

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М. ПЛИСЕЦКОЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Предметная область ПО.02.
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
ПО.02.УП.02. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(ЗАРУБЕЖНАЯ, ОТЕЧЕСТВЕННАЯ)

РАССМОТРЕНО
Педагогическим советом
МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой

31 августа 2022 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой
Н.В. Горковенко

31 августа 2022 г.
(дата утверждения)

Разработчик:

Яфанова Наталия Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории

Рецензент:

Видяхина Светлана Юрьевна, методист МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- форма проведения учебных занятий;
- цель и задачи учебного предмета;
- обоснование структуры программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- сведения о затратах учебного времени;
- распределение учебного материала по годам обучения.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- методические рекомендации педагогическим работникам по использованию методов организации и реализации образовательного процесса, направленных на обеспечение теоретической и практической подготовки;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

- список основной литературы;
- список дополнительной литературы.

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) разработана в соответствии с основополагающими документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 86 «Об утверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года № 158.

Учебный предмет ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) для хореографических отделений имеет свою специфику. При изучении произведений классиков русской и зарубежной музыки большее внимание уделено танцевальным жанрам в их творчестве. Наряду с общей музыкальной культурой, эти темы должны дать обучающимся более глубокие познания о танцевальных жанрах и балетной музыке.

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» и занимает важное место в системе обучения детей.

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает рекомендуемую последовательность изучения тем с учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся.

Отличительной особенностью данной программы является возможность её освоения детьми с разным уровнем музыкальных данных.

2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации программы составляет 2 года. Возраст обучающихся 11-12 лет.

3. **Объем учебного времени**, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):

Таблица 1

Срок обучения/количество часов	5-6 классы
	Количество часов (общее на 2 года)
Максимальная нагрузка в часах, в том числе:	132
Количество часов на аудиторные занятия	66
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1
Общее количество часов на внеаудиторные занятия (самостоятельные занятия)	66

4. **Форма проведения учебных аудиторных занятий:** мелкогрупповая (4 -10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применять в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы к обучающимся.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения зарубежных и отечественных композиторов.

Задачи:

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития учащихся;
- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;
- расширение музыкального кругозора, изучение истории развития музыкальных жанров, знакомство с этапами развития музыкального и балетного искусства;
- воспитание слушательской культуры, эстетического вкуса, формирование нравственных качеств, уважения к прошлому и настоящему своего народа, его традициям и культуре, уважения к музыкальным традициям других культур.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учащимся. Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Эффективность уроков музыкальной литературы определяется применением разнообразных методов обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета основными методами обучения и воспитания являются беседы, творческие задания, просмотры и прослушивания произведений искусства, их художественный, сравнительный, художественно-стилистический анализ, викторины и другие педагогические методы.

Значительная часть материала, как теоретического, так и музыкального, при разборе произведений усваивается учащимися лучше всего из объяснений преподавателя. Живому и образному изложению биографий композиторов ближе форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения, где могут быть использованы изобразительные иллюстрации.

Наибольшей активности учащихся можно добиться обращением преподавателя к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, при повторении пройденного и проверке усвоенного материала. Наглядные методы обучения повышают качество усвоения учебного материала. Источником художественных впечатлений учащихся в классе должна быть звучащая музыка.

Методика преподавания данного предмета ориентируется на диалогический метод обучения. Для активизации творческих возможностей учащихся используются следующие методы:

- самостоятельная подготовка небольших сообщений на различные темы;
- самостоятельная подготовка презентаций;
- организация дискуссий или обсуждений по поводу прослушанных или просмотренных видеоматериалов (спектакль, опера, балет).

8. Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная), оснащаются фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

Для реализации учебного предмета ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) необходимо:

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, соответствующем требованиям программы;

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

II. Содержание программы

ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная)

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная), на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия.

Таблица 2

Класс	5	6
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	66	
Количество часов на самостоятельную работу в неделю	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную работу)	66	
Максимальное количество занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2
Общее максимальное количество часов на весь период обучения (аудиторные и самостоятельные)	132	
Объем времени на консультации (по годам)	2	2
Общий объем времени на консультации	4	

2. Требования по годам обучения

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Настоящая программа носит интегрированный характер – помимо теоретической части содержание предмета включает обязательную практическую часть – прослушивание и просмотр музыкальных произведений и произведений танцевально-хореографического искусства.

Теоретические знания по учебному предмету ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) даются с учетом специфики хореографического искусства.

Первый год обучения (5 класс)

Музыкальная литература зарубежных стран

Тема 1. Музыкальная западноевропейская культура XVII - XVIII веков. Общая характеристика.

XVII век – подлинный «век музыки». Возникновение новых жанров: опера, оратория, кантата – в вокальной музыке; концерт, старинная соната, вариации, рондо - в инструментальной. Зарождение первых балетных спектаклей. Появление национальных музыкальных школ, плеяды талантливых композиторов.

Темы 2-3. Итальянские оперные школы.

Принципы театрализации в музыке XVII века. История возникновения оперы, ее разновидности. Общая характеристика.

Темы 4-5. Немецкая и Английская оперные школы. Французская оперная школа. Особенности развития.

Темы 6-7. Оратория. Кантата XVII-XVIII веков. Величайшие имена, школы.

Новые музыкальные жанры XVII века – оратория и кантата. История возникновения и развития этих жанров (кратко). Отличие оратории от кантаты.

Музыкальные примеры:

Г. Гендель. Арии из ораторий и кантат по выбору.

Тема 8. Инструментальная западноевропейская музыка XVII - первой половины XVIII веков. Общая характеристика.

Усиление самостоятельного развития инструментальной музыки в XVII веке. Инструментальные стили - органной, клавишной, скрипичной - их специфические выразительные средства и исполнительские приемы. Многообразие национальных инструментальных школ – немецких органистов, английских верджиналистов, итальянских скрипачей. Новые инструментальные жанры.

Тема 9. Органная школа. Творческий облик И.С. Баха

Становление в Европе органичных школ. Общая характеристика. И.С. Бах – исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Творческий облик И.С. Баха. Музыкальное наследие. Триумфальное возвращение музыки Баха в XIX веке. Значение музыки композитора в современном мире.

Музыкальные примеры:

И.С. Бах. Токката ре минор, И.С. Бах – Г.Гуно «Аве Мария», «Шутка» из оркестровой сюиты, Инвенция До мажор.

Тема 10. Клавирная школа. Общая характеристика.

Английская, французская, итальянская клавирные школы. Новые жанры клавирной музыки, разнообразные программные пьесы. Строение старинной сюиты. Характеристика входящих в нее танцев.

Музыкальные примеры:

Ф. Куперен. Бабочки. Сборщицы винограда;

К. Дакен. Кукушка;

Ж. Рамо. Тамбурин.

Тема 11. Скрипичная школа. История возникновения концерта.

Формирование этого жанра в творчестве А. Вивальди. XVII век – время стремительного развития музыки для струнных инструментов. Становление и формирование жанра «Концерт» в творчестве А. Корелли и А. Вивальди.

Музыкальные примеры:

А. Корелли. Отрывок из Концерта для скрипки с оркестром;

Видео: А. Вивальди. Цикл «Времена года».

Тема 12. История возникновения балета. Виды балетов. Первые балетные спектакли и их сюжеты.

Зарождение балета в Италии в XV веке. Развитие жанра придворного балета во Франции. Пьер Бошан - балетмейстер, впервые сформулировавший правила для балета.

Просмотр видео.

Тема 13. Западноевропейская музыка XVIII-XIX веков. Общая характеристика.

Формирование Венской классической школы. Венские классики, определившие направление дальнейшего развития музыкальной композиции. Романтизм в истории западной музыки XIX века - художественное течение, пришедшее на смену классицизму.

Темы 14, 15, 16. Венская классическая школа. Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.В. Бетховен – краткая характеристика творчества.

Вена - столица музыкальной Европы второй половины XVIII века. Венская классическая школа - Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, поиск совершенных форм и новых идей, увлеченность народно-бытовым музыкальным искусством. Преобразование всех элементов музыкального языка, новые жанры, формы, инструменты. Расцвет инструментальной симфонической музыки.

Музыкальные примеры:

Й. Гайдн. Фрагмент «Симфонии с ударами литавр»;

В.А. Моцарт. Симфония № 40 (1 часть), Реквием, фрагмент («Лакримоза»), «Маленькая ночная серенада»;

Л.В. Бетховен. Симфонии № 9 (4 часть на стихи оды Шиллера «К радости»), Симфония № 5 (вступление);

Л.В. Бетховен. Пьесы для фортепиано «К Элизе», «Сурок»;

Л.В. Бетховен. Соната для фортепиано до-диез минор № 14 «Лунная».

Тема 17. История возникновения симфонического оркестра.

Формирование симфонического оркестра, с XV века до конца XIX - 1-й половины XX века, его состав. Современный состав симфонического оркестра.

Просмотр видео

Тема 18. Произведения для театра в творчестве венских классиков.

Венская классическая школа - основа всего мирового музыкального театра. Огромное влияние композиторов К. Глюка, Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена на всю последующую музыкальную историю Европы и мира.

Музыкальные примеры:

В. А. Моцарт. Арии из опер «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро»;

Л. ван Бетховен. Музыка к балету «Прометей», «Рыцарский балет».

Тема 19. Западноевропейская музыка XIX века. Романтизм, как художественное явление, нашедшее отражение в музыке, хореографии. Музыкальный романтизм как художественное направление в музыке, хореографии.

Новые темы. Программность сочинений. Рождение новых жанров. Обновление и обогащение музыкального языка. Огромный интерес к национальной культуре. Театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр. Высокий расцвет в XIX веке романтической оперы.

Музыкальные примеры:

Р. Шуман. Пьеса для фортепиано «Смелый наездник»;

Э. Григ. «В пещере горного короля» из музыки к спектаклю «Пер Гюнт»;

Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор;

Р. Вагнер. «Полет Валькирий» из оперы «Валькирия».

Тема 20. Эпоха Романтизма в балетном театре.

Развитие балетного романтизма во Франции, Англии, Италии. Реформы в области музыки и костюмирования. Теоретик и педагог складывающегося романтизма Карло Блазис. Филиппо Тальони – итальянский артист балета, выдающийся педагог.

Тема 21. Романтические балеты. Общая характеристика.

Ж.М. Шнейцхоффер балет «Сильфида». Ц. Пуни балет «Эсмеральда». Вершина романтического балета «Жизель». «Па-де-катр» - дивертисмент на музыку Цезаря Пуни. Датский романтический балет. Общая характеристика.

Музыкальные примеры:

Фрагменты из балетов: «Сильфида», «Жизель», «Па-де-катр», «Корсар».

Тема 22. Ж.М. Шнейцхоффер. Балет «Сильфида» - жемчужина балетного романтизма.

Романтический балет французского композитора Ж.М. Шнейцхоффера «Сильфида». История создания. Сюжет. Мария Тальони - первая исполнительница балета.

Просмотр видеофрагментов балета «Сильфида».

Тема 23. А. Адан. Балет «Жизель».

«Жизель» (полное название «Жизель, или Вилисы») - балет-пантомима в двух актах на музыку Адольфа Адана. Либретто Т. Готье и Ж. Сен-Жоржа. Общая характеристика. Сюжет. Исполнители.

Просмотр видеофрагментов из балета «Жизель».

Тема 24. Ф. Шопен. Общая характеристика творчества. Фортепианные пьесы малых форм.

Ф. Шопен – польский композитор, основатель польской национальной музыкальной классики. Творческий облик композитора. Романтическое восприятие мира с богатыми творческими традициями и красочностью народной жизни в музыкальном наследии Шопена. Тема Родины. Национальная тематика и национальная основа музыкального языка. Новая трактовка жанра этюда, прелюдии.

Музыкальные примеры:

Ф. Шопен – Этюд № 12 «Революционный», Прелюдия Ля мажор № 7, Вальс до диез минор, Ноктюрн ми минор, Полонез Ля мажор.

Тема 25. Романтический балет «Шопениана».

«Шопениана» - одноактный балет на музыку Фридерика Шопена, поставленный русским балетмейстером М. Фокиным. История создания балета. Общая характеристика.

Просмотр видеофрагментов балета «Шопениана».

Тема 26. Музыка для театра в творчестве композиторов - романтиков.

Отражение эстетики романтизма в опере и балете. Смелое обращение к национальным сюжетам и краскам. Национальный колорит. Опера в эпоху романтизма, два пути развития.

Музыкальные примеры:

Фрагменты из опер Д. Верди, Р. Вагнера, Ж. Бизе.

Тема 27. Опера Жоржа Бизе «Кармен».

Опера «Кармен» - кульминация творчества французского композитора Жоржа Бизе и одна из вершин всей оперной музыки. История создания оперы.

Просмотр видеофрагментов оперы «Кармен».

В конце второго полугодия пятого класса проводится контрольный урок с выставлением оценки.

Второй год обучения (6 класс)

Отечественная музыкальная культура

Тема 1. Русское народное творчество. Обрядовые и народные песни и танцы.

Особенности древнерусского пения. Высокое художественное содержание народных песен. Устная традиция. Основные жанры народных песен и их характерные черты: календарно - обрядовые, плачи, свадебные, хороводные и плясовые песни, былины, исторические, протяжные, трудовые.

Музыкальные примеры:

Лирическая песня «На море утушка купалася»;

Мелодия веснянки «Выйди, выйди, Иванку» (П.И. Чайковский. Финал Первого концерта для фортепиано с оркестром);

Колядка (фрагмент х/ф «Ночь перед Рождеством»);

Народная песня «Из-за острова на стрежень».

Тема 2. Хороводные и плясовые народные песни. Инструментальная народная музыка.

Самый распространенный и самый древний вид русского танца. Истоки тем в народной инструментальной музыке, игровые черты.

Музыкальные примеры:

Видео: хоровод «Во поле береза стояла» (Ансамбль «Берёзка»);

Видео: Плясовая свадебная песня из х/ф «Каменный цветок».

Тема 3. Зарождение профессиональной музыки в России.

Церковная музыкальная культура, обладательница музыкальной письменной традиции. Возникновение древнерусского искусства знаменного пения (крюковое пение), или знаменного

распева. Новгородский театр - самое яркое и самобытное явление. Скоморохи. Расцвет хоровой культуры знаменного пения в эпоху Предвозрождения.

Музыкальные примеры:

Примеры знаменного пения.

Тема 4. Русская музыка конца XVII - начала XIX века.

XVII век - переломный в области просвещения, культуры и искусства. Серьезные изменения в музыке. Закрепление нового хорового стиля – партесного пения. Возникновение в быту жанра многоголосной песни (кант).

В музыке XVIII века устанавливается новый стиль, близкий европейскому классицизму. Стремительное развитие российской инструментальной музыки, возникновение нового вида вокальной музыки. Большая популярность обычая домашнего музицирования. Русская опера XVIII века.

Музыкальные примеры:

Н. Дилецкий. Партесный концерт «Тело Христово»;

Кант «Радуйся, русско земле»;

Кант «Радуйся, радость твою воспеваю».

Тема 5. Музыкальная жизнь России с начала XIX века.

XIX век в России - эпоха формирования национальной музыкальной школы. Развитие любимого жанра эпохи - романса. Творчество Алексея Николаевича Верстовского (кратко). Широкое распространение жанра «водевиль», музыки к драматическим спектаклям («трагедии на музыке»), балета.

Тема 6. Русский романс и песня.

Композиторы А. Алябьев, А. Гурилев, А. Варламов, П. Булахов, М. Глинка. Основные жанры русского романса. Связь романса с городской бытовой песней. Куплетная, строфическая форма романса. Отражение в романсах дум, настроений, переживаний простых людей.

Музыкальные примеры:

А. Алябьев «Соловей»;

А. Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди»;

А. Гурилев «Однозвучно гремит колокольчик»;

П. Булахов «Гори, гори моя звезда».

Тема 7. М.И. Глинка - гениальный русский композитор, основоположник русской классической школы.

М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Эпоха Глинки. Высокая идейность, реализм, народность творчества. Многообразие жанров в творчестве. Опера «Иван

Сусанин», ее значение в истории русской музыкальной культуры. Произведения для оркестра. Романсы.

Тема 8. Опера «Иван Сусанин». «Польский акт».

Опера «Иван Сусанин». Первая классическая опера, национальная драма. История создания, либретто, первоисточник. Мастерство композитора в создании образов и характеров героев. Органичное включение фольклорных жанров. «Польский акт» оперы Глинки - начало русской классической балетной музыки.

Музыкальные примеры:

Полонез, Вальс, Краковяк, Полонез из II действия оперы «Иван Сусанин».

Тема 9. Симфоническое творчество М.И. Глинки

Наследие М.И. Глинки в симфонической музыке. Жанровое разнообразие. Народный характер «Камаринской» и ее значение для всей русской музыки. Симфонические краски, приемы варьирования. Лирический симфонизм Глинки в «Вальсе-фантазии». Историческая роль и традиции «Испанских увертюров» в русской музыке.

Музыкальные примеры:

Отрывки из произведений: Симфоническая фантазия «Камаринская», «Вальс-фантазия», «Марш Черномора» и увертюра из оперы «Руслан и Людмила».

Тема 10. Романсы в творчестве М.И. Глинки

Роль камерной вокальной музыки в творчестве М.И. Глинки. Широкое распространение жанра романса и его связь с бытовым музицированием. Отражение в романсах широкого круга жизненных явлений; богатство и разнообразие образного содержания. Поэтический текст и его органическое слияние с музыкой; авторы текстов. Пушкинская поэзия – живой родник вдохновения гения Глинки.

Музыкальные примеры:

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

Тема 11. Русское музыкальное искусство второй половины XIX века

Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни российских столиц. Образование Русского музыкального общества (РМО). Первые русские консерватории и Бесплатная музыкальная школа. Деятельность Антона и Николая Рубинштейнов. Композиторы «Могучей кучки». Критики А.Н. Серов и В.В. Стасов. Новые пути композиторской школы России. Роль русской музыки в мировой художественной культуре.

Тема 12. «Могучая кучка» - передовое содружество русских композиторов.

Подъем общественной жизни в 60-70-х годах XIX века. «Могучая кучка» - передовое демократическое творческое содружество русских композиторов. 60-е годы - начало творческой деятельности композиторов «Могучей кучки». Их творческие принципы.

Тема 13. М. П. Мусоргский. Характеристика творчества. Опера «Борис Годунов».

М.П. Мусоргский, обзор творчества. Смелое новаторство, развитие традиций композитора А.С. Даргомыжского. Социально-обличительная направленность творчества. Центральное положение оперы «Борис Годунов» в творческом наследии композитора. Новаторский подход к жанру оперы, своеобразие ее музыкального языка.

Просмотр видеофрагментов из оперы «Борис Годунов».

Тема 14. М.П. Мусоргский «Картинки с выставки».

Идея создания фортепианного цикла «Картинки с выставки», лучшего инструментального произведения композитора. Программность замысла. Роль темы «Прогулки» в построении и содержании цикла. Характеристика пьес, их яркая образность, разбор ряда пьес и их прослушивание при знакомстве с циклом.

Музыкальные примеры:

Фортепианный цикл «Картинки с выставки», прослушивание в фортепианном и оркестровом вариантах:

Пьеса «Прогулка»;

Картинка № 5 «Балет невылупившихся птенцов»;

Картинка № 9 «Избушка на курьих ножках»;

Просмотр мультфильма Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 15. А.П. Бородин. Характеристика творчества. Опера «Князь Игорь».

А.П. Бородин, обзор творчества. Многогранность творческой зрелости Бородина. Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Глубокий интерес Бородина к историческому русскому эпосу на примере симфонии № 2. Внутреннее родство образов «Богатырской» симфонии и оперы «Князь Игорь».

Музыкальные примеры:

Отрывок из симфонии № 2 «Богатырская».

Тема 16. Опера «Князь Игорь». Половецкие пляски.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Значение, содержание, либретто, история создания и постановки. Сюжет, патриотическая идея. Русь и Восток в музыке, образы народного эпоса. Героико-эпический характер музыки. Восточные сцены в творчестве Бородина. Развитие традиций эпического музыкального театра М.И. Глинки. Хореографическая картина из 2 действия «Половецкие пляски». Половецкий стан.

Музыкальные примеры:

Видео: Балетный фрагмент «Половецкие пляски»; ария Князя Игоря «Ни сна, ни отдыха, измученной душе», ария хана Кончака «Здоров ли, князь?».

Тема 17. Н.А. Римский-Корсаков. Характеристика творчества.

Творческий облик композитора. Масштаб личности. Многогранность творческой и общественной деятельности Римского-Корсакова. Широта творческих интересов: композитор, дирижер, фольклорист, редактор, ученый, педагог, общественный деятель. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Римского-Корсакова - ведущем жанре творчества.

Тема 18. Симфоническое творчество Н.А. Римского-Корсакова.

Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров. Особенность симфонизма Римского-Корсакова. Симфоническая сюита «Шехеразада». Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» - как источник содержания музыки. Одно из лучших сочинений русского автора о Востоке. Программный замысел сюиты.

Музыкальные примеры:

Симфоническая сюита «Шехеразада», основные темы.

Тема 19. П.И. Чайковский. Характеристика творчества.

Творческий облик композитора. Своеобразие и неповторимость личности русского гения второй половины XIX века. Преломление национальных традиций и национального стиля русской музыки и западноевропейских веяний в творчестве П.И. Чайковского. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества, другие произведения для оркестра. Камерные, инструментальные и вокальные сочинения.

Тема 20. Новаторство П.И. Чайковского в жанре балета.

Балет - первые классические русские балеты. Монументальный характер балетных спектаклей. Симфонизация музыки в балетах «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

Музыкальные примеры:

Видео: Вальс из балета «Спящая красавица», «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».

Тема 21. Расцвет русского балета. Мариус Петипа.

1-я половина XVIII века - расцвет балета в России. Петербургская балетная школа (ныне Санкт-Петербургская академия танца имени А.Я. Вагановой). Начало XIX века - формирование национального своеобразия русского балета, его связь с именем французского танцовщика и балетмейстера Шарля Луи Дидло. Открытие в Москве Большого театра. Балетмейстер Мариус Петипа. Эстетика «большого», или академического балета. Сотрудничество М. Петипа с Петром Ильичем Чайковским.

Видео о балетмейстере Мариусе Петипа.

Тема 22. Балет «Лебединое озеро».

Создание балета «Лебединое озеро». Сюжет. Драматургия. Музыка, хореографы. Второе рождение «Лебединого озера».

Музыкальные примеры:

Видео: фрагменты из балета «Лебединое озеро».

Тема 23. Балет «Спящая красавица».

Фантастический балет в трех действиях «Спящая красавица». Создание балета. Сюжет. Драматургия. Музыка, хореографы.

Музыкальные примеры:

Видео: фрагменты из фильма-балета «Спящая красавица».

Тема 24. Балет «Щелкунчик».

Создание балета «Щелкунчик». Сюжет. Драматургия. Музыка, выразительные средства.

Музыкальные примеры:

Видео: дивертисмент II акта балета «Щелкунчик».

Тема 25. Симфоническое творчество П.И. Чайковского.

Симфоническое творчество. Борьба человека за счастье – основная тема. Разнообразие жанров. Народно-жанровое начало. Программность. Лирико-драматический характер. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Музыкальные примеры:

Видео: фильм-балет на музыку увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта»;

Отрывок из симфонии № 6;

«Славянский марш» на народно-славянские темы.

Тема 26. Новый этап в развитии русской музыкально-хореографической культуры конца XIX начала XX веков.

Реформа балетной музыки, осуществлённая П.И. Чайковским, оказавшая глубокое влияние на последующее развитие балетного искусства. Русские композиторы, по-новому использовавшие и развившие достижения, завоеванные П.Чайковским. Балеты Александра Глазунова - развернутые симфонические картины. Начало XX века - время новых прорывов русского балета. Знаменитые «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Русский балетмейстер-реформатор Михаил Михайлович Фокин. Анна Павлова - балерина, великолепно проявившая себя в русском балете.

Видео: фильм Сергей Дягилев. «Русские сезоны».

Тема 27. Творческий облик Игоря Стравинского. Балет «Петрушка».

И.Ф. Стравинский - крупнейший композитор XX века. Новатор, обогативший музыкальную речь новыми выразительными возможностями и приёмами композиторской техники. Огромное

творческое наследие композитора, не поддающееся привычной классификации по традиционным жанровым группам. Особенности стиля. Преобладающее значение музыкально-сценических произведений. Балет «Петрушка» - манера использования народно-песенного материала.

Музыкальные примеры:

Видео: фрагменты из балета «Петрушка».

Тема 28. Творческий облик Сергея Прокофьева. Балет «Золушка».

Сергей Прокофьев - крупнейший русский композитор первой половины XX века. Творческий облик композитора. Яркая личность и смелость творческих проявлений. Сочетание двух эпох в творчестве С. Прокофьева: дореволюционной и советской. Самобытность его музыки, сочетающей черты отечественной классики с новизной выразительных средств, новаторским подходом к решению творческих задач. Балет «Золушка» - светлая, лирическая сказка.

Музыкальные примеры:

Видео: фрагменты из фильма-балета «Золушка».

Тема 29. Творческий облик Дмитрия Шостаковича. Балет «Ленинградская симфония».

Д.Д. Шостакович – гений современного музыкального мира, продолжатель лучших традиций музыкального искусства прошлого и смелый новатор.

Ведущее значение в его творчестве крупных инструментальных жанров (симфонии, концерты, квартеты). Образы созидания и силы зла, пафос напряженной борьбы в произведениях. Новаторские черты стиля.

Музыкальные примеры:

Симфония № 7 «Ленинградская».

Тема 30. Творчество Р.Я. Щедрина.

Родион Щедрин - крупнейший композитор второй половины XX века. Полистилистика музыки (мотивы русского фольклора, средневековая русская музыка), бытовая музыка XIX века, опыты западноевропейской полифонии и джаз). Новейшие композиторские техники в музыке Р. Щедрина. Широкий круг музыкальных образов, жанров. Музыкальный театр Щедрина. «Кармен-сюита» - творение французского и русского авторов, разделённых столетием. История рождения и постановки сюиты. Преображении классической, оперной драматургии в современную эмоционально-экспрессивную балетную. Уникальный состав оркестра. М. Плисецкая - муза балетов Щедрина. Балет в творчестве Щедрина.

Музыкальные примеры:

Видео: фрагмент из балета «Кармен-сюита».

В конце второго года обучения ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) обучающиеся сдают экзамен на основе пройденного материала в соответствии с содержанием программы. Экзамен обязательно включает музыкальную викторину на основе подробно изученных за два года музыкальных произведений.

Тесты и музыкальные викторины, состоящие из 17-20 вопросов, оцениваются:

- «отлично» – без ошибок;
- «хорошо» – 3-4 ошибки;
- «удовлетворительно» – 4-5 ошибок;
- «неудовлетворительно» – 6 и более ошибок.

Требования к экзамену:

- изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания);
- музыкальная викторина по пройденному материалу полугодия или учебного года.

Требования к обучающимся на экзамене по предмету ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):

- умение грамотно излагать тему, способность делать выводы;
- слушательские навыки: умение слышать, анализировать, рассказать о музыке и музыкантах.

При выведении итоговой оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы учащегося;
- оценка на контрольном уроке.

Оценки выставляются по окончании I и II полугодия учебного года.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Объективным показателем качества каждого учебного занятия, как и всей системы уроков по предмету, является результат обучения. Он выявляется посредством систематического контроля за усвоением знаний, умений и навыков. Контроль, как составная часть учебного процесса, выполняет разнообразные функции: проверочная (контролирующая), обучающая, корректирующая, воспитательная и управляющая.

Объектами контроля являются: учебная работа учащихся в классе и самостоятельная работа дома. Проверка позволяет следить, насколько правильно учащиеся воспринимают учебный материал и как идет процесс его усвоения; она выявляет недочеты в знаниях и моделирует общую картину музыкального развития детей. Проверка, проводимая в классе преподавателем, дает возможность и ученику лучше видеть результаты своего труда и осуществлять самоконтроль в работе.

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы – устная выборочная проверка, живое и непосредственное общение с учащимися, позволяющее в полной мере осуществлять все функции контроля.

Учет успеваемости и контроль выполнения программы можно проводить несколькими способами:

- фронтальный опрос (проводится в устной или письменной форме, выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- индивидуальный опрос (проводится в устной или письменной форме, выявляет уровень усвоения материала отдельными учащимися);
- поурочный опрос (позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- беглый текущий опрос;
- музыкальная викторина;
- систематическая проверка домашнего задания;
- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала по индивидуальным карточкам;
- контрольные уроки в конце каждого полугодия, года (форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также от способностей учащихся - тесты, собеседования, рефераты, викторины);
- творческий зачет.

Виды аттестации по предмету ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная): текущая, промежуточная, итоговая.

- текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме письменных работ, устных опросов по окончании полугодия.

- промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого учебного года. Проводится в форме контрольного урока, экзамена. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала. Контрольный урок в рамках промежуточной аттестации проводится в конце II полугодия 5 класса в счет аудиторного времени, предусмотренного на ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная).

Критерии оценки

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого полугодия выставляется итоговая оценка успеваемости. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

Оценка «5» (отлично) выставляется, если учащийся:

- показал умение применять знания при выполнении практического задания;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов;
- свободно владел пройденным музыкальным материалом.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если:

- имеет неточности в ответе;
- если ответ уточнён или откорректирован преподавателем;
- неточности в узнавании музыкального материала.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если:

- не раскрыто содержание материала, но показаны общие знания вопроса, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

- допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии;
- плохое владение музыкальным материалом.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учащимся важной части учебного материала;
- отсутствие ответа при наводящих вопросах.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Все теоретические сведения ПО.02.УП.02. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная) должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-танцевальному искусству.

Преподаватель должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов.

Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью. Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе и запоминании в классе.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств, композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально - общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала.

Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления.

Необходимость дифференцированного подхода преподавателя к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки.

Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках, и потому, данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение

рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке - значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

В основу систематизации учебного материала положен хронологически-тематический принцип, традиционный для данного предмета, в сочетании с дидактическим на первом году обучения. Линейное расположение материала с элементами концентричности в освоении понятийных знаний даёт возможность познавать конкретные явления художественного творчества, знакомиться с биографиями и творческим наследием великих композиторов и одновременно видеть взаимосвязь эпох и стилей, представлять процесс развития музыкального искусства, смену художественных направлений, историческую обусловленность отдельных этапов музыкального искусства.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности.

Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала, а также творческое задание, заключающееся в анализе произведения. Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Примерные формы домашних заданий

- составление краткого музыкального словаря;
- решение кроссвордов;
- составление собственных кроссвордов;
- решение тестов;
- подготовка доклада по творчеству композитора или истории создания произведения;
- составление конспекта;
- работа со справочной литературой;
- подготовка презентации.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Список основной литературы

Учебники:

1. Аверьянова И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвёртый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 2001.
2. Брянцева Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. – М., 1999, 2000.
3. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 2000.
4. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы. - М., 1992, 1993.
5. Козлова Н. Русская музыкальная литература. Третий год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2003.
6. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4-го класса детских музыкальных школ и школ искусств. - М., 1999, 2000.
7. Осовицкая З., Казаринова А. Музыкальная литература. Первый год обучения. Учебник для детских музыкальных школ. - М., 2000.
8. Островская Я.Е., Фролова Л.А. Музыкальная литература. - СПб.: издательство «Валерии СПД», 1998.
9. Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка - начало XX веков.- СПб.: «Композитор» 2005. – 392 с.
10. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5-го класса детской музыкальной школы. - М., 2001.
11. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7-го класса детской музыкальной школы. - М., 2001.
12. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Для 6-7 классов детской музыкальной школы. - М., 1994.
13. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. - М.: «Музыка», 1990.

Хрестоматии:

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители: Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970.
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990.
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители: Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968.

Методическая литература:

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982.
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005.
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001.
4. Тихонова. А. Как преподавать музыкальную литературу. - М: Классика-XXI. 2007.

Пособия:

1. Калинина Г.Ф. Музыкальная литература. Выпуск I-IV. Вопросы, задания, тесты. - М., 2003.
2. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. Тесты по зарубежной музыке. Тесты по русской музыке.
3. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке.
4. Островская Я.Е., Фролова Л.А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012.
5. Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009.
6. Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.). I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010.

Список дополнительной литературы:

1. Балет: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1981.
2. Баланчин Д., Мэйсон Ф. Сто один рассказ о большом балете. - М., 2000.
3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. – М.: Просвещение, 1973.
4. Друскин М. Очерки по истории танцевальной музыки. – Л., 1986.
5. Кремшевская Г.Д. Агриппина Ваганова. – Л.: Искусство, 1981.
6. Медушевский В.В. Энциклопедический словарь юного музыканта. - СПб.: «Композитор», 1980.
7. Сакович С.Я. Освоение жанров симфонии, сонаты, оперы в курсе музыкальной литературы в ДМШ. – Омск: Региональный информационный центр, 1999. – 26 с.
8. Самые знаменитые мастера балета России. - М., 2002.
9. Шедевры мировой классической музыки. - М: ООО «Мир книги», 2005.
10. 166 биографий знаменитых композиторов / Редактор-составитель Михеева Л.В. – СПб.: «Композитор», 1999. – 208 с.