Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире.

Прослушивание произведений:

1. Двухголосные инвенции до мажор, фа мажор

Тема № 6. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха.

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического стилей. Имитация как один из основных приемов полифонического письма.

Хорошо темперированный клавир. История создания. Строение фуги. Уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире «Хорошо темперированный клавир» – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы (тема, противосложение, интермедия и т.д.). Фуга как сложное полифоническое произведение. Основные разделы фуги. Строение экспозиции фуги и соотношение тональностей в ней. Цикл прелюдии и фуга. Импровизационный склад прелюдий.

Прослушивание произведений:

1. Прелюдия и фуга до минор из 1 тома ХТК
2. Прелюдия и фуга до мажор из 1 тома ХТК

Тема № 7. Сюиты И.С. Баха.

Сюиты. Французские сюиты Баха (сюита до минор). Краткие сведения по строению сюиты как циклического произведения. Принцип контраста частей. Характеристика и разбор отдельных старинных танцев.

Тема № 8. Современники И. С. Баха: Г. Ф. Гендель

Краткое изложение биографии Г.Ф. Генделя. Влияние итальянской школы на творчество композитора, основные жанры.

Музыкальный материал:

Произведения Г. Ф. Генделя:

1. Концерто-гроссо ор. 3, № 1, ч. 1
2. Опера «Ринальдо», ария Альмиры
3. Оратория «Мессия». «Аллилуйя». Пассакалия

Тема № 9. Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера, ораториальные жанры

Эстетические идеалы классицизма: порядок, управляющий природой и жизнью, утверждение разумности бытия и гармоничности человеческой натуры. Источник эстетики – образцы античного искусства как высшая форма классического совершенства. Деятельность французских энциклопедистов – Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Ж. Л. Даламбер. Формирование венской классической школы. Кристаллизация классицистского стиля в инструментальной музыке – «Мангеймской школы», а также одного из сыновей Баха Филлипа Эмануэля или «гамбургского» Баха. Новаторство сонатно-симфонической драматургии. Историческое значение достижений венской классической школы.

Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в разных странах Европы и возникновение в XVII-XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный и симфонический цикл, их кардинальное отличие от

предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии, формы произведения. Состав симфонического оркестра, закрепление в составе оркестра группы деревянных духовых инструментов. Мангеймская школа. Жизнь и творчество Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Венский классицизм.

Тема № 10. Оперная реформа К. В. Глюка

Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка, австрийского композитора XVIII века, направленная на воплощение больших гражданских идей посредством античных сюжетов эпохи. Античные и средневековые сюжеты опер. Драматизация музыкального спектакля. Творческие принципы, оказавшие влияние на последующие поколения композиторов.

Музыкальный материал:

1. Глюк К. Ф. «Орфей»: хор из 1 д., сцена с фуриями из 2 д., ария Орфея «Потерял я Эвридику»

Тема № 11. Обзорный урок по творчеству венских классиков.

Этические установки классицизма – воспевание действий и поступков человека, понятие прав человека, защита этих прав, свободы вероисповедания и слова, поворот к простоте и естественности и его отражение в чистом архитектурном стиле, напоминающем стиль Древней Греции и Рима. Образование музыкальных обществ, публичных концертов. Появление нового состава оркестра, закрепление роли духовых инструментов. Творчество крупнейших представителей венской классической школы Й. Гайдна, В. Моцарта Л. Бетховена, определившее направление дальнейшего развития музыкальной композиции. Кристаллизация жанров инструментальной музыки, новаторство в оперном искусстве.

Музыкальный материал:

1. Моцарт В. А. Концерт для фортепиано фа мажор (фрагменты экспозиции)

1. Гайдна Й. Оратория «Времена года» (№ 18, 19)

2. Бетховен Л. В. Соната «Аппассионата», 1 ч.

3. Бетховен Л. В. Соната № 14, фрагмент финала

Тема № 12. Й. Гайдн

Жизненный и творческий путь Йозефа Гайдна. Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Последние годы жизни в Вене.

Тема № 13. Классический сонатно- симфонический цикл.

Симфонии Й. Гайдна. Эволюция симфонии от дивертисмента до 4-х частного цикла. Сонатное аллегро – строение и название разделов, образное соотношение тем и их название, развитие тематизма – мотивная разработка. Жанрово-бытовой симфонизм. Классицистские нормы сонатно-симфонического цикла. Оратории Й. Гайдна: камерно-инструментальное творчество – классическая разновидность струнного квартета.

Симфонический цикл на примере симфонии ми-бемоль мажор (1 ч. – сонатная форма, 2 ч. – двойные вариации, 3 ч. – менуэт, финал). Клавирное творчество Й. Гайдна Сонатный цикл. Строение классической сонаты. Подробный разбор структуры цикла, сонатного аллегро.

Музыкальный материал:

Произведения Й. Гайдна:

4. Симфония ми-бемоль мажор (все части)
5. Соната ре мажор (все части)
6. Соната ми минор (ч. 1)
7. Симфония № 45
8. «Прощальная» симфония (финал)

Тема № 14. Контрольный урок

Подготовка сообщений по биографиям композиторов, изученных в первом полугодии. Викторина по прослушанным произведениям.

II полугодие

Тема № 15. В. А. Моцарт

Жизненный и творческий путь Вольфганга Амадея Моцарта. «Чудоребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с Зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Последнее произведение – «Реквием». Жанровое многообразие творчества.

Музыкальный материал:

1. В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада»
2. В.А. Моцарт Опера «Волшебная флейта» – увертюра, дуэт Папагено и Папагены

Тема № 16. В. А. Моцарт. Симфония соль минор.

Лирико-драматический характер симфонии соль-минор, тематические связи частей симфонии, трактовка менуэта.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Симфония №40, соль минор (все части)

Тема № 17. В. А. Моцарт. Оперное творчество. «Свадьба Фигаро»

Опера «Свадьба Фигаро». Интерпретация первоисточника – комедии П. Бомарше. Оценка оперы современниками. Традиции оперы-буффа, новаторство в трактовке комической оперы. Музыкальный язык сольных характеристик главных героев. Функция увертюры.

Музыкальный материал:

1. Опера «Свадьба Фигаро» – увертюра, Каватина Фигаро, ария и серенада Керубино, ария Сюзанны

Тема № 18. В.А. Моцарт. Соната Ля мажор, другие клавирные сочинения.

Клавирное творчество В. А. Моцарта. Соната ля мажор, № 11. Своеобразие построения цикла. Жанровые истоки тематизма.

Музыкальный материал:

1. Соната ля мажор (все части)

Тема № 19. Обобщающий урок по творчеству В.А. Моцарта

Повторение пройденного материала. Творчество В. Моцарта. Индивидуализация образов, наполненность экспрессией, стремительность развития, насыщение драматизмом. Обогащение мелодических, гармонических, полифонических средств. Новаторство в области оперы: отражение передовых социальных и этических идей эпохи. «Дон Жуан» – «веселая драма» (*drama giocoso*), сочетающая комедийные, трагедийные элементы, психологическую углубленность и занимательную интригу, фантастическую условность и бытовую достоверность.

Реквием. История создания. Строение католической мессы. Полифонические приемы.

Музыкальный материал:

1. Увертюры к опере «Дон Жуан»
2. «Реквием» (фрагменты)

Тема № 20. Л. В. Бетховен

Жизненный и творческий путь Людвига ван Бетховена. Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. В. Бетховена. Революционная героика, выраженная через средства музыкального языка композитора. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества.

Тема № 21. Фортепианная музыка. «Патетическая» соната». № 8, другие клавирные сочинения.

Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма.

Музыкальный материал:

1. Соната № 8 «Патетическая» (все части)
2. Соната для фортепиано № 14, ч. 1
3. Соната для фортепиано № 23, ч. 1

Тема № 22. Л. Бетховен. Увертюра «Эгмонт»

Симфонический жанр. Драматический симфонизм, основанный на конфликтном противодействии образов. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И. Гете «Эгмонт». Увертюра – самостоятельное произведение.

Музыкальный материал:

1. Увертюра из музыки к драме И. Гете «Эгмонт»

Тема № 23. Л. Бетховен. Симфония до минор.

Л. Бетховен – драматический симфонизм. Индивидуальность концепции каждой симфонии. Показ образа в единстве противоположных, борющихся

друг с другом элементов. Построение темы на контрастных мотивах, образующих внутреннее единство. Производный контраст. Непрерывность развития и качественных изменений образов. Сквозной процесс развития, охватывающий все разделы формы. Симфония – «инструментальная драма».

Симфония № 5 до минор. Воплощение смелых, героических эмоций. Концептуальный симфонизм. Принципы монотематизма в Симфонии № 5 до минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла – замена менуэта на скерцо.

Музыкальный материал:

1. Симфония № 5 до минор (все части)

Тема № 24. Контрольный урок

Подготовка сообщений по биографиям композиторов, изученных в первом полугодии. Викторина по прослушанным произведениям.

Третий год обучения Музыкальная культура зарубежных стран

Тема № 1. Романтизм в музыке

Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма. Его место среди других художественных направлений эпохи. Романтизм в музыке (новизна идейно-образного содержания, обновление жанров и композиционных принципов, обогащение выразительных средств). Интерес к народной фантастике, сказкам. Возникновение новых жанров – баллады, поэмы; разнообразие инструментальной миниатюры. Большое содержание в малых формах. Внимание к душевному миру человека: мотивы тоски и отчаяния. Поиски картинности, красочности, отсюда новые средства в области гармонии, формы.

Национальные композиторские школы. Ф. Шопен, Ф. Лист, Э. Григ. Симфоническое творчество И. Брамса. Романтизм XIX в. Австрия, Германия – Ф. Шуберт, Р. Шуман, И. Штраус, Ф. Мендельсон. Польша, Чехия, Венгрия – Ф. Шопен, Б. Сметана, Ф. Лист. Романтизм. XIX в. Италия – Дж. Россини, Дж. Верди. Франция – Ж. Бизе, Г. Берлиоз.

Музыкальный материал:

1. Бизе Дж. Опера «Кармен»: Увертюра, I действие – Хабанера и Сегедилья, антракт ко II действию, II действие – ария Хозе, куплеты Тореадора
2. Брамс Й. Симфония № 3, ч. 3
3. Верди Дж. Опера «Травиата», застольная песня, вступление к опере
4. Григ Э. Концерт для фортепиано ля минор (фрагмент)
5. Лист Ф. Рапсодия № 2
6. Мендельсон Ф. Песни без слов (по выбору преподавателя)
7. Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник», ария Фигаро из I д.
8. Шопен Ф. Мазурки, полонезы вальсы (по выбору преподавателя)
9. Шуберт Ф. Симфония № 8, си минор (I часть), песни
10. Шуман Р. Фантастические пьесы – № 2 «Порыв», № 3 «Отчего»

11. Шуман Р. Утешение

Тема № 2. Ф. Шуберт

Жизненный и творческий путь. Жанры творчества.

Тема № 2. Ф. Шуберт. Песни.

Песни, баллады и вокальные циклы Ф. Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков.

Музыкальный материал:

1. Песни: «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария»

Тема № 4. Ф. Шуберт. Фортепианные произведения.

Новые фортепианные жанры – экспромт, музыкальный момент.

Музыкальный материал:

1. Экспромт ми-бемоль мажор
2. Музыкальный момент фа минор
3. Вальс си минор

Тема № 5. Ф. Шуберт. Неоконченная симфония.

Симфония № 8 «Неоконченная» си минор. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке.

Музыкальный материал:

1. Симфония № 8 «Неоконченная» (1 часть, 2 часть – фрагмент)

Тема № 6. Ф. Шуберт. Вокальные циклы.

Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»

Музыкальный материал на усмотрение преподавателя

Тема № 7. Ф. Шопен

Жизненный и творческий путь Фридерика Шопена. Юность в Польше, жизнь в Париже. Ф. Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Жанры баллады, фортепианной сонаты. Фортепианная миниатюра: большое содержание в малых формах.

Музыкальный материал:

1. Баллада № 1

Тема № 8. Мазурки и полонезы.

Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов.

Музыкальный материал:

1. Шопен Ф. Мазурки до мажор, си-бемоль мажор, ля минор.
2. Полонез ля мажор, ля-бемоль мажор.

Тема № 9. Прелюдии, этюды.

Новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф. Шопена, особенности его строения.

Музыкальный материал:

1. Прелюдии ми минор, ля мажор, до минор.
2. Этюды Ми мажор, до минор, «Революционный».

Тема № 10. Вальсы, ноктюрны. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Ноктюрн в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.

Музыкальный материал:

1. Вальс до-диез минор.
2. Ноктюрн фа минор, ми-бемоль мажор.

Тема № 11. Композиторы-романтики первой половины XIX века.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик. Музыкальное и теоретическое наследие Г.Берлиоза.

Музыкальный материал:

1. рапсодии Ф.Листа
2. отрывки из «Фантастической» симфонии Г.Берлиоза
3. номера из «Фантастических пьес» или вокальных циклов Р.Шумана на выбор преподавателя.

Тема № 12. Европейская музыка в XIX веке.

Разные пути развития оперного жанра. Творчество Д.Верди и Р.Вагнера. Инструментальная музыка Германии и Австрии (И.Брамс). Французская композиторская школа (Ж.Бизе, С.Франк и др.).

Музыкальный материал:

1. номера из опер Д.Верди («Травиата», «Аида», «Риголетто») и Р.Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец», «Валькирия») на усмотрение преподавателя.

Тема № 13. Контрольный урок.

Викторина по музыкальному материалу за весь курс зарубежной музыки.

II полугодие

Русская музыкальная культура

Данный раздел учебного предмета «Музыкальная литература», посвященный отечественной музыке XVIII-XIX веков – ключевой в курсе. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников подросткового возраста.

По окончании третьего года обучения учащиеся должны:

знать:

- исторические этапы развития русской профессиональной композиторской школы (фольклор, музыкально-культурные явления Древней Руси, зарождение светской музыки, традиции церковной музыкальной культуры, расцвет русской музыкальной культуры);

- биографические данные композиторов, жанры творчества, музыкальные произведения, изучаемые в курсе;

- жанровые разновидности симфонии, оперы;

- музыкальные произведения и их авторов;

уметь:

- проанализировать услышанную музыку по предложенному плану и выделить жанровые признаки тематизма произведения

- на слух определять изученные музыкальные произведения

- работать с нотным текстом

- самостоятельно составлять конспект по заданной теме, работать с предложенной литературой

- уметь составлять реферат и определять цель и задачи исследования

владеть:

- навыком работы с литературным текстом, самостоятельного составления конспектов по заданной литературе, работы со словарем.

Тема № 14. Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы

Возникновение многоголосия. Партесный стиль. Возникновение партесного пения и строчного пения. Ранние формы русского церковного многоголосья. Усовершенствование знаменного письма. Социальные и культурные изменения XVII века и влияние Запада. Профессиональная музыка – церковная. Партесный концерт. Духовные канты. Торжество новых эстетических принципов. Появление новых видов церковного и светского пения. Влияние петровских реформ на развитие музыкальной культуры. Уникальная история формирования русской культуры в целом и музыкальной в частности. Особенности нотации (крюки и знамена). Приоритет вокального начала.

Музыкальный материал:

Для ознакомления предлагается прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Тема № 15. Музыкальная культура XVIII века

Краткий экскурс в историю государства российского XVII – начала XVIII века. Раскол церкви. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы. Творчество Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского и других композиторов.

Музыкальный материал:

1. Бортнянский Д. С. Концерт № 34
2. Березовский М. С. «Не отвержи меня...»

Тема № 16. Культура начала XIX века

Романсы. Творчество А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева, А.Е. Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса – элегии, русской песни, баллады, романсов «о дальних странах» – с использованием танцевальных жанров.

Музыкальный материал:

1. Алябьев А. А. «Соловей», «Иртыш»
2. Варламов А. Е. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий»
3. Гурилев А. Л. «Колокольчик»
4. Гурилев А. Л. «Домик-крошечка»

Тема № 17. М.И. Глинка

Жизненный и творческий путь М. И. Глинки. Обучение в Италии, Германии. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха М. И. Глинки: современники композитора.

Тема № 18. М.И. Глинка «Иван Сусанин»

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся музыкальные темы в опере, их смысл и значение.

Музыкальный материал:

1. Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») 1 д.: Интродукция, Каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»; 2 д.: Полонез, Краковяк, Вальс, Мазурка; 3 д.: Песня Вани, сцена Сусанина с поляками, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься».

Тема № 19. М.И. Глинка. Романсы.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Музыкальный материал:

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь»

Тема № 20. М.И. Глинка. Симфонические сочинения.

Симфонические сочинения М. И. Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская» – уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия – «зерно», из которого выросла русская лирико-психологическая симфоническая музыка, посвященная раскрытию внутреннего мира, душевных переживаний человека.

Музыкальный материал:

1. «Камаринская», «Вальс-фантазия»
2. Увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Арагонская хота»

Тема № 21. Обобщающий урок по творчеству М.И. Глинки.

Тема №22. А.С. Даргомыжский. Биография.

Жизненный и творческий путь А. С. Даргомыжского. Значение дружбы с М. И. Глинкой. Новые эстетические задачи.

Тема №23. А.С. Даргомыжский. Романсы.

Поиск выразительности музыкального языка, отношение к литературному тексту, передача в музыке интонаций разговорной речи. Социально-обличительная тематика в вокальных сочинениях. Вокальная миниатюра – появление новых жанров и тем (драматическая песня, сатирические сценки).

Музыкальный материал:

Произведения А. С. Даргомыжского:

1. Романсы и песни: «Старый капрал», «Мне грустно», «Титулярный советник» «Мне минуло шестнадцать лет». «Ночной зефир», «Червяк», «Старый капрал».

Тема №24. А.С. Даргомыжский. «Русалка».

Опера «Русалка». Опера в творчестве композитора, особенности музыкального языка в операх «Русалка», «Каменный гость». Психологизм образа Мельника, жанровые хоровые сцены, портретная характеристика Князя.

Музыкальный материал:

1. Опера «Русалка»: ария Мельника из 1 д. и сцена Мельника из 3 д., хор из 2 д. «Сватушка» и хоры русалок из 3 д., Песня Наташи из 2 д., Каватина Князя из 3 д.

Тема № 25. Контрольный урок

Викторина по пройденным произведениям.

Четвёртый год обучения Русская музыкальная культура I полугодие

Тема № 1. Русская культура 60-х годов XIX века. Деятельность и творчество М. А. Балакирева.

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование русского музыкального общества, открытие консерваторий, организация бесплатной музыкальной школы. А. Н. Серов и В. В. Стасов, А. Г. Рубинштейн, Н. Г. Рубинштейн, А. Г. Рубинштейн, М. А. Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал:

1. А. Г. Рубинштейн Фрагменты оперы «Демон»
2. М. А. Балакирев Фортепианная фантазия «Исламей»

Тема № 2. А. П. Бородин. Биография. Романсы.

Жизненный и творческий путь А. П. Бородина. Многогранность личности А. П. Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант. Романсы А. П. Бородина. Глубокая лирика, красочность гармоний. Роль текста, фортепианной партии.

Музыкальный материал:

1. Романсы: «Спящая княжна», «Для берегов Отчизны»
2. Квартет № 2; «Ноктюрн», ч. 3

Тема № 2. А. П. Бородин. «Князь Игорь».

Опера «Князь Игорь» – центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Музыкальный материал:

1. Опера «Князь Игорь»: пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д.: песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня», 2 д.: каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски, 4 д.: Плач Ярославны, хор поселян

Тема № 4. А. П. Бородин. «Богатырская симфония».

Симфоническое наследие А. П. Бородина. Формирование жанра симфонии в русской музыке в 60-х годах XIX века. Симфония № 2 си минор, «Богатырская». Жанр эпической симфонии.

Музыкальный материал:

Симфония № 2 си минор, «Богатырская»

Тема № 5. Обобщающий урок по творчеству Бородина.

Тема № 6. М. П. Мусоргский. Биография, Песни.

Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М. П. Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. Вокальные произведения М. П. Мусоргского.

Продолжение традиций А. С. Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Круг поэтов, тематика циклов и песен М. П. Мусоргского. («Детская», «Светик Савишна» и др.)

Музыкальный материал:

1. Песни: «Семинарист», «Светик Савишна», «Колыбельная Еремушке», вокальный цикл «Детская»
2. Симфоническая картина «Ночь на Лысой горе»
3. Вступление к опере «Хованщина» – «Рассвет на Москва-реке»

Тема № 7. М. П. Мусоргский «Борис Годунов».

Опера «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Литературный источник. Идею содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

Музыкальный материал:

1. «Борис Годунов»: оркестровое вступление, пролог 1 к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 1 д., 1 к.: монолог Пимена, 1 д., 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, сцена с курантами, 4 д., 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д., 3 к.: хор «Расходилась, разгулялась».

Тема № 8. М. П. Мусоргский «Картинки с выставки».

Фортепианная сюита «Картинки с выставки» – лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М. Равеля.

Музыкальный материал:

1. Сюита для фортепиано «Картинки с выставки»

Тема № 9. Обобщающий урок по творчеству М. П. Мусоргского.

II полугодие

Тема 10. Н. А. Римский-Корсаков. Биография.

Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н. А. Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н. А. Римского-Корсакова. Романсы, камерная лирика.

Музыкальный материал:

«Не ветер, вея с высоты», «Звонче жаворонка пенье», «Не пой, красавица...»

Тема 11. Н. А. Римский-Корсаков. «Шехерезада».

Симфоническая сюита «Шехерезада» – программный замысел. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Музыкальный материал:

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Тема 12. Н. А. Римский-Корсаков. «Снегурочка».

Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере. Н. А. Римского-Корсакова.

Музыкальный материал:

Произведения Н. А. Римского-Корсакова:

1. Опера «Снегурочка». Пролог-вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, Проводы масленицы; 1 д.: 1 и 2 песни Леля, ариозо Снегурочки; 2 д.: клич Бирючей, шествие царя Берендея, каватина царя Берендея; 3 д.: хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгиря; 4 д.: сцена таяния Снегурочки, заключительный хор.

Тема 13. Обобщающий урок по творчеству Н. А. Римского-Корсакова.

Тема № 14. П. И. Чайковский. Биография.

Жизненный и творческий путь П. И. Чайковского. Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки П. И. Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Музыкальный материал:

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Тема № 15. П. И. Чайковский. Симфоническое творчество.

Симфония № 1 «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Музыкальный материал:

1. Симфония № 1 «Зимние грезы», 1 часть
2. Симфония № 4, Квартет № 1, 2 часть
3. Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Тема № 16. П. И. Чайковский. «Евгений Онегин»

Евгений Онегин - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Музыкальный материал:

Опера «Евгений Онегин»: 1 картина: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас»; 2 картина: вступление, сцена письма Татьяны; 3 картина: хор «Девицы, красавицы», ария Онегина, 4 картина: вступление, вальс с хором, мазурка и финал, 5 картина: вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка, 6 картина: полонез, ария Гремина, ариозо Онегина; 7 картина: монолог Татьяны, дуэт «Счастье было так возможно», ариозо Онегина «О, не гони, меня ты любишь».

Тема № 17. Контрольный урок и викторина по пройденному материалу.

Тема № 13. Обзорный урок по оперным и вокальным жанрам русских композиторов

Оперные и симфоническое жанры и их претворение в творчестве русских композиторов XIX века.

Тема № 14. Контрольный урок

Викторина по пройденным произведениям.

Пятый год обучения

Отечественная музыкальная культура XX века

Пятый год обучения является заключительным в курсе музыкальной литературы. Традиционный объем, ограничивающийся музыкальной культурой XVIII и XIX вв., оказывается недостаточным. В XXI веке вопрос изучения музыки XX века стоит особенно остро, тем более что изучение музыкального искусства XX века в контексте современной художественной культуры вызывает интерес учащихся. Основной задачей пятого года обучения – существенно расширить их музыкальный кругозор, увеличить объем знаний в области русской и отечественной музыкальной культуры XX века, научить подростков ориентироваться в современном музыкальном мире. При изучении театральных произведений рекомендуется использовать возможности видеозаписи. Необходимо также знакомить учеников с выдающимися исполнителями современности. Заключительный раздел, посвященный изучению музыки второй половины двадцатого столетия, является ознакомительным, музыкальные примеры для прослушивания педагог может отобрать исходя из уровня подготовки учеников, их интересов.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны:

знать:

– биографии композиторов, основные события жизни и творческого пути, музыкальные произведения;

– хронологию исторических событий социальной жизни и музыкальной культуры России;

– творческие биографии композиторов, особенности стиля, авторских средств музыкальной выразительности;

уметь:

- анализировать услышанную музыку по предложенному плану, выделять жанровые признаки музыкального тематизма;
- на слух определять изученные музыкальные произведения;
- работать с нотным текстом: ориентироваться во время прослушивания и анализа музыкального произведения;
- грамотно выстроить ответ в соответствии с предложенным планом анализа музыкального произведения;

владеть:

- навыком работы с литературным текстом, самостоятельного составления конспектов по заданной литературе, работы со словарем;
- составлять конспект по заданной теме;
- составлять реферат, определять цель и задачи исследования.

I полугодие

Тема № 1. Русская культура конца XIX – начала XX вв.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода. Творчество А. К. Глазунова. Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора. Творчество А. К. Лядова. Преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Музыкальный материал:

1. Глазунов А. С. Симфония № 1, 1 часть
2. Глазунов А. С. Фрагменты из балета «Раймонда»
3. Лядов А. К. «Волшебное озеро», «Кикимора» для оркестра
4. Лядов А. К. Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину»

Тема № 2. Творчество С. И. Танеева

С. И. Танеев. Многогранность и своеобразие личности, предвосхитившей многие тенденции музыкального искусства XX века. Композитор, чье творчество отмечено глубиной и благородством замыслов, высокой этичностью и философской направленностью, сдержанностью высказывания, мастерством тематического и полифонического развития. Творческое и научное наследие ученого, музыканта и педагога.

Музыкальный материал:

1. С. И. Танеев Кантата «Иоанн Дамаскин», ч. 1 (фрагмент)
2. С. И. Танеев Квинтет, фрагменты, ч. 1, 3, 4

Тема № 3. Творчество А. К. Лядова.

Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления рекомендуется прослушивание симфонических произведений «Волшебное озеро», «Кикимора», фортепианных пьес «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Тема № 4. Творчество А.К.Глазунова.

Общая характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Развитие традиций русской симфонической музыки. Жанр балета в творчестве композитора

Для ознакомления рекомендуется прослушивание Симфонии №5, Концерта для скрипки с оркестром, фрагментов балета «Раймонда».

Тема № 5. С. В. Рахманинов. Биография. Романсы.

Биография С. В. Рахманинова. Наследник традиций П. И. Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С. В. Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Музыкальный материал:

1. Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ», «Сирень», «Здесь хорошо»

Тема № 6. С. В. Рахманинов. Фортепианные произведения. Симфонические произведения.

Фортепианное наследие С. В. Рахманинова. Образное содержание. Жанры. Концерты для фортепиано с оркестром. Особенности трактовки фортепиано. Методы развития тематизма.

Музыкальный материал:

Произведения С. В. Рахманинова:

1. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
2. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
3. Прелюдии до-диез минор, ре мажор
4. Музыкальная картина ми минор

Тема № 7. А. Н. Скрябин. Биография. Фортепианные произведения.

Биография А. Н. Скрябина. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии, ритма, метра, мелодии. Фортепианные жанры в музыке Скрябина.

1. Прелюдии, ор. 11 (по выбору преподавателя)
2. Этюд ре-диез минор, ор. 8

Тема № 8. А. Н. Скрябин. Симфоническое творчество.

Симфонические жанры, жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, тембры-символы. Понятие символизма в литературе и живописи.

Музыкальный материал:

1. Две поэмы, ор. 32

Тема № 9. И. Ф. Стравинский. Биография. «Русские сезоны».

Многогранность творческой деятельности Стравинского. Новые стилевые веяния и композиторские техники. Личность С. П. Дягилева и его роль в развитии и популяризации российской культуры. «Мир искусства». Балеты И. Ф. Стравинского «Жар-птица» и «Петрушка». Значение сочинений «русского периода», новации в драматургии, хореографии и музыке балета.

Новые стилевые веяния и композиторские техники, менявшиеся на протяжении творчества И. Ф. Стравинского «Весна священная».

Музыкальный материал:

1. Стравинский И. Ф. Балет «Петрушка»
2. Стравинский И. Ф. Балет «Весна священная»

Тема № 10. Отечественная музыкальная культура 20-60-х годов XX века

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Эволюция классических жанров: симфонии. Оперы, балета. Конструктивистские тенденции в русской симфонической музыке 1920-х годов. Театральная эстетика, театр В. Мейерхольда. Новые условия бытования музыкальной культуры. Песня – музыкальная летопись страны.

Музыкальный материал:

1. Прокофьев С. С. Опера «Любовь к трем апельсинам». Марш
2. Мосолов А. В. «Завод, музыка машин»
3. Дунаевский И. О. Музыка к кинофильмам
4. Песни Великой Отечественной войны и послевоенных лет

Тема № 11. С. С. Прокофьев. Биография.

Биография С. С. Прокофьева. Выдающийся представитель старшего поколения русских советских композиторов. Поиски своего стиля в ранних сочинениях. Пребывание за границей и возвращение на Родину. С. С. Прокофьев – выдающийся пианист.

Музыкальный материал:

1. Пьесы для фортепиано из ор. 12 (Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо)
2. Первый концерт для фортепиано с оркестром, ч. 1

Тема № 12. «Александр Невский».

Кантата «Александр Невский» – киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Уникальное сотрудничество с режиссером С. М. Эйзенштейном.

Музыкальный материал:

Кантата «Александр Невский» (все части).

Тема № 13. Контрольный урок

Подготовка и защита рефератов по русской культуре конца XIX – начала XX века (направления: живопись, литература, театр, музыка, архитектура и т.п.)

II полугодие

Тема № 14. С. С. Прокофьев. Седьмая симфония.

Симфоническое творчество С. С. Прокофьева. Седьмая симфония – последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла.

Музыкальный материал:

1. Симфония №7, все части

Тема № 15. С. С. Прокофьев. «Золушка».

Музыкальный материал:

1. Балет «Золушка». 1 д.: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор; 2 д.: Адажио Золушки и Принца; 3 д.: первый галоп Принца.

Тема № 16. С. С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта».

Балет «Ромео и Джульетта». Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий. Балеты С. С. Прокофьева – традиции и новаторство, продолжение новаторских тенденций П. И. Чайковского, И. Ф. Стравинского.

Музыкальный материал:

1. Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, 1 д.: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал»; 2 д.: «Ромео у патера Лоренцо»; 3 д.: «Прощание перед разлукой»
2. Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г. Улановой в роли Джульетты)

Тема № 17. Д. Д. Шостакович. Биография.

Творческий облик композитора. Д. Д. Шостакович – музыкальный гений XX века. Многообразие тем, сюжетов, образов. Гражданственность, патриотизм и мощь музыкальных образов. Трагедийность содержания. Гражданская тематика творчества, музыка Д. Д. Шостаковича как летопись истории страны. Обзор творчества, камерная музыка, основные жанры. Симфоническое и оперное творчество. Модернистские тенденции.

Тема № 18. Д. Д. Шостакович. Седьмая симфония.

Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Симфоническое творчество. Концепция трагедийного симфонизма. Тема блокадного Ленинграда и борьбы с фашизмом. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3, 4 частей.

Музыкальный материал

1. Симфония № 7 до мажор, ч. 1, остальные части – ознакомительно

Тема № 19. Д.Д. Шостакович. Камерная музыка.

Роль камерной музыки в творчестве композитора. Фортепианное творчество. Инструментальная музыка. Музыка для кино. Цикл прелюдий и фуг. Особенности строения цикла, использование барочных жанров и форм (прелюдия, fuga, пассакалия). Строение цикла.

Музыкальный материал:

1. Музыка из к/ф «Встречный»
2. Романс из к/ф «Овод»
3. Пьесы для фортепиано «Танцы кукол»
4. Балетная сюита № 1
5. Прелюдия и fuga до мажор из цикла «24 прелюдии и фуги»
6. Квинтет соль минор.

Тема № 20. Д.Д. Шостакович. «Казнь Степана Разина».

Роль кантатно-ораториальных сочинений в 60-годы. Творчество поэтов – современников Д. Д. Шостаковича, отраженное в его музыке. «Казнь Степана Разина» – жанр вокально-симфонической поэмы.

Музыкальный материал:

1. Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина», 1 часть

Тема № 21. Обобщающий урок по творчеству Д.Д. Шостаковича.

Обобщающий обзор творчества композитора. Гражданская значимость музыки композитора. Другие жанры – музыка для кинофильмов, балет, опера.

Тема № 22. А. И. Хачатурян. Творческий путь.

Биография А. И. Хачатуряна. Инструментальное творчество – Концерт для скрипки с оркестром. Новое поколение композиторов Советского Союза. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества. Балет «Спартак». История создания. Особенности композиции: сквозное симфоническое развитие, крупные музыкально-хореографические сцены, широкое использование системы лейтмотивов.

Музыкальный материал

Произведения А. И. Хачатуряна:

1. Концерт для скрипки с оркестром, все части
2. Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак»
3. Вальс из музыки к спектаклю «Маскарад»

Тема № 23. Творчество Г. В. Свиридова

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г. В. Свиридова. Киномузыка.

Музыкальный материал

Произведения Г. В. Свиридова:

1. Вокальный цикл «Пушкинский венок» (по выбору преподавателю)
2. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»
3. Сюита «Время, вперед!», фрагменты

Тема № 24. Шестидесятые годы XX века. Творчество Р. К. Щедрина

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Творчество Р. К. Щедрина. Современность его музыки. Новизна, оригинальность стиля. Преломление направления «новой фольклорной волны» в 1-ом фортепианном концерте, «Озорных частушках». Балет «Кармен-сюита». Оригинальность аранжировки.

Музыкальный материал

Произведения Р. К. Щедрина:

1. Щедрин Р. К. Юмореска
2. Щедрин Р. К. Фрагменты «Кармен-сюиты»

Тема № 25. Творчество А. Г. Шнитке

Краткое знакомство с биографией композитора. Полистилистика как яркий способ показать конфликт классической гармонии мироощущения и современной перенапряженности. Основные темы творчества: острое внимание к проблемам современности, к судьбам человечества и человеческой культуры. Масштабные замыслы, контрастная драматургия, напряженная экспрессия музыкального звука.

Музыкальный материал

Произведения А. Г. Шнитке:

1. Шнитке А. Г. Симфония № 1 (фрагмент)
2. Шнитке А. Г. Музыка из кинофильма «Сказка странствий»
3. Музыка из к/ф «Маленькие трагедии», вторая песня Лауры

Тема № 26. Творчество С. А. Губайдулиной

С. А. Губайдулина – один из самых крупных и глубоких композиторов второй половины XX века. Одна из важнейших тем творчества – стремление к органичному объединению свойств искусства Запада и Востока, воздействие представлений духовно-религиозного порядка. Претворение духовных жанров в современных условиях. Внимание к звуку.

Музыкальный материал

Произведения С. А. Губайдуллиной:

1. «Звуки леса» (для флейты и фортепиано)
2. «Музыкальные игрушки», пьесы для фортепиано (по выбору преподавателя)

Тема 27. Творчество В. А. Гаврилина и С. В. Слонимского

В. А. Гаврилин – композитор редкого своеобразия и подлинной народности. Направленность на демократическую аудиторию, театральность, программность, склонность к жанровым, образным и стилистическим смешениям. Опора на фольклорные, в том числе «низкие» жанры (частушку, «страдания», жестокий и мещанский романс). В. А. Гаврилин, наряду с Г. В.

Свиридовым и Р. К. Щедриным, – один из представителей так называемой «новой фольклорной волны».

Современное художественное мышление С. В. Слонимского – музыкальный универсализм. Сочетание разнообразных музыкальных и национальных традиций в единое художественное целое. Фольклорные истоки и их преломление в творчестве композитора.

Музыкальный материал

1. Гаврилин В. А. Фрагмент балета «Анюта»
2. Гаврилин В. А. Симфония-действие «Перезвоны», часть «Вечерняя музыка»
3. С.В. Слонимский Детские пьесы для фортепиано. Пасмурный вечер. Ябедник. Мультфильм с приключениями. Северная песня. Марш Бармалея. Дюймовочка. Колокола (по выбору преподавателя)
4. С.В. Слонимский Песня Виринеи с хором. Вступление из оперы «Виринея»

Тема № 28. Отечественная музыкальная культура конца XX века (обобщающий урок)

Пути обновления музыкального языка в XX столетии: введение шумов в музыкальные построения и принципиально иная организация самих музыкальных звуков. Техники, построенные на введении в музыку неорганизованных звуков: «конкретная музыка», звуковым материалом которой служат шумы (звук падающих капель воды, шум поезда, голоса птиц, скрип двери, вздохи); сонорика, где композитор принципиально не обращает внимания на соотношение отдельных звуков в созвучии, оперируя исключительно окраской звучания. В сонорах важна звуковая краска целостного созвучия. Алеаторика (лат. alea – игральная кость, жребий, случайность) – техника, основанная на свободном (случайном) выборе исполнителями отдельных нот, тембров, частей произведения. Особенно часто используется при ансамблевом исполнении, когда случайный выбор каждого из исполнителей создает общее сонорное звучание. Полистилистика.

Музыкальный материал:

1. Денисов Э. Пение птиц (фрагмент)
2. Шнитке А. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано, музыка из к/ф «Мир сегодня» (фрагмент)
3. Мартынов В. «Stabat mater» (фрагмент)

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в соответствии с ФГТ.

Результатом освоения учебной программы «Музыкальная литература» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

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

- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание (в соответствии с программными требованиями) музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение исполнять на музыкальном инструменте тематический материал изученных музыкальных произведений;
- навыки по выполнению теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии;
- 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 его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль успеваемости учащегося. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. Также в рамках текущего контроля проводятся контрольные уроки в связи с проверкой знаний по какому-либо разделу, темы в устной и письменной форме. Текущий контроль успеваемости учащегося направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярной домашней работы, на повышение уровня освоения текущего учебного материала. На основании результатов текущего контроля выставляются четвертные, полугодовые, годовые оценки. В основе оценки должна лежать степень готовности ученика к деятельности в качестве слушателя: уровень потребности в общении с музыкой, выраженный в

отношении к ней, и способность эту потребность удовлетворять, выраженная в степени активности на уроке.

Основными видами контроля успеваемости учащегося являются:

- текущий контроль;
- промежуточная аттестация учащегося;
- итоговая аттестация учащегося.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашнего задания, определения на слух музыкальных произведений, их авторов, а также в виде выполнения тестовых заданий. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце I и II полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольный урок включает в себя письменную работу и устный ответ:

- письменная работа может включать музыкальную викторину и тестовые задания по пройденному материалу;
- на устном ответе обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе: знание творческих биографий музыкальных произведений, профессиональной терминологии в соответствии с программными требованиями по классу.

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения образовательной программы.

Экзамен проводится в пятом классе. Включает в себя письменную работу и устный ответ:

- письменная работа включает в себя музыкальную викторину по зарубежной и отечественной музыке;
- устный ответ проводится в виде собеседования по заранее сформулированным вопросам. Устный ответ должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
 - знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во взаимодействии с другими видами искусств;
 - знание профессиональной терминологии;
 - наличие кругозора в области музыкального искусства и культуры.

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, полученных учащимися в течение последнего года обучения.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Основной формой занятий по музыкальной литературе является групповой урок с постоянным составом учащихся, не превышающим 10-12 человек.

На уроке педагог должен: повторить пройденный материал, изложить и закрепить новый, дать домашнее задание. В ходе урока необходимо использовать разнообразные методы обучения, исходя из его дидактических целей, конкретного содержания, возраста и подготовки учащихся. Следует добиваться активной работы учащихся как при изучении и закреплении нового материала, так и при повторении пройденного.

Важнейшей формой работы является изучение музыкальных произведений.

В процессе разбора, при объяснении выразительных средств и композиции произведения, необходимо проигрывать на фортепиано его отдельные фрагменты и темы. Затем произведение должно прозвучать в классе целиком либо в законченном отрывке. Детские школы искусств должны иметь необходимое оборудование для качественного воспроизведения музыкальных и видеозаписей.

1. При изучении вокального жанра учащиеся осваивают куплетную форму и ее особенности.

2. При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового восприятия элементов музыкальной речи и освоение музыкальных форм с контрастными темами.

3. Изучение оперного жанра включает сведения из истории появления, содержания, композиции произведения, его важнейших жанровых особенностей

Постепенное накопление учащимися специальных знаний и совершенствование навыков разбора в процессе обучения расширяет возможности в изучении музыкальных произведений и определяет репертуарную политику.

Так, при изучении песенного жанра учащиеся хорошо осваивают куплетную форму и её особенности.

При разборе инструментальных произведений различных жанров происходит дальнейшее развитие слухового восприятия выразительных средств и освоение музыкальных форм с контрастным сопротивлением тем.

Изучение опер должно быть комплексным. Оно включает краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, и его важнейших жанровых и театральных особенностей.

Задача биографических уроков – воссоздать в ярком и увлекательном рассказе живой облик композитора как человека, художника, гражданина, патриота. План биографических занятий должен включать краткое введение с характеристикой социально-исторической среды, изложение биографии с выделением узловых событий жизни и важнейших произведений, обзор творческого наследия композитора.

В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны приобрести навыки элементарного слухового разбора музыки, предполагающие понимание выразительности отдельных элементов музыкальной речи, восприятие образного характера произведений, запоминание главных тем произведения, узнавание на слух прослушанной музыки.

Учащиеся должны приобрести навык грамотного изложения пройденного материала (умение рассказать о пройденных произведениях, об их содержании, композиции, выразительных средствах).

При составлении календарно-тематических планов рекомендуется придерживаться определенных условий.

В течение одного урока изучается 2-4 небольших вокальных или инструментальных сочинения (песни, пьесы, фрагменты опер и балетов), одна часть сонаты, симфонии (при разборе сонатной формы) или крупное одночастное произведение (например, увертюра «Эгмонт» Бетховена). По одному часу отводится на четвертные контрольные уроки.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Определенная часть материала, как теоретического, так и музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе произведения учителем.

Активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы, что предпочтительнее, чем преподнесения знаний в готовом виде.

Дополнительными источниками информации могут служить иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений. Наглядные методы обучения близки восприятию подростков и повышают качество усвоения учебного материала.

Прослушивание музыки во многих случаях полезно проводить с нотным текстом, используя для этой цели специальные хрестоматии, оригинальные издания, клавиры опер. Сочетание слуховой и зрительной наглядности концентрирует внимание учащихся и развивает полезные музыкальные навыки: ноты помогают полнее воспринимать музыку. Хороших результатов можно добиться, если заниматься этим регулярно, постепенно усложняя задачу и обязательно обучая школьников данному умению.

В процессе обучения учащимся предлагается (в зависимости от темы) несколько различных планов, что вносит организующую роль при ответе на уроке.

Для успешного обучения необходимы систематические и продуманные занятия дома. Объем занятий определяется учебными задачами, а также уровнем обученности детей. Преподаватель при проверке домашнего задания делает подробный анализ качества проделанной работы и даёт дальнейшие рекомендации.

Формы самостоятельных домашних занятий учащихся могут быть различны:

- повторение по учебникам и конспектам;
- чтение популярных брошюр и художественной литературы о жизни и творчестве композиторов;

- проигрывание на фортепиано музыкальных примеров из учебника и хрестоматии;
- посещение концертов, просмотр музыкальных телепередач, прослушивание дома изучаемых музыкальных произведений и незнакомой классической музыки;
- участие во внеклассной работе (тематических лекториях, концертных программах, лекциях – концертах);
- подготовка сообщений по теме, докладов, рефератов, тестовых заданий, презентаций.

Список литературы

Методическая литература

1. Акимова, Л. Ю. Музыкальная литература: дидактические материалы. Вып. 1, 2, 3 / Л. Ю. Акимова. – М. : Музыка, 2002.
2. Лагутин, А. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе / А. Лагутин. – М., 1982.
3. Как преподаватель музыкальную литературу. Сб. статей. / Сост. А. Тихонова. – М., 2007.
4. Корякина, И. В. Программа по музыкальной литературе: русская и зарубежная музыка XX века/И. В. Корякина. – Екатеринбург, ДШИ № 5.
5. Лагутин, А. Музыкальная литература как предмет школьного преподавания // Вопросы методики начального музыкального образования / А. Лагутин. – М., 1981.
6. Лагутин, А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе. //Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3 / А. Лагутин. – М., 1981.

Учебная литература

1. Брянцева, В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ / В. Н. Брянцева. – М.: Музыка, 2011.
2. Владимиров, В., Лагутин, А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы / В. Владимиров, А. Лагутин. – М.: Музыка, 2004.
3. Калинина, Г. Ф. Тесты по музыкальной литературе для 1, 2, 3, 4 годов обучения / Г. Ф. Калинина. – М, 2006.
4. Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ / Н. П. Козлова. – М., 2003.
5. Осовицкая, З. Е., Казаринова, А. С. Музыкальная литература. Первый год обучения, Учебник для детских музыкальных школ / З. Е. Осовицкая, А. С. Казаринова. – М.: Музыка, 2011.
6. Привалов, С. Зарубежная музыкальная литература: конец XIX века – XX век. Эпоха модернизма / С. Привалов. – СПб.: Композитор, 2010.
7. Привалов, С. Русская музыкальная литература. Музыка XIX – начала XX века: учебник / С. Привалов. – СПб.: Композитор, 2010.

8. Прохорова, И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы / И. Прохорова. – М.: Музыка, 2003.
9. Прохорова, И., Скудина, Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы / И. Прохорова, Г. Скудина. – М.: Музыка, 2003.
10. Смирнова, Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов ДМШ / Э. Смирнова. – М.: Музыка, 2003.
11. Сакович, С. Я. Учебное пособие по курсу западноевропейской музыкальной литературы в ДМШ и ДШИ / С. Я. Сакович. – Новосибирск, 1998.
12. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения / Д. Сорокотягин. – Ростов-на-Дону, 2012.
13. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса детской музыкальной школы / Сост.-ли В. Владимиров, А. Лагутин. – М., 1987.
14. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы / Сост. И. Прохорова. – М., 1990.
15. Хрестоматия по русской музыкальной литературе. Для 6-7 классов детской музыкальной школы / Сост.-ли Э. Смирнова, А. Самонов. – М., 1993.
16. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы / Сост. и перелож. для фортепиано А. Самонов. – М., 1993.
17. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: развитие западноевропейской музыки, 1 год обучения / М. И. Шорникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
18. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: развитие западноевропейской музыки, 2 год обучения / М. И. Шорникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.
19. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: русская музыка XX века, 4 год обучения / М. И. Шорникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012.
20. Шорникова, М. И. Музыкальная литература: русская музыкальная классика. 3 год обучения / М. И. Шорникова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

Дополнительная литература

1. Басманова, Т., Уфимцева, Е. Зарубежная музыка XX века в контексте ведущих течений художественной культуры / Т. Басманова, Е. Уфимцева. – Екатеринбург: Акцидент, 1998.
2. Брянцева, В. Рахманинов С. В. / В. Брянцева. – М.: Советский композитор, 1976.
3. Булучевский, Ю., Фомин, В. Старинная музыка: словарь / Ю. Булучевский, В. Фомин. – М.: Музыка, 1996.
4. Булучевский, Ю., Фомин, В. Краткий музыкальный словарь для учащихся / Ю. Булучевский, В. Фомин. – Ленинград, 1988.
5. Вудфорд Пеги Моцарт. /Из серии Иллюстрированные биографии великих музыкантов / Вудфорд Пеги. – Челябинск: Урал LTD, 2002.
6. Вульфius, П. Ф. Шуберт / П. Вульфius. – Ленинград: Музыка, 1986.
7. Кремлев, Ю. А. Очерки творчества и эстетики Новой венской школы / Ю. А. Кремлев. – Л., 1970.

8. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века/Ц. Когоутек. – М.: Музыка, 1976.
9. Кокорева, Л. Дариус Мийо / Л. Кокорева. – М.: Советский композитор, 1986.
10. Конен, В. Театр и симфония / В. Конен. – М., 1975.
11. Костеневич, А. От Мийо до Пикассо: Французская живопись второй половины XIX – начала XX века в Эрмитаже / А. Костеневич. – Л. : Аврора, 1986.
12. Куликова, И. О. Экспрессионизм в искусстве / И. О. Куликова. – М. : Наука, 1978.
13. Левая, Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Левая. – М.: Музыка, 1991.
14. Леонтьева, О. Карл Орф / О. Леонтьева. – М.: Музыка, 1964.
15. Леонтьева, О. , Житомирский, Д., Мяло, К. Западноевропейский музыкальный авангард после второй мировой войны / О. Леонтьева, Д. Житомирский, К. Мяло. – М.: Советский композитор, 1974.
16. Мартынов, И. С. Прокофьев. Жизнь и творчество / И. С. Мартынов. – М.: Музыка, 1974.
17. Мартынов, И. М. Равель / И. Мартынов. – М.: Музыка, 1979.
18. Медведева, И. Франсис Пуленк / И. Медведева. – М.: Советский композитор, 1969.
19. Нестьев, Н. Бела Барток / Н. Нестьев. – М.: Музыка 1969.
20. Нестьев, Н. .С. Прокофьев / Н. Нестьев. – М.: Музыка, 1973.
21. Рапацкая, Л. А. Искусство «серебряного века» / Л. Рапацкая. – М.: Просвещение, 1996.
22. Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. // Сост. Л. А. Серебрякова. – Челябинск: Урал ЛТД, 2001.
23. Роузберри, Э. Шостакович: иллюстрированные биографии великих музыкантов / Э. Роузберри. – Челябинск: Урал LTD, 2002.
24. Сабинаина, М. Д. Шостакович-симфонист / М. Сабинаина. – М.: Музыка, 1876.
25. Савенко, С. И. С. И.Танеев: монография / С. И. Савенко. – М., 1987.
26. Сальви, Ф. Импрессионисты, истоки современной живописи. Музеи и галереи / Ф. Сальви. – М.: Росмен, 1998.
27. Стенерсен, Р. Эдвард Мунк / Р. Стенерсен. – М.: Искусство, 1972.
28. Тарасов, Л. Волшебство оперы / Л. Тарасов. – М.: Детская литература, 1979.
29. Фетисов, И. В. Западноевропейская живопись XX века / И. В. Фетисов. – М.: Изобразительное искусство. 1998.
30. Филенко, Г. Французская музыка первой половины XX века / Г. Филенко. – Л.: Музыка, 1979.
31. Яроцинский, С. Дебюсси, импрессионисты и символизм / С. Яроцинский. – М.: Прогресс, 1978.
32. Ярустовский, Б. Очерки по драматургии оперы XX века / Б. Ярустовский. – М.: Советский композитор, 1971.