

УТВЕРЖДЕНО
решением Педагогического совета
МБОУ ДОД «ДМШ им. П.И. Чайковского»
протокол №1 от 27.08.2012 г.
Директор И.В.Зайцева

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.**

**Возраст обучающихся – 6,5-18 лет
Срок реализации – 7 лет**

Автор – Иванкова Н.Г.

г. Новочеркасск

2012 г.

ОДОБРЕНА

Педагогическим советом «Детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского».

Составлена в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников отделения «Теоретического отделения» МОУ ДОД.

Директор: И.В. Зайцева

Составитель: Н.Г.Иванкова

преподаватель теоретических дисциплин ДМШ им. П.И. Чайковского.

Рецензент: И.Н. Пучкова

заведующая учебной частью ДМШ им. П.И. Чайковского.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа составлена на основании программы А.И. Лагутина и Э.С. Смирновой (1982г.) для 7 или 5 - летнего обучения.

Преподавание дисциплины «Музыкальная литература» в ДМШ и ДШИ проводится в объеме, определенном действующими учебными планами.

Для решения задач музыкально-эстетического воспитания курс музыкальной литературы ставит своей практической целью развитие у учащихся разносторонних музыкальных навыков и прежде всего умения сознательно и эмоционально слушать музыку.

В процессе изучения музыкальных произведений учащиеся должны также приобрести умение разбирать музыкальные произведения: слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной речи, ориентироваться в нотном тексте сочинений, запоминать и узнавать на слух основные прослушанные темы, грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании, композиции и выразительных средствах, свободно пользуясь при этом необходимой музыкальной терминологией.

Основной задачей дисциплины являются: привить любовь и активный интерес к музыке, расширить круг эмоционально-образных впечатлений, развить музыкальные способности учащихся (вкус, слух и память) и, тем самым, стимулировать их стремление воспроизводить прекрасное, совершенствовать свои исполнительские навыки.

Преподавание музыкальной литературы в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся.

Содержание и структура предмета

Изучение музыкальной литературы — составная часть единого и многостороннего процесса, рассчитанного на четыре года обучения.

В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально-общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. При изучении явлений музыкального творчества учащиеся знакомятся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки: с особенностями различных жанров и форм народной и профессиональной музыки, с выразительными средствами музыкальной речи, инструментами симфонического оркестра и составами ряда инструментальных ансамблей.

Очень важно соответствие количества учебного материала для изучения возможности его качественного усвоения, доступность по своему содержанию и методам преподавания возрастным особенностям детей, уровню их общего и музыкального развития. Программа содержит максимум учебного материала, который может быть качественно усвоен в отведенное время в соответствии с современным уровнем музыкальной дидактики.

Первый год обучения носит ознакомительный характер и является самым мобильным разделом 4-летнего цикла. Его основная цель — пробудить в учащихся сознательный интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению разнообразных музыкальных знаний. Учебный материал, предлагаемый для изучения, располагается по дидактическому принципу — в порядке возрастания его сложности: от песен — к театральным видам музыки. Он включает старинные народные, революционные и современные массовые песни, произведения композиторов-классиков и советских авторов, доступные для понимания детей 9—11 лет и целесообразные в учебно-воспитательном отношении.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать: прослушивание музыки и работа с нотным текстом хрестоматии, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых понятий и терминов, рассказ о создании и исполнении музыкальных сочинений и их авторах, самостоятельная работа над текстом учебника и повторение пройденных произведений по хре-

стоматии, запоминание и узнавание музыки.

Начиная со второго года обучения, программа строится на чередовании отдельных монографических тем в соответствии с историко-художественным процессом. Это позволяет выявлять как характерные особенности отдельных произведений, так и некоторые черты стиля выдающихся композиторов, устанавливать взаимосвязи между явлениями музыкального творчества. Каждая тема-монография содержит рассказ о жизни композитора (биография), краткий обзор творческого наследия, характеристику и разбор отдельных произведений.

Задача биографических уроков — в ярком и увлекательном рассказе воссоздать живой облик композитора в соответствии с эпохой, культурой страны, его предшественниками и последователями.

Биографический рассказ позволяет увидеть разносторонние связи искусства с жизнью, положение музыкантов в обществе.

На таких уроках возможно использование фрагментов музыки композитора, произведений живописи, поэзии, обращение к воспоминаниям современников.

Программа второго года обучения включает монографические темы, посвященные крупнейшим представителям западноевропейской музыки XVIII—XIX веков: И. С. Баху, Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту и Шопену. Жанровое разнообразие произведений (песни, фортепианные произведения малых форм, сюиты, сонаты, симфонии, увертюры и оперы) способствует расширению и углублению ранее полученных знаний и навыков. Музыкальный материал, составляющий основу большинства тем, впервые знакомит учащихся с сонатно-симфоническим циклом и сонатной формой. Эти знания, впервые полученные в теме «И. Гайдн», затем закрепляются при изучении сонат и симфоний Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Изучение русской классической музыки начинается с третьего года обучения. Программа предусматривает изучение творчества основных представителей русской классики XIX века: Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского и Чайковского.

Помимо монографических тем этот раздел программы включает также и три обзорных урока: введение, подготавливающее тему «Глинка», беседу о русской музыке 2-й половины XIX века, знакомящую учащихся с наиболее значительными явлениями передовой русской музыкальной культуры 60—70-х гг. прошлого столетия, и заключение, в котором, помимо общих выводов по всему разделу русской классики, содержатся сведения о крупнейших русских композиторах конца XIX — начала XX веков.

Основное внимание в этом разделе программы уделено опере — ведущему жанру русской классической музыки. Изучение опер должно быть комплексным и включать краткие сведения из истории создания, характеристику содержания и композиции произведения, его важнейших жанровых и театральных особенностей. Эти сведения в сочетании с разбором отдельных сцен и номеров оперы дадут учащимся достаточно полное представление о сочинении. На примере пяти русских классических опер учащиеся могут достаточно хорошо усвоить как общие закономерности жанра, так и некоторые особенности, характерные для творчества отдельных композиторов. Знакомство с симфоническими произведениями Глинки, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского, с романсами и песнями Глинки и Даргомыжского должно дать учащимся представление о богатстве содержания и разнообразии жанров русской классической музыки.

Четвёртый год обучения начинается с изучения творчества ведущих советских композиторов: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна и Кабалевского с предшествующим обзорным введением, а завершается изучением ряда тем, посвящённых развитию культуры Донского края. При изучении тем советской музыки перед учащимися в доступной форме должны быть раскрыты важнейшие идейно-эстетические понятия, связанные с эпохой, с характеристикой музыкально-общественной жизни, наиболее значительных событий в музыкальном искусстве страны и своего края.

Введение нового раздела «Творчество композиторов Дона» посвящено изучению регионального компонента и ставит перед собой задачу — ввести учащихся в область музыкального творчества композиторов Донского края, ознакомить их с особенностями музыкальных традиций.

Краткие методические указания

Курс музыкальной литературы изучается в детских музыкальных школах в течение четырех лет: в 4—7 классах по специальностям с семилетним обучением (фортепиано, скрипка, альт, виолончель) и во 2—5 классах по всем остальным специальностям с пятилетним сроком обучения. Общий объем курса—144 часа. Занятия проводятся один раз в неделю. Экзамены по предмету «Музыкальная литература» в школе не проводятся.

Решение основных дидактических задач на уроке обеспечивается чередованием различных форм работы: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного служить проверкой усвоения знаний и умений.

Главные требования, предъявляемые к уроку музыкальной литературы — единство воспитательных и образовательных задач, правильный подбор учебного материала, наличие межпредметных связей, обеспеченность необходимым оборудованием и учебными пособиями.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Значительная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, при разборе произведений учащимися усваивается лучше всего из объяснений учителя. Живому и образному изложению биографий ближе форма рассказа, в котором хорошо сочетаются приемы повествования, описания, рассуждения и могут быть использованы изобразительные иллюстрации. Наибольшей активности учащихся можно добиться обращением к форме беседы при сообщении новых знаний, их закреплении, а также при повторении пройденного и проверке усвоения. Дополнительными источниками информации, расширяющими представление учащихся об окружающем музыкальном мире, могут служить и разнообразные иллюстрации, применение которых возможно не только на биографических уроках, но и при изучении музыкальных произведений.

Источником художественных впечатлений детей в классе должна быть звучащая музыка. Ее эстетическое воздействие на подростков служит основой для решения ряда учебных задач в курсе музыкальной литературы.

На уроке обязательно должно прозвучать целиком или в законченном фрагменте произведение, которое является предметом изучения. Демонстрация музыки в классе возможна как в виде ее исполнения преподавателем, так и путем воспроизведения с помощью технических средств. Оба способа должны дополнять друг друга.

Музыкальные школы должны иметь необходимое оборудование для качественного воспроизведения музыки в аудиозаписи.

Демонстрацию музыки во многих случаях полезно сочетать с ее наблюдением по нотам, используя для этой цели, прежде всего, специальные хрестоматии.

Прослушивание музыки в звукозаписи надо использовать и как повод для бесед об исполнительском искусстве и его выдающихся представителях. Внимание школьников к вопросам исполнения музыки может послужить дополнительным стимулом в развитии их музыкальных интересов и способствовать успехам в классе игры на инструменте.

Работа в классе и дома должна помочь учащимся осмыслить и запомнить необходимые сведения из программного материала, уметь их узнавать, воспроизводить и самостоятельно применять в музыкальной практике. Этой цели могут служить и специальные приемы по закреплению знаний и тренировке навыков. Закрепление учебного материала возможно в процессе его изложения и в конце урока, при повторении пройденного и при самостоятельной работе дома.

Основной вид домашних заданий по музыкальной литературе — работа с учебником, в котором наибольшую сложность для учащихся представляет освоение нотных примеров в единстве с текстом. Учащихся следует научить видеть в музыкальном примере подтверждение сказанному в тексте и представлять внутренним слухом общий характер звучания.

Специальным учебно-практическим заданием может явиться и разбор сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, выбор которых определяется содержанием программного материала. Но такие задания следует давать строго индивидуально.

Преподавателем может быть организована внеклассная работа, задача которой расширить представления учащихся о музыкальном мире, знакомить с наиболее значительными событиями музыкальной жизни, давать простор для проявления интересов и творческой инициативы учащихся. С этой целью полезно устраивать музыкальные вечера, посвященные памятным датам, встречи с музыкантами, прослушивание музыки в звукозаписи в исполнении выдающихся артистов и музыкальных коллективов.

Наиболее способных учеников старших классов можно привлекать и к участию в музыкально-просветительской деятельности вне школы, в детских садах, библиотеках, домах творчества.

Проверка успеваемости и формы контроля

Проверку успеваемости следует рассматривать как одно из средств управления учебной деятельностью учащихся. Объектами контроля должны явиться: наличный уровень знаний и умений, учебная работа учащихся, а также динамика их музыкального развития.

Основная форма контроля на уроках музыкальной литературы—устная выборочная проверка. При индивидуальном опросе преподаватель имеет возможность обстоятельно проверить усвоение отдельными учащимися биографического и музыкального материала посредством его пересказа, ответов на вопросы, узнавания музыки на слух. Фронтальный опрос, сопровождаемый обычно более высокой активностью учащихся, позволяет в ограниченное время осуществить проверку знаний большинства учеников.

Текущий контроль успеваемости, осуществляемый преподавателем на каждом уроке по пройденному материалу, должен сочетаться с обобщающей проверкой знаний посредством наблюдения за учебной работой учащихся и опросов по пройденному материалу, должен сочетаться с обобщающей проверкой знаний, умений и навыков по всем разделам программы. Промежуточная аттестация проводится в конце каждой учебной четверти в виде контрольных уроков, а итоговая - в конце учебного года. Выносить же на заключительный контрольный урок большой материал по конкретным знаниям программы (биографии композиторов, полная характеристика и разбор произведений, узнавание музыки, пройденной задолго до контрольного урока и т. д.) и проводить его в индивидуальной форме, превращая по существу в экзамен, не следует.

Проверку знаний можно осуществлять в письменной форме в виде тестирования и музыкальной викторины.

Контроль за учебной работой учащихся по музыкальной литературе предполагает наличие общепедагогических требований, основными из которых являются: всесторонность, объективность, индивидуальный характер и разнообразие форм проверки.

Эффективность любой из форм контроля повышается, если собственно проверочные его функции умело сочетать с воспитательными и обучающими. Любая оценка успеваемости должна учитывать условия учебной работы, возрастные особенности детей и отражать индивидуальный подход к каждому ученику. Оценочные баллы, выставляемые за ответы, целесообразно дополнять доброжелательными и аргументированными суждениями преподавателя о качественной стороне ответов с мотивировкой отметки.

Четвертные отметки выводятся по результатам текущего опроса и обобщающей проверки на контрольном уроке и должны объективно отражать степень усвоения учебного материала. Итоговыми отметками по музыкальной литературе являются годовые, которые определяются на основании четвертных и с учетом тенденции роста учащихся. Итоговая отметка за последний год обучения идет в свидетельство об окончании музыкальной школы.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
	Первый год обучения	
1	Введение. Место музыки в жизни человека	1
2	Содержание музыкальных произведений	2
3	Выразительные средства музыки	2
4	Состав симфонического оркестра	2
5	Тембры певческих голосов	1
6	Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец	3
7	Песня. Куплетная форма в песнях	2
8	Марш, танец. Трехчастная форма в маршах и танцах	3
9	Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.	4
10	Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита	2
11	Программно-изобразительная музыка	2
12	Музыка в театре (раздел «Музыка в драматическом театре»)	3
13	Музыка в театре (раздел «Балет»)	3
14	Музыка в театре (раздел «Опера»)	4
	Итого за первый год обучения	34
	Второй год обучения	
	Классики европейской музыки	
1	Введение Гайдн Ф. Й. Биография и краткий обзор творческого наследия Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний) Знакомство с сонатной формой (на примере сонаты для фортепиано Ре мажор или ми минор)	1 5
2	Моцарт В. А. Биография и краткий обзор творческого наследия Соната для фортепиано (по выбору) Симфония № 40 соль минор Опера «Свадьба Фигаро» (вместо оперы «Свадьба Фигаро» возможно знакомство с оперой «Волшебная флейта»)	5
3	Бетховен Л. Биография и краткий обзор творческого наследия Соната для фортепиано до минор № 8 «Патетическая» «Симфония до минор № 5 Увертюра «Эгмонт»	7
4	Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла Шуберт Ф. Биография и краткий обзор творческого наследия Песни Фортепианные произведения Симфония си минор «Неоконченная»	5
5	Шопен Ф. Биография и краткий обзор творческого наследия Мазурки. Полонезы Прелюдии. Этюды Ноктюрны	5

6	<p>Бах И. С. Биография и краткий обзор творческого наследия Произведения для органа Сюиты Полифонические произведения Итого за второй год обучения</p> <p>Примечание. Тему «Бах» в подвинутых группах можно проходить в начале года</p>	6 34
	<p>Третий год обучения Русские композиторы - классики Введение</p>	2
1	<p>Глинка М. И. Биография и краткий обзор творческого наследия Опера «Иван Сусанин» Произведения для оркестра Романсы и песни</p>	9 5
2	<p>Даргомыжский А. С. Биография и краткий обзор творческого наследия Романсы и песни</p>	1
3	<p>Русская музыкальная культура второй половины XIX века Бородин А. П. Биография и краткий обзор творческого наследия Опера «Князь Игорь» Симфония № 2 си минор «Богатырская» (1 часть)</p>	8
4	<p>Римский-Корсаков Н. А. Биография и краткий обзор творческого наследия Беседа об оркестре Симфоническая сюита «Шехеразада» Опера «Снегурочка» (вместо оперы «Снегурочка» можно изучение оперы «Садко»)</p>	9
	<p>Итого за третий год обучения</p>	34
	<p>Четвертый год обучения</p>	
1	<p>Мусоргский М. П. Биография и краткий обзор творческого наследия Опера «Борис Годунов»</p>	5
2	<p>Чайковский П. И. Биография и краткий обзор творческого наследия Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы» Опера «Евгений Онегин»</p>	6
3	<p>Русские композиторы конца XIX и начала XX вв. Рахманинов С.В. Биография. Романсы.</p>	1 3
4	<p>Прокофьев С. С. Биография и краткий обзор творческого наследия Произведения для фортепиано Кантата «Александр Невский» Симфония № 7 (1 часть)</p>	4
5	<p>Шостакович Д. Д. Биография и краткий обзор творческого наследия Симфония № 7 (1 часть) Прелюдия и fuga для фортепиано</p>	4

6	Хачатурян А. И. Краткие биографические сведения и обзор творчества Концерт для скрипки с оркестром фрагменты из балета «Спартак»	3
7	Развитие культуры Донского края и творческая деятельность первых донских композиторов	2
8	Красноскулов В. Ф. Краткие биографические сведения и направления в творчестве.	1 1
9	Ходош В. С. Краткие биографические сведения и направления в творчестве.	1
10	Фуксман М. А. Краткие биографические сведения и направления в творчестве.	1
11	Гонтаренко Г. Н. Краткие биографические сведения и направления в творчестве.	2
12	Творчество молодых композиторов Дона (Хевелев А. А., Николаева Е. В., Власов Д.В., Светличный А.)	
	Итого за четвертый год обучения:	34
	Всего по предмету.	136

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи - продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает 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.

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. ***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.

Прслушивание произведений:

П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года»,

Д.Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник»,
Н.А.Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане», «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии»,
М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильерийский сад» из цикла «Картинки с выставки»,
Р.Шуман «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий» из цикла «Карнавал»,
К.Сен-Санс «Кенгуру», «Слон», «Лебедь» из цикла «Карнавал животных»,
С.С.Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира».

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), 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), регистр, тембр.

Прслушивание произведений

М.И.Глинка «Патриотическая песнь»,
Ф.Шуберт «Липа»,
М.И.Глинка Речитатив из арии Сусанина («Иван Сусанин», 4 действие),
Ф.Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор,
С.С.Прокофьев «Сказочка», «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Состав симфонического оркестра

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

Прслушивание произведений

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

Тембры певческих голосов

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

Прслушивание произведений

Н.А.Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

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», «заключение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прслушивание произведений

Русская народная песня «Дубинушка»,
И.О.Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва»,
А.В.Александров «Священная война»,
Д.Ф.Тухманов «День Победы»,

А.И.Островский «Пусть всегда будет солнце»,

Д.Д.Шостакович «Родина слышит»,

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

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).

Прслушивание произведений

С.С.Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка»,

Ф.Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В.Шекспира «Сон в летнюю ночь»,

Д.Верди Марш из оперы «Аида»,

П.И.Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик»,

А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок»,

А.Г.Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон»,

Э.Григ «Норвежский танец» ля мажор,

Л.Боккерини Менуэт,

Д.Скарлатти Гавот,

К.Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок»,

Б.Сметана Полька из оперы «Проданная невеста»,

Г.Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано,

М.К.Огиньский Полонез ля минор,

Р.М.Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А.Балакирева, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой

вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Прслушивание произведений

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя»,

М.И.Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя»,

М.П.Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», Н.А.Римский-Корсаков

Песня Садко с хором из оперы «Садко», П.И.Чайковский II часть из Первого струн-

ного квартета, финал Первого концерта для фортепиано с оркестром, А.К.Лядов 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений

А.К.Лядов «Кикимора» (фрагмент),

Л.ван Бетховен Симфония №6 «Пасторальная», 2 часть (фрагмент),

П.И.Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,

М.П.Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки»,

С.С.Прокофьев Сюита «Зимний костер»

Музыка в 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

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

Балет

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. 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

П.И.Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Опера

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений

М.И.Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персид-

ский хор из 3 д., Ария Людмила, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

КЛАССИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКИ

Введение

Яркий расцвет профессиональной музыкальной культуры в странах Европы. Возникновение в -XVII—XVIII вв. основных жанров музыкального искусства: оперы и концерта в Италии, симфонии и сонаты в Австрии и Германии. Великие европейские композиторы-классики.

Й. Гайдн

Франц Йозеф Гайдн (1732—1809)—австрийский композитор второй половины XVIII в., один из создателей основных жанров инструментальной музыки классического типа: симфонии, сонаты, квартета.

Биография

Детские годы; раннее проявление музыкального дарования. Первые занятия музыкой. Пребывание в церковной капелле в Вене. Первые творческие опыты. Начало самостоятельной жизни. Музыкальный быт Вены.

Работа в капелле князя Н. Эстергази (1761—1790). Многочисленные обязанности Гайдна в капелле. Интенсивная творческая деятельность; рост мировой славы.

Концертные поездки в Лондон в девяностые годы и создание симфоний для лондонского филармонического оркестра.

Последние годы жизни в Вене. Создание ораторий «Сотворение мира» и «Времена года». Народные истоки музыки Гайдна.

Краткий обзор творчества

Разнообразие жанров. Ведущее положение инструментальных произведений, их концертные и камерные виды. Понятие об оратории. Обращение Гайдна к театральным видам музыки. Обработки народных песен.

Знакомство с сонатно-симфоническим циклом (на примере одной из симфоний)

Понятие о симфоническом оркестре. Общее знакомство с сонатно-симфоническим циклом. Строение цикла, чередование частей по принципу контраста. Общая характеристика музыки каждой части и показ основных тем (прослушивание возможно с сокращениями).

Знакомство с сонатной формой (на примере сонат Ре мажор или ми минор для фортепиано)

Характеристика сонаты в целом; построение цикла. Разбора I части: основные разделы сонатного аллегро; главная, побочная и заключительные темы — их образный смысл, приемы выразительности. Закономерности тонального плана.

Общая характеристика музыки II части. Выявление выразительности лада, регистра, фактуры.

Основные темы III части; закономерности их чередования, образующие форму рондо.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события жизни и творчества пути Гайдна, понятие «классицизм»
- знать основные произведения
- знать строение сонатно-симфонического цикла
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить их на слух

В. А. Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт (1756—1791) — австрийский композитор второй половины XVIII века, младший современник Гайдна.

Биография

Детские годы. Проявление гениальной одаренности. Занятия музыкой под руковод-

ством отца — Леопольда Моцарта — опытного музыканта и педагога. Ранние композиторские успехи юного Моцарта. Блестящие концертные выступления в ряде стран Европы. Продолжение учебы, новые творческие опыты. Поездка в Италию. Широкое признание таланта и творческих достижений Моцарта. Тяжелая и унижительная служба у архиепископа Зальцбурга. Напряжённая творческая работа. Поездка в Париж - надежды и разочарования. Разрыв с архиепископом и переезд в Вену. Высший расцвет творчества, создание лучших произведений во всех жанрах музыки. Тяжелые материальные условия жизни, болезнь и безвременная смерть. Реквием — последнее произведение Моцарта.

Краткий обзор творчества

Богатство и разнообразие музыки Моцарта. Интерес композитора к театру, создание опер. Виды инструментальных произведений; концертные и камерные сочинения; циклы и отдельные пьесы. Общее представление о реквиеме (возможно прослушивание фрагмента).

Соната для фортепиано

Разбор одной из сонат для фортепиано по выбору преподавателя с целью закрепления знания сонатного цикла и сонатной формы и выявления характерных черт фортепианной музыки Моцарта.

Симфония № 40 соль минор

Общая характеристика цикла. Лирико-драматическое содержание музыки. Разбор:

I части: основные темы, выявление их контраста - образного, ладового, регистрового, фактурного. Основные черты разработки. Переход к репризе. Изменение побочной и заключительной тем в репризе.

II часть. Образное содержание музыки, ее светлый лирический характер; выражение покоя, умиротворенности (показ основной темы, прослушивание экспозиции).

III часть. Насыщение традиционной танцевальной формы менуэта драматическим звучанием. Выявление контраста основной темы и трио.

IV часть. Определенная близость финала образам первой части, подчеркивающая единство всего цикла. Характеристика основной темы, выявление ее внутреннего контраста, сочетание драматических и лирических образов.

Закрепление и обогащение представлений учащихся о симфоническом цикле и сонатной форме в процессе изучения симфонии Моцарта.

Опера «Свадьба Фигаро»

Отношение Моцарта к оперному жанру и его место в творчестве композитора. Общее представление о сюжете, его комедийный характер. Противопоставление персонажей из разных сословий. Основные действующие лица и их музыкальная характеристика в сольных номерах. Роль ансамблей в показе комедийных ситуаций и взаимоотношений действующих лиц. Отражение оптимизма и жизнерадостного характера оперы в увертюре.

Музыкальный материал

Увертюра; ария Фигаро «Мальчик резвый...» из I д.; ария Керубино из II д.; дуэт Сузанны и Марселины из III д.; ария Барбарины из IV д.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события и творческие пути Моцарта
- знать основные произведения
- знать строение и характеристику тем сонаты ля-мажор
- знать строение и характеристику тем симфонии соль-минор
- знать содержание оперы свадьба Фигаро
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить на слух

Л. Бетховен

Творчество Людвига ван Бетховена (1770—1828) - одна из вершин классической музыки; его богатство и многосторонность. Выражение в музыке Бетховена передовых демократических идей эпохи.

Биография

Жизнь в Бонне. Суровое детство. Занятия с К. Нефе - первым учителем и наставником молодого Бетховена. Первые творческие опыты. Выступления в роли пианиста-импровизатора. Встречи с Моцартом и Гайдном. Разносторонние интересы Бетховена; посещение лекций в университете, Упорная работа над пополнением знаний и совершенствованием мастерства. Влияние идей французской революции конца XVIII века на формирование передовых убеждений композитора.

Переезд в Вену (1792). Музыкальная жизнь Вены. Рост славы Бетховена-исполнителя. Занятия по композиции с Гайдном и Сальери. Интенсивная творческая деятельность - создание сонат, концертов, ансамблей и других сочинений. Первые признаки приближающейся глухоты.

Период высшего расцвета творчества (1803—1813). «Героическая» симфония и история ее создания. Отражение идей героической борьбы в других произведениях этих лет. Обращение Бетховена к театру - создание оперы «Фиделио», музыки к драматическому спектаклю «Эгмонт» Гете. Рост славы композитора. Отношения с венской аристократией. Материальные затруднения. Наступление полной глухоты. Одиночество.

Произведения последних лет: Симфония № 9, Торжественная месса, сонаты и квартеты.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение крупных инструментальных произведений: симфоний, сонат, концертов, увертюры, ансамблей. Театральная музыка Бетховена, сочинения с участием хора; пьесы для фортепиано, песни.

Соната № 8 до минор для фортепиано («Патетическая»)

Отражение в музыке идеи борьбы и воли к победе. Строение цикла.

I часть. Расширение сонатной формы, вызванное необычным, замыслом композитора. Музыкальное содержание вступления, его драматическая насыщенность, внутренние контрасты дальнейшего развития тематического материала вступления его роль в построении I части. Характеристика основных тем сонатного аллегро: образность, выразительные средства, тональный план. Принципы развития и сопоставления тем в разработке. Тематическое содержание коды в раскрытии идейного замысла и ее значение.

II часть. Образное содержание музыки, выражение в ней глубокого раздумья. Показ и разбор основных тем. Трехчастное построение; изменение основной темы в репризе.

III часть. Общий характер, некоторая близость образам и настроению первой части. Характеристика основной темы и ее роль в построении финала.

Симфония № 5 до минор

Идейное содержание. Линия драматического развития музыки «от мрака к свету». Значение мотива «судьба». Строение цикла.

I часть. Героический характер музыки. Единство и целеустремленность развития. Лаконичность высказывания. Главная тема - основной образ первой части; выявление ее волевого начала, значение ритма. Лирические черты побочной темы, ее связь с главной. Светлое, торжественное звучание заключительной темы. Напряженный характер разработки; драматическое завершение развития в коде.

II- часть. Сопоставление двух образов: мужественно-лирического и героического. Вариационное строение части.

III часть. Новый подход Бетховена к трактовке третьей части в симфоническом цикле. Преобразование мотива судьбы. Просветление колорита в среднем разделе; изменения в репризе; непосредственный переход к финалу.

IV часть. Торжество светлого начала как результат драматического развития всего цикла. Интонационные истоки основной темы.

Увертюра «Эгмонт»

Идейное содержание трагедии Гете и его воплощение в музыке Бетховена. Увертюра «Эгмонт» как образец программной музыки, ее героико-драматический характер. Сонатное строение увертюры. Сопоставление основных образов во вступлении, выявление их контрастной выразительной природы. Характеристика основных тем аллегро; показ фрагмента разра-

ботки и кульминационного эпизода перед кодой. Победное звучание коды, ее близость симфоническому финалу; музыкальные особенности тем.

Обобщающее занятие по изучению сонатно-симфонического цикла

Закрепление и углубление пройденного, проверка усвоения новых музыкальных понятий и терминов, а также умения применять полученные знания и навыки. В качестве музыкального материала возможно, обращение как к изученным произведениям, так и исполняемым в классе игры на инструменте.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события жизни и творческие пути Бетховена
- знать основные произведения
- знать строение и характеристику тем «Патетической» сонаты
- знать строение и характеристику тем увертюры «Эгмонт»
- знать строение и характеристику тем симфонии №5 значение «Мотива судьбы»
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить на слух
- знать композиторов венской классической школы

Ф. Шуберт

Франц Петер Шуберт (1797—1828) - австрийский композитор-романтик. Круг образов его музыки; значение песенного начала в произведениях различных жанров.

Биография

Детские годы. Домашнее музицирование в семье. Обучение в конвикте; участие в школьном оркестре. Изучение произведений Гайдна, Моцарта, Бетховена.

Начало творческой деятельности. Работа в должности учителя; отношение к службе. Разрыв с отцом и уход со службы.

Непрерывная и интенсивная творческая работа. Друзья Шуберта; «Шубертиады». Творческая зрелость. Создание лучших симфоний, песенных циклов и произведений в других жанрах.

Ранняя смерть Шуберта. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

Обращение Шуберта ко многим жанрам классического искусства. Ведущее значение вокальной лирики. Разнообразие инструментальных жанров в его творчестве; симфонии и камерные ансамбли; произведения для фортепиано: сонаты, экспромты, музыкальные моменты, танцевальные пьесы, произведения в 4 руки - их бытовое назначение.

Песни

Ведущая роль песенного жанра в творчестве Шуберта и его глубокая связь с народной песней и бытовой музыкой Вены. Основное содержание и круг образов вокальной лирики. Единство музыки и текста. Многообразие песенных жанров. Значение мелодии как ведущего начала в песнях. Роль фортепианной партии.

Музыкальный материал

Лесной царь, Форель, Серенада, В путь, Мельник и ручей, Шарманщик.

Фортепианные произведения. Их тесная связь с бытовым музицированием. Отражение в музыке многообразного мира чувств и переживаний человека.

Музыкальный материал

Вальс си минор

Музыкальный момент фа минор

Экспромт Ми-бемоль мажор Военный марш Ре мажор (в 4руки)

Симфония № 8 си минор («Неоконченная»)

Необычность строения цикла. Круг художественных образов. Лирико-драматический характер музыки. Песенность основных тем. I часть. Сумрачное звучание вступления; его значение в дальнейшем развитии музыки. Характеристика главной и побочной тем, их песенный склад; черты танцевальности в побочной теме, близость к ней заключительной темы. Выразительная роль регистров в основных темах экспозиции. Напряженно-драматическое звучание

разработки, преобразование в ней темы вступления. Возвращение в репризе лирических образов и настроения экспозиции, а в коде — образов вступления.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

знать основные события жизни и творчества Фридриха Шуберта, понятие «Романтизм», «Шубертиада»

знать основные произведения

знать о ведущей роли песенного жанра

знать фортепианные пьесы, их связь с бытовым музицированием

знать особенности строения и характеристику тем «Неоконченной симфонии»

уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить их на слух

Ф. Шопен

Фридерик Шопен (1810—1849)—основоположник польской музыкальной классики. Ведущее значение в его творчестве патриотической темы. Национальный характер музыки, претворение в ней народных мелодий и ритмов. Шопен — пианист; новый концертный стиль его фортепианных произведений.

Биография

Детские годы. Благоприятные условия в семье для развития яркого таланта мальчика. Блестящие успехи в занятиях на фортепиано. Серьезное изучение классической музыки. Многогранная одаренность Шопена. Занятия в лицее; изучение истории и литературы. Обучение в консерватории; занятия с К. Эльснером по композиции. Увлеченность польской народной музыкой.

Концертная и творческая деятельность в Варшаве. Общение с передовой польской интеллигенцией. Первый выезд за границу. Успешное выступление в Вене. Вторичный выезд за границу прощание с друзьями.

Восстание в Польше (1830). Создание произведений, отражающих тревогу Шопена за судьбу Родины.

Жизнь в Париже с 1831 г. Общение с передовыми музыкантами, писателями, художниками. Насыщенность культурной жизни французской столицы. Концертная деятельность Шопена, широкое признание. Думы о Родине и ее судьбе. Создание лучших сочинений. Концертная поездка в Лондон. Тяжелая болезнь. Преждевременная смерть Шопена в Париже.

Краткий обзор творчества

Фортепианное творчество как основа творчества Шопена. Танцевальные жанры: мазурки, полонезы, вальсы. Цикл прелюдий; этюды. Крупные одночастные произведения: скерцо, баллады, Фантазия. Сонаты и концерты. Песни.

Мазурки, полонезы

Претворение народных элементов в мазурках. Взаимодействие в них танцевального и песенного начала. Расширение выразительных возможностей народного танца. Разнообразие мазурок Шопена — лирические поэмы и картинки народной жизни.

Характерные черты полонеза, его отличия от мазурки. Торжественно-героический характер Полонеза Ля мажор; аккордовый: склад основной темы и фанфарная мелодия средней части. Черты оркестровой звучности.

Музыкальный материал

2-3 разнохарактерные мазурки Полонез Ля мажор

Прелюдии. Этюды

Прелюдия как вид инструментальной музыки. Возрождение Шопеном жанра прелюдии и его преобразование. Создание цикла пьес во всех тональностях, его строение. Выражение в прелюдиях многообразного мира чувств и настроений. Лаконизм формы.

Скорбно-лирический характер Прелюдии ми минор, своеобразие ее выразительной природы. Изящество и грациозность Прелюдии Ля мажор, ее танцевальная основа. Суровый, мужественный колорит Прелюдии до минор; аккордовый склад, черты траурного шествия.

Этюды. Новая трактовка этюда в творчестве Шопена как виртуозного художественного

произведения, насыщенного глубоким содержанием.

Этюд До минор, его образное содержание, выражение в музыке неукротимого порыва, решимости, призыва. Виртуозная природа пианизма.

Музыкальный материал

Прелюдии: ми минор, Ля мажор, до минор Этюд до минор

Ноктюрны

Шопен как один из создателей романтического жанра ноктюрна. Характерные черты жанра: спокойный темп, напевность мелодии, инструментальный склад, теплота, искренность, эмоциональная сдержанность; образы природы, раскрытие глубоких чувств человека.

Ноктюрн фа минор. Спокойный, лирический характер основной темы, равномерность движения, приемы мелодического варьирования. Контрастный образ средней части, черты раз-работочного развития. Возвращение к основной теме в репризе. (По выбору преподавателя может быть показан другой ноктюрн).

Музыкальный материал

Ноктюрн: фа минор, до минор, до-диез минор

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события жизни и творческого пути Шопена
- знать основные произведения
- знать о ведущей роли фортепиано в его творчестве
- знать о многожанровости и концертности стиля
- уметь определять на слух пройденные темы

И. С. Бах

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — немецкий композитор первой половины XVIII века, художник-гуманист, воплотивший в своем творчестве богатый душевный мир человека. Своеобразие жанров, характерных для музыки Баха.

Биография

Музыкальные традиции семьи Баха. Ранее проявление дарования. Занятия с отцом, а затем с братом Иоганном. Большая любознательность и неудержимое стремление будущего композитора к познанию музыкальной культуры. Окончание лицея в Люне-бурге и интенсивная работа над своим образованием. Начало самостоятельной жизни. Унизительное зависимое положение музыканта в Германии того времени. Придворная и церковная служба. Достижения Баха в области исполнительского мастерства.

Творческая деятельность в Веймаре и Кетене (1706—1723). Создание ряда выдающихся произведений для органа и клавира. Растущая слава Баха как исполнителя — виртуоза и импровизатора на органе и клавире.

Жизнь в Лейпциге (с 1723). Служба при церкви. Многообразие обязанностей, разногласия с начальством. Тяжелое материальное положение семьи Баха. Музицирование в семейном кругу и участие в музыкальной жизни Лейпцига. Педагогическая деятельность и создание произведений учебного плана: маленьких прелюдий и фуг, инвенций и др. Вокально-инструментальные произведения; их основные жанровые черты.

Последние годы жизни. Судьба творческого наследия.

Краткий обзор творчества

Обращение Баха к разнообразным музыкальным жанрам своего времени. Инструментальные произведения для органа, клавира, скрипки, виолончели; концерты для солирующих инструментов с оркестром; сюиты и концерты для оркестра. Вокально-инструментальные произведения типа ораторий; кантаты.

Произведения для органа

Сведения об устройстве органа. Назначение органной музыки. Художественное своеобразие органных произведений: тембровое богатство, широта звукового диапазона, контраст-

ность образов. Импровизационные и полифонические произведения. Выявление особенностей органной музыки на примере Токкаты ре минор и Хоральной прелюдии.

Музыкальный материал

Токката ре минор

Хоральная прелюдия фа минор

Сюиты

Сюиты и партиты Баха для клавира, скрипки, виолончели, оркестра. Краткие сведения о строении сюиты как циклического произведения, Принцип контраста частей. Характеристика и показ: отдельных частей из сюит и партит.

Полифонические произведения

Сведения об отличительных чертах гомофонно-гармонического и полифонического складов. Имитация как один из основных приемов полифонического письма. Инвенция - пример простейшего полифонического произведения, основанного на принципе имитации. Сборник двух- и трехголосных инвенций. Характеристика и показ нескольких пьес. Сборник «Маленькие прелюдии и фуги», его учебное назначение. Отличия и особенности прелюдий и фуг - показ на конкретных примерах по выбору преподавателя.

Краткие сведения о «Хорошо темперированном клавире».

Музыкальный материал

Двух-трехголосные инвенции (по выбору педагога)

«Маленькие прелюдии и фуги» (по выбору педагога)

З а к л ю ч е н и е

Дальнейшее развитие музыкальной культуры в странах Европы в XIX и XX вв. Значение классического наследия европейских композиторов.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события жизни и творческого пути Баха, понятие полифония, гармония, имитация, инвенция, фуга, месса
- знать основные произведения
- знать органное творчество
- знать клавирное творчество
- уметь определить на слух пройденные темы

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ-КЛАССИКИ

Введение

Музыкальная культура России в конце XVIII и начале XIX вв. Народная песня и ее значение в формировании русской национальной музыкальной школы. Выдающиеся русские композиторы конца XVIII в. - Е. Фомин, И. Хандошкин, Д. Бортнянский. Создание первых русских опер, камерных, вокальных и инструментальных произведений.

А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев - авторы популярных романсов первой половины XIX в. Тесная связь их творчества с городской песней и бытовым музицированием. А. Верстовский - крупный оперный композитор, предшественник и старший современник Глинки.

Расцвет музыкальной культуры в России в XIX в. Формирование русской классической музыкальной школы.

М. И. Глинка

Михаил Иванович Глинка (1804—1857) — основоположник русской классической музыки. Его творчество как новый этап в развитии музыкальной культуры России.

Эпоха Глинки; Глинка и Пушкин. Русская национальная природа творчества Глинки. Воплощение в его произведениях любви к родной стране, к своему народу. Создание выдающихся произведений в различных жанрах.

Биография

Детские годы в имении отца. Музыкальные впечатления детских лет. Влияние народной песни на развитие музыкальных представлений будущего композитора. События 1812 года.

Обучение в пансионе (1817—1822). Роль Кюхельбекера как воспитателя и наставника Глинки. Формирование демократических убеждений. Увлечение музыкой. Первые композиторские опыты. Поездка на Кавказ. Общение с передовой художественной интеллигенцией. Музыка как профессия Глинки.

Первая поездка за границу (1831 —1834). Изучение быта и искусства Италии. Знакомство с оперной культурой. Мысль о создании национальной русской оперы. Пребывание в Берлине. Упорная работа над овладением композиторским мастерством.

Возвращение в Россию. Расцвет творчества. Глинки. Создание первой русской классической оперы «Иван Сусанин» (1836). Ее признание передовыми общественными кругами и отрицательное отношение значительной части аристократии. Работа в придворной певческой капелле. Поездка на Украину. Сближение с литературным кружком Н. Кукольника. Создание лучших произведений в разных жанрах музыки. Работа над оперой «Руслан и Людмила» и ее постановка (1842). Враждебное отношение к опере высшего общества.

Отъезд за границу (1844). Пребывание во Франции. Дружба с Берлиозом. Исполнение произведений Глинки в Париже — первое знакомство европейской публики с русской классической музыкой. Поездка по Испании. Изучение фольклора. Создание концертных: увертюры на испанские темы.

«Камаринская» как одна из вершин творческого наследия Глинки.

Последние годы жизни композитора и его тяжелое положение в самодержавно-крепостнической России. Круг друзей Глинки. Общение с А. Даргомыжским, А. Серовым, В. Стасовым, М. Балакиревым. Новые творческие замыслы.

Смерть Глинки в Берлине.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение оперных произведений. Сопоставление «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». Музыка к драматическому спектаклю «Князь Холмский» Н. Кукольника. Произведения для симфонического оркестра. Разнообразие жанров камерной музыки: вокальная лирика, пьесы для фортепиано, ансамбли.

Опера «Иван Сусанин»

История создания-оперы. Ее героико-патриотическая идея. Сюжет и композиция. Понятие об эпилоге. Чередование законченных, музыкальных номеров: сольных, ансамблевых, хоровых и оркестровых. Национальный характер музыки. Глубина и правдивость в передаче жизни народа и в характеристике действующих лиц. Сопоставление русской и польской музыки. Значение «Ивана Сусанина» в дальнейшем развитии русского музыкального искусства.

Музыкальный материал

Интродукция: каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый» из I д.; полонез, краковяк, мазурка из II д.; песня Вани ответы Сусанина полякам и прощание с дочерью, свадебный хор и романс Антонида из III д.; речитатив и ария Сусанина из IV д., хор «Славься» из эпилога.

Произведения для оркестра

Краткая общая характеристика оркестровой музыки Глинки, Концертные увертюры и фантазии; отражение в содержании, музыки идеи народности; обращение к музыкальному фольклору.

Вальс-фантазия как пример симфонизации. танца. Лирическое содержание музыки, ее образное и мелодическое богатство. Сопоставление и чередование танцевальных тем. Роль струнной группы. Прозрачность фактуры и оркестровки.

Фантазия «Камаринская» - образец воплощения народной песенности в симфонической музыке. Характеристика народных мелодий и приемов их варьирования. Построение произведения. Чайковский о «Камаринской».

Увертюра к опере «Руслан и Людмила» — одна из вершин симфонизма Глинки. От-

ражение в ней радостного, оптимистического характера оперы. Особенности сонатной формы в увертюре; краткая характеристика ее основных тем.

Музыкальный материал

Вальс-фантазия

Камаринская

Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

Романсы и песни

Широкое распространение жанра романса в первой половине XIX в., его связь с бытом и характерные черты. Место вокальной лирики в творческом наследии композитора. Отражение в ней широкого круга жизненных явлений. Поэтический текст и его органичное слияние с музыкой. Классическая ясность и стройность формы.

Вокальная партия и фортепианное сопровождение. Жанровое разнообразие романсов. Цикл «Прощание с Петербургом». Глинка — создатель русской классической школы пения. Значение романсов в дальнейшем развитии этого жанра.

Музыкальный материал

Жаворонок, Попутная песня. «Я помню чудное мгновенье»

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события жизни и творческого пути Глинки, понятия «Основоположник русской классической музыки»
- знать основные произведения
- знать содержание оперы «Иван Сусанин», характеристику действующих лиц
- знать оркестровые произведения, особенности строения и характеристику тем
- знать вокальное творчество
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить на слух

А. С. Даргомыжский

Александр Сергеевич Даргомыжский (1813—1869) — младший современник и последователь Глинки. Связь его творчества с передовыми реалистическими тенденциями русской культуры 40-«60-х гг.

Биография

Детские и юношеские годы. Знакомство с Глинкой (1834). Создание оперы «Эсмеральда». Поездка за границу (1844—1845). -Формирование реалистических творческих принципов. Сочинение разнообразных вокальных произведений. Работа над «Русалкой» и ее постановка (1856). Широкое признание оперы в демократической среде (1864).

Сближение Даргомыжского с демократическим литературным кружком. Музыкальная общественно-просветительская деятельность. Социально-обличительная тематика вокальных сочинений. Развитие традиций «Камаринской» Глинки в симфонических произведениях Даргомыжского. Широкое признание композитора на родине и в европейских странах. Сближение с молодыми композиторами «Могучей кучки». Работа над оперой «Каменный гость».

Краткий обзор творчества

Опера Даргомыжского «Русалка» — третья русская классическая опера (А. Серов); ее центральное положение в творчестве композитора. Своеобразие произведений как социальной бытовой драмы. Новизна замысла оперы «Каменный гость». Богатство и разнообразие камерных вокальных сочинений. Народная основа оркестровой музыки Даргомыжского.

Музыкальный материал

Из оперы «Русалка» (по выбору преподавателя):

Ария Мельника, хоры (по выбору педагога 1—3 фрагмента);

Славянский танец; каватина Князя.

Из оперы «Каменный гость»: песня Лауры

Романсы и песни

Новизна и своеобразие романсов и песен Даргомыжского, развитие в них традиций Глинки. Даргомыжский — педагог-вокалист. Тематика и жанры вокального творчества. Песни

сатирического и социально-обличительного характера. Новый подход к тексту. Передача в музыке интонаций живой разговорной речи. Романсы на слова Пушкина, Лермонтова, Беранже. «Ночной зефир»: сопоставление контрастных тем — форма рондо; «Мне грустно» на слова М. Лермонтова — образец лирического монолога. «Старый капрал» — драматическая песня социального содержания, правдивость в выражении чувств и состояний; обогащение куплетной формы, роль маршевого ритма, речитативный склад вокальной партии. Романс «Шестнадцать лет» как своеобразный музыкальный портрет.

Музыкальный материал Ночной зефир, Мне грустно, Старый капрал, Шестнадцать лет
Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Даргомыжского
- знать основные произведения
- знать вокальное творчество, понятие «Речитатив»

Русская музыкальная культура второй половины XIX в.

Расцвет русской музыкальной культуры во второй половине XIX в. Ее великие представители: М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского: правдивый показ жизни народа, опора на народную песню, разносторонние связи с передовой русской культурой.

Характеристика общественно-политической жизни 60.-х годов XIX в. Расцвет демократической литературы и искусства. Особенности музыкальной жизни и значение создания Русского музыкального общества (1859), Петербургской консерватории (1862) А. Рубинштейном и Московской консерватории (1866) Н. Рубинштейном. Бесплатная музыкальная школа и значение ее музыкально-просветительской деятельности. Выдающиеся музыкальные критики А. Серов и В. Стасов.

Композиторы «Могучей кучки». Передовые идейно-творческие установки и личная дружба композиторов. Краткая характеристика деятельности М. Балакирева, его роль в развитии русской музыкальной культуры.

А. П. Бородин

Многогранность творческой деятельности Александра Порфирьевича Бородина (1833—1887). Вклад Бородина в развитие передовой русской культуры и науки. Своеобразие музыки композитора, ее эпический склад; развитие традиций Глинки.

Биография

Детские годы. Широкий круг интересов будущего композитора; увлечение естественными науками и искусством. Учеба в Медико-хирургической академии (1850—1856). Музицирование, постижение теории музыки, композиторские опыты.

Научная командировка за границу (1859—1862). Продолжение музыкальных занятий. Сближение с Балакиревским кружком после возвращения в Петербург. Работа над 1-й симфонией и ее успешное исполнение (1869). Проявление характерных черт музыки Бородина в камерной вокальной лирике. Разносторонняя научно-педагогическая работа в Медико-хирургической академии и совмещение ее с композиторской деятельностью. Период творческой зрелости. Создание 2-й симфонии и оперы «Князь Игорь». Новая поездка в Европу; встречи с Ф. Листом в Веймаре. Рост известности Бородина-композитора на родине и за рубежом. Произведения последнего десятилетия: романсы, квартеты, сочинения для оркестра, фортепиано.

Краткий обзор творчества

Жанровое разнообразие музыки Бородина. Ведущее значение оперы «Князь Игорь». Симфонии и симфоническая картина «В Средней Азии». Камерные инструментальные и вокальные произведения.

Музыкальный материал

Спящая княжна

Квартет № 2 (3 часть «Ноктюрн»)

Опера «Князь Игорь»

История создания произведения. «Слово о полку Игореве», патриотическая идея оперы.

Сюжет и композиция. Понятие о прологе. «Русские» и «половецкие» действия, их музыкальный контраст. Многогранная характеристика народа в хоровых сценах. Портретные музыкальные характеристики основных действующих лиц. Близость традициям опер Глинки.

Музыкальный материал

Хор из пролога «Солнцу красному - слава», эпизод солнечного затмения; песня Галицкого из 1-й картины I д.; хор девушек «Мы к тебе, княгиня» и хор бояр «Мужайся, княгиня» из 2-й картины I д.; ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (фрагменты) из II д.; плач Ярославны (фрагмент), хор поселян из IV д.

Симфония № 2 си минор («Богатырская») — 1 часть

Программный замысел Бородина. Эпический характер музыки, ее близость опере «Князь Игорь». Общая краткая характеристика цикла. Выявление в процессе разбора выразительной природы основных тем экспозиции, особенностей их развития в разработке. Ведущее значение темы главной партии в образном содержании музыки 1-й части. Современники о симфонии.

Дальнейшее углубление представлений учащихся о жанре симфонии и сонатной форме.

Музыкальный материал

Симфония № 2 си минор (1 часть)

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные события жизни и творческого пути Бородина
- знать основные произведения
- знать содержание оперы «Князь Игорь», характеристику действующих лиц
- знать строение и характеристику Симфонии № 2 (I часть)
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить на слух

Н. А. Римский-Корсаков

Многогранность творческой и общественной деятельности Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844—1908) — композитора, педагога, музыкального писателя и редактора, дирижера и пропагандиста русской музыки. Отражение в его творчестве истории и быта народа; широкое обращение к образам фольклора.

Биография

Детские годы в Тихвине. Первое приобщение к музыке. Учеба в Морском корпусе в Петербурге (1856—1862). Увлечение музыкой, начало серьезных занятий. Знакомство с Балакиревым и его роль в развитии таланта и формировании передовых убеждений Римского-Корсакова. Кругосветное плавание (1862—1865). Завершение и успешное исполнение 1-й симфонии; создание других произведений для оркестра. Работа над оперой «Псковитянка». Рост известности композитора. Начало педагогической работы в консерватории (1871). Совершенствование композиторского мастерства; увлечение народной песней и создание песенных сборников. Обращение к народно-бытовым и сказочным сюжетам в операх «Майская ночь» и «Снегурочка». Период высшей творческой зрелости. Создание лучших произведений для оркестра в 80-е гг. («Шехеразада», «Испанское каприччио»). Беляевский кружок. Работа над завершением и редактированием сочинений М. Мусоргского и А. Бородина («Борис Годунов», «Хованщина», «Князь Игорь»). Выступления в роли дирижера. Новый расцвет оперного творчества с середины 90-х гг.

Солидарность Римского-Корсакова с настроениями передовой части русского общества в годы революции 1905—1907 гг. Создание оперы-сатиры «Золотой петушок». Борьба Римского-Корсакова за реализм и народность русского музыкального искусства. Всемирное признание композитора.

Краткий обзор творчества

Жанровое и тематическое, богатство сочинений Римского-Корсакова. Ведущее положение оперы; преобладание сказочно-эпических произведений.

Народно-жанровая основа симфонической музыки; роль программности в ней. Сюиты, симфонии и одночастные сочинения для оркестра. Камерная вокальная музыка. Произведения других жанров.

Книги и статьи Римского-Корсакова о музыке. «Летопись моей музыкальной жизни» как образец творческой автобиографии.

Музыкальный материал

Романсы: «Редает облаков летучая гряда» и др.; фрагменты из опер (по выбору), из симфонической картины «Садко».

Беседа об оркестре

Виды оркестров, различных по инструментальному составу и назначению. Современный симфонический оркестр; оркестровые, группу и их состав. Расположение оркестровых групп на сцене. Функции дирижера. Понятие о партитуре.

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Арабские сказки «Тысяча и одна ночь» как источник содержания музыки сюиты; программность произведения. Сказочный, восточный характер музыки. Картинность и красочность музыкальных образов; выразительная роль оркестровых тембров.

Строение цикла. Характеристика основных тем вступления и их ведущая роль в произведении. Разбор, сонатного построения 1-й части, ее основные темы. Сопоставление контрастных образов во 2-й части. Вариационное развитие основной темы. Песенные и танцевальные черты в темах 3-й части; ее лирический склад. Обобщающий характер финала. Чередование тем из всех предшествующих частей. Программное и тематическое содержание коды финала.

Музыкальный материал

Симфоническая сюита «Шехеразада»

Опера «Снегурочка»

Выражение в опере светлых, поэтических сторон народной жизни, единения человека с природой. Сочетание сказочного и реального. Картины древнего народного быта и образы природы. Опора на народную песню. Понятие о лейтмотиве (лейттеме). Особенности построения отдельных сцен и эпизодов. Музыкальная характеристика Снегурочки и других действующих лиц.

Музыкальный материал

Вступление к прологу; песня и пляска птиц, ария и ариетта Снегурочки, сцена «Проводы масленицы» (1-й хор) из пролога; шествие царя Берендея, каватина Берендея из II д.; хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, ариозо Мизгирия из III д.; сцена таяния Снегурочки, заключительный хор из IV д.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Римского Корсакова
- знать основные произведения
- знать содержание оперы «Снегурочка», народно – обрядовые сцены, характеристику действующих лиц
- знать строение и характеристику тем симфонической сюиты «Шехеразада»
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить на слух

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

М. П. Мусоргский

Отражение в творчестве Модеста Петровича Мусоргского (1839— 1881) революционно-демократических идей 60-70-х гг. XIX в. Социально обличительная направленность и смелое новаторство его творчества.

Биография

Детские годы в имении отца. Знакомство с народными сказками и песнями. Начало му-

зыкальных занятий.

Обучение в Петербурге в военной школе. Разносторонние интересы молодого Мусоргского, его дальнейшее музыкальное развитие. Служба в Преображенском полку. Знакомство с А. Даргомыжским, М. Балакиревым и его друзьями. Выход в отставку. Сближение с демократической молодежью, увлечение передовой литературой и философией. Формирование передовых убеждений.

Оперные замыслы. Обращение к крестьянским темам в вокальных сочинениях («Сиротка»), их социальная направленность, развитие традиций Даргомыжского. Правдивое отражение мира ребенка (Вокальный цикл «Детская»).

Сближение с Римским-Корсаковым. Создание оперы «Борис Годунов» и ее постановка (1868—1874). Идеиная борьба вокруг оперы. Работа над оперой на исторический сюжет «Хованщина» и комической оперой «Сорочинская ярмарка», «Картинки с выставки» — самое значительное инструментальное сочинение Мусоргского. Отражение в вокальных циклах на слова А. Голенищева-Кутузова тяжелых переживаний композитора. Одиночество; материальная нужда и неизлечимая болезнь. Моральная поддержка В. Стасова. Концертная поездка с певицей Д. Леоновой и ее артистический успех. Безвременная смерть.

Краткий обзор творчества

Разнообразие оперных замыслов; незавершенность большинства из них. Интерес Мусоргского к исторической и социальной тематике. Редакции оперы «Борис Годунов». Новизна тематики и выразительных средств камерной вокальной музыки; обращение к поэзии Н. Некрасова и Т. Шевченко. Вокальные циклы. Программный замысел и его реалистическое воплощение в фортепианном цикле «Картинки с выставки». Судьба творческого наследия Мусоргского.

Музыкальный материал

«Детская» (1-2 песни) Колыбельная Еремушке Калистрат «Картинки с выставки»

Опера «Борис Годунов»

История создания оперы. Развитие Мусоргским идеи Пушкина в новых исторических условиях. Смелость и новаторство композитора в выявлении конфликта между народом и самодержавием, в обновлении средств музыкальной и сценической выразительности. Композиция оперы. Понятие о сквозном развитии действия. Песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Народные сцены оперы и музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал

Вступление к 1-й картине пролога, хор «На кого ты нас покидаешь», 2-я картина пролога; монолог Пимена, песня Варлаама из I д.; хор «Расходилась, разгулялась...», песня Юродивого из IV д.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Мусоргского
- знать основные произведения
- знать содержание оперы «Борис Годунов» характеристику действующих лиц, народные сцены
- уметь определить на слух пройденные темы

П. И. Чайковский

Многогранность творческой личности Петра Ильича Чайковского (1840—1893); его композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая и общественная деятельность. Тематическое и жанровое разнообразие его сочинений. Отражение в музыке различных сторон русской жизни, богатого внутреннего мира простого человека, его борьбы за счастье. Обращение к народной песне и развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Широкая популярность музыки Чайковского во всем мире. Международный конкурс его имени в Москве.

Биография

Детские годы в Воткинске. Впечатлительность как черта натуры Чайковского; общение с музыкой. Обучение в училище правоведения в Петербурге. Влияние А. Рубинштейна на формирование творческого облика Чайковского в годы обучения в консерватории (1862—

1865).

Московский период жизни и творчества (1866—1877). Напряженная творческая, педагогическая и музыкально-критическая деятельность. Круг друзей. Создание театральных, симфонических камерных произведений. Отъезд из Москвы.

Образ жизни Чайковского в последующие годы. Поездки по европейским странам; интенсивная творческая работа. Обращение к новым темам, образам, музыкальным жанрам (сюиты, трио).

Жизнь в Подмоскowie (с середины 80-х гг.). Широкая концертная деятельность и повседневная творческая работа. Мировое признание музыки Чайковского. Произведения последних лет. Трагедийная основа «Пиковой дамы» и Симфонии № 6, Дом Чайковского в Клину. Смерть в расцвете творческих сил.

Краткий обзор творчества

Богатое творческое наследие композитора. Увлечение театром. Оперы, балеты и музыка к драматическим спектаклям. Чайковский - создатель русского классического балета. Жанры концертной музыки Чайковского: симфонии, сюиты, Одночастные произведения для оркестра и концерты. Кантаты и сочинения для хора. Камерная музыка: романсы, инструментальные ансамбли, пьесы для фортепиано и других инструментов.

Закрепление и углубление знаний учащимися особенностей основных музыкальных жанров, инструментальных составов, расширение представлений о связях музыки с литературой при обзоре творческого наследия Чайковского.

Музыкальный материал

Романсы (по выбору)

Фрагменты музыки балетов (по выбору)

Симфония № 1 соль минор «Зимние грезы»

Симфонии Чайковского - одна из вершин в развитии европейской симфонической музыки. «Зимние грезы» - первое крупное произведение композитора. Программность симфонии, ее лирико-драматическое содержание, отражение в музыке образов русской природы. Национальный характер и песенный склад основных тем.

Характеристика тем главной партии 1-й части, их преобразование в ходе дальнейшего развития. Народно-песенный склад побочной партии и аккордовое изложение заключительной. Изменение главной темы в репризе. Возвращение в коде первоначального музыкального образа.

Характеристика вступительной и основной тем 2-й части, ее драматическая кульминация.

Сопоставление темы скерцо и вальса в 3,-й части.

Преобразование народно-песенной мелодии в финале.

Музыкальный материал Симфония № 1 «Зимние грезы»

Опера «Евгений Онегин»

«Евгений Онегин» как одна из вершин творчества Чайковского. Первое обращение композитора к Пушкину. История создания и первой постановки оперы. Особенность драматургии, «лирические сцены». Глубокое отражение душевной драмы героев; картины русского быта. Композиция оперы.

Понятие об оперной сцене и ариозо.

Музыкальный материал

Вступление к 1-й картине, дуэт Татьяны и Ольги из 1-й картины, вступление и сцена письма из 2-й картины, хор девушек «Девушки, красавицы», ария Онегина из 3-й картины; вальс, мазурка (возможно в сокращении) из 4-й картины; 5-я картина (полностью).

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Чайковского
- знать основные произведения
- знать строение и характеристику тем Симфонии №1 «Зимние грезы»

- знать содержание, строение, и характеристику действующих лиц оперы «Евгений Онегин»
- уметь сыграть пройденные музыкальные темы и определить на слух

Русские композиторы конца XIX и начала XX вв.

Русская музыкальная классика XIX в. как одна из вершин в развитии мировой музыкальной культуры. Рост популярности и авторитета русской музыки за рубежом.

Достижения русской исполнительской культуры и ее великие представители.

Начало плодотворной творческой, исполнительской и педагогической деятельности третьего поколения русских композиторов-классиков — учеников и последователей Чайковского и Римского-Корсакова: А. Лядова (1855—1914), А. Глазунова (1855—1915), А. Аренского (1861—1906), В. Калинникова (1866—1901), М. Ипполитова-Иванова (1859—1935), А. Скрябина (1872—1915), С. Рахманинова (1873—1943). Реалистическая основа их творчества, опора на классические традиции. Создание произведений выдающейся художественной ценности.

Формирование классических национальных музыкальных школ на Украине, в Закавказье и Прибалтике.

Начало творческой деятельности старшего поколения советских композиторов: Р. Глиэра, Н. Мясковского, С. Прокофьева, З. Палиашвили, А. Спендиарова, У. Гаджибекова и др.

Усиление идейной борьбы в общественно-культурной жизни России в начале XX в. Отражение в искусстве сложной политической атмосферы. Рост демократических тенденций в музыкально-общественной жизни.

Музыкальный материал

Лядов А. Кикимора

Калинников В. Симфония № 1 (фрагменты)

Рахманинов С. Концерт № 2 (I часть), Музыкальный момент, прелюдия, этюд (по выбору преподавателя), романс (по выбору преподавателя)

Скрябин А. 2 прелюдии, этюд, поэма (по выбору преподавателя)

С.В.Рахманинов

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

Прослушивание произведений

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ»,

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор,

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром,

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя, прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

С. С. Прокофьев

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891 —1953) — выдающийся композитор первой-половины XX века, крупнейший представитель, старшего поколения русских советских композиторов. Самобытность и яркость его композиторского стиля. Новаторский характер творчества.

Биография

Годы детства. Разносторонние интересы юного Прокофьева. Музыкальная одаренность, занятия музыкой. Обучение в Петербургской консерватории (1904—1914). Освоение традиций русской: классической музыки и поиска своего стиля. Отношение современников к музыке Прокофьева. Дореволюционный период творчества; создание сочинений в различных музы-

кальных жанрах.

Годы пребывания за рубежом (1918—1932). Рост мировой славы Прокофьева-композитора и пианиста. Общение с выдающимися представителями искусства.

Возвращение на родину. Интенсивность творческой деятельности. Высший расцвет композиторского дарования Прокофьева. Создание ярких реалистических произведений в различных жанрах, обогащение и дальнейшее развитие Прокофьевым классических традиций (оперы, балеты, кантаты, симфонии, сонаты). Отражение в музыке композитора разнообразных явлений современной жизни, обращение к актуальной тематике (Великая Октябрьская социалистическая революция, гражданская война, социалистическое строительство, Великая Отечественная война, борьба за мир). Черты самобытного стиля Прокофьева. Значение творчества Прокофьева для дальнейшего развития музыкального искусства. Огромный рост популярности его произведений во всем мире.

Краткий обзор творчества

Тематическое и жанровое богатство и разнообразие сочинений Прокофьева. Обращение композитора к истории и современности, к произведениям классической литературы и сказочным образам.

Театральные жанры музыки; сотрудничество с С. Эйзенштейном в создании киномузыки. Кантаты, оратория, другие вокальные произведения.. Инструментальная музыка Прокофьева: симфонии, сюиты, концерты, фортепианные произведения, ансамбли. Сочинения для детей.

Закрепление и углубление в процессе обзора творчества Прокофьева знаний и представлений учащихся о жанрах музыки, их основных композиционных особенностях и исполнительских составах.

Освоение новых понятий, терминов в разносторонних связях с пройденным; применение знаний. Выявление наблюдений учащихся, обращение к опыту их учебной и внешкольной музыкальной деятельности.

Музыкальный материал

«Классическая» симфония (фрагменты)

Кантата «К двадцатилетию Октября» (фрагменты)

Фрагменты из балета «Ромео и Джульетта или «Золушка»»

Кантата «Александр Невский»

Обращение Прокофьева к героическим страницам отечественной истории. Патриотическая идея сочинения. Выражение героизма русского народа. Героико-эпический характер музыки. Опора на классические традиции. Контрастность музыкальных образов. Художественные особенности отдельных частей.

Музыкальный материал

Песня об Александре Невском (№ 2), хор «Вставайте, люди русские» (№ 4), Ледовое побоище (№ 5, фрагменты), Мертвое поле (№6).

Симфония №7.

Общая характеристика цикла и разбор I части. Светлый, лирический характер музыки, проявление в ней национальных черт. Песенный, полифонический склад главной темы, ее развитие. Мелодическое своеобразие побочной темы, выразительная роль в ней регистра, фактуры. черты сказочности в заключительной теме. Развитие тем в разработке и повторение в репризе. своеобразие коды.

Симфония №7 Прокофьева – первое произведение советской музыки, отмечено Ленинской премией (1957, посмертно).

Музыкальный материал

Симфония №7

При разборе музыки Прокофьева целесообразно организовать работу учащихся с нот-

ным текстом хрестоматии.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Прокофьева
- знать основные произведения
- знать строение и характеристику тем Кантаты «Александр Невский»
- знать строение и характеристику тем Симфонии №7 (I часть)
- уметь определить на слух пройденные темы

Д. Д. Шостакович

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1905 - 1975) – крупнейший советский композитор середины XX в., продолжатель музыкального искусства прошлого, смелый новатор.

Глубокое раскрытие в музыке Шостаковича острейших социальных конфликтов нашего времени. Гуманистическая направленность его искусства. Активная жизненная позиция композитора, многогранность его творческой и общественной деятельности.

Биография

Детские годы в Петербурге. Семья Шостаковича. Впечатления от революционных событий 1917 г. Учеба в консерватории (1919 - 1925); освоение классических традиций. Успех в международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве (1927). Поиски своего пути в искусстве. Вступление в пору творческой зрелости; опера «Катерина Измайлова» и Симфония № 5.

Гражданский и творческий подвиг Шостаковича в первые месяцы обороны Ленинграда в 1941г. Героико-патриотическое и трагедийное начало в произведениях военных лет (Симфонии №7, 8, Трио). Обращение к теме революции в Симфониях №11, 12, В хоровых циклах.

Глубокое и многогранное воплощение в произведениях различных жанров наиболее значительных тем, рожденных современностью. (Противопоставление образов созидания силам зла, пафос напряженной борьбы и глубокое раздумье, возвышенная лирика и комическое в его музыке). Новаторские черты стиля композитора, своеобразие выразительных средств.

Произведения последних лет: симфонии, квартеты, вокальные циклы.

Многогранная общественная, педагогическая деятельность композитора, выступления в печати. Всемирное признание музыки Шостаковича, его высокий авторитет художника и гражданина. Шостакович — первый советский музыкант, удостоенный высокого звания Героя Социалистического Труда.

Краткий обзор творчества

Ведущее значение симфонической музыки. Общий обзор симфоний: программные произведения (№№ 2, 3, 11, 12), введение в симфонию вокального начала (№№ 2, 3, 13, 14), переосмысление цикла (№ 14).

Другие виды инструментальных циклов: концерты, квартеты » другие ансамбли, сонаты, 24 прелюдии и фуги. Разнообразное содержание вокальных произведений. Жанры театральной музыки Шостаковича: оперы, балеты, музыкальная комедия, драматические спектакли; музыка к кинофильмам.

Музыкальный материал

Музыка к спектаклям или фильмам (фрагменты), песни (по выбору).

Урок №2 Симфония № 7 (1 часть)

Работа над симфонией в Ленинграде, в дни обороны города, летом и осенью 1941. Ее огромное политическое звучание в годы войны. Успех произведения в СССР и странах антигитлеровской коалиции. Ленинградская премьера в августе 1942; посвящение симфонии городу Ленинграду.

Необычность замысла. Содержание симфонии как произведения всепобеждающего

мужества. Ее патриотическая идея. Раскрытие в музыке борьбы советского народа с фашизмом, обличение фашизма, утверждение веры в победу.

Программный замысел 1 части. Противопоставление образа советского народа образам захватчиков. Необычность сонатного построения. Содержание экспозиции: образы мирной жизни советских людей. Героико-эпический характер главной партии, своеобразие ее выразительных средств. Лирические темы побочной партии, их характерные черты. «Эпизод нашествия»: особенности темы и ее развития. Трагическое содержание репризы; изменения и переосмысливание тем экспозиции. Кода, ее программное и тематическое содержание. Тональный план 1 части.

Музыкальный материал

Симфония № 7, 1 часть

В целях расширения представлений учащихся о музыке Шостаковича и для знакомства с произведениями других жанров возможен показ (общая характеристика, прослушивание) одного из следующих произведений композитора:

Прелюдия и fuga для фортепиано (например, Ре мажор)

Концерт для фортепиано с оркестром № 2

Квартет (по выбору преподавателя, возможно отдельные части)

Вокальные произведения (например, 5 романсов на ел. Е. Долматовского или части из Сюиты на слова Микеланджело)

«Казнь Степана Разина:» - поэма для баса, хора и симфонического оркестра на слова Е. Евтушенко.

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Шостаковича
- знать основные произведения
- знать историю создания и характеристику тем Симфонии №7 (I часть)
- знать историю создания и характеристику тем «Прелюдии и фуги» ре-мажор
- уметь определить на слух пройденные темы

А. И. Хачатурян

Арам Ильич Хачатурян (1903—1978) - крупнейший советский композитор, выдающийся представитель музыкальной культуры Армении, общественный деятель.

Краткие биографические сведения и обзор творчества. Детские годы в Тифлисе. Любовь к музыке и отсутствие возможности получить музыкальное образование. Переезд в Москву после Великой Октябрьской революции. Учеба в училище и консерватории. Композиторская, педагогическая и общественная деятельность, выступления в роли дирижера. Авторские концерты Хачатуряна на родине и во многих странах мира. Огромная популярность музыки композитора. Влияние его творчества на становление многонациональной советской музыкальной культуры.

Основные жанры творчества: балеты, концерты, симфонии; музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам, камерные сочинения. Характерные черты музыки: светлый жизне-радостный характер, красочность, яркий национальный колорит, широкое использование кавказских народных мелодий и ритмов. Развитие классических традиции на основе национальной музыкальной культуры Армении.

Концерт для скрипки с оркестром - один из лучших скрипичных концертов в советской музыкальной литературе. Яркий национальный колорит музыки. Эмоциональная насыщенность, красочность, виртуозный характер, солирующей партии. Строение цикла, основные темы. Посвящение Д. Ойстраху - первому исполнителю концерта.

«Спартак» - одна из вершин творчества Хачатуряна (1953), присуждение композитору за музыку балета Ленинской премии. Раскрытие темы борьбы за свободу, созвучной стремлению многих народов мира к независимости на примере античной истории. Героический образ главного героя. Яркость, красочность музыки, ее романтическая приподнятость. Сопоставление

контрастных образов; чередование жанровых сцен, характерных танцев. Драматургическое единство балета. Автор о своем балете. Успех «Спартак» на театральных сценах мира.

Музыкальный материал

Концерт для скрипки с оркестром

Балет «Спартак»: триумф Рима (№ 1, фрагменты), в казарме гладиаторов (№ 14, 15, фрагменты), адажио Спартак и Фригии (№ 33).

Требования к знаниям, умениям, и навыкам:

- знать основные понятия жизни и творческого пути Хачатуряна
- знать основные произведения
- знать общую музыкальную характеристику тем скрипичного оркестра ре-минор
- знать общую музыкальную характеристику тем из балетов «Гаяне» и «Спартак»

Развитие культуры Донского края

Введение

Музыкальная культура Дона отличается самобытностью, своеобразием уклада жизни казачьего края, музыкального быта. Было развито любительское музицирование, открывались частные театры, филармонии, музыкальные классы. Подъём экономики способствовал расцвету клубной культуры, симфонических концертов, благотворительности и росту культурных связей. С Ростовом связана творческая деятельность видных музыкантов: С.И.Танеева, Н.Г.Рубинштейна, М.П.Мусоргского, Ф.И.Шаляпина, А.В.Неждановой, Л.В.Собинова, А. Н.Скрябина, С.В.Рахманинова и др. Основателем музыкальной библиотеки, организатором и первым директором Ростовской консерватории был выдающийся педагог М. Ф. Гнесина. Изучением фольклора народов Северного Кавказа и донской казачьей песни были известные исследователи А. М. Листопадов, А.П. Митрофанов и Т.И. Сотников.

Образование Союза Композиторов Дона (1939) и его видные деятели:

А. Артамонов, В. Краснокулов, Л. Клиничев, Ю. Машин.

Для музыкального Театра Комедии писали оперетты и мюзиклы В.Ходош и В. Левин. С 1999 года открылся Ростовский Государственный Музыкальный Театр (РГМТ), в котором были поставлены: опера Л. Клиничева «Цыган» и «Я – Франсуа» М. Фуксмана.

Фестиваль «Донская Весна» даёт уникальную возможность композиторам регулярно исполнять свои новые сочинения, общаться с коллегами из других городов. Музыка для детей занимает особое место в творчестве:

В. Краснокулова, В. Ходоша, А. Матевосяна, М. Фуксмана, Г. Гонтаренко, А.Хевелева,

Владимир Феодосиевич Краснокулов (1943 г.)

Краткие биографические сведения и направления в творчестве.

Уроженец Болгарии, из старинного дворянского рода.

С 1956 года живёт в Ростове – на- Дону, ученик А.П. Артамонова (композиция).

Занимал пост Председателя Правления Ростовской композиторской организации, заведующий кафедрой теории музыки и композиции консерватории.

Организатор музыкальных и научных мероприятий, крупный педагог – практик, создатель комплекса интерактивных программ «ИРМУС».

Основное направление творчества – хоровые концерты («Где-то около природы» и «Россия, рябина» на стихи М. Цветаевой и Д. Самойлова, «Я люблю человеческий голос» на стихи Г.Лорки - энциклопедия хоровой техники), кантаты («Нужна весна» на стихи Дрилинги), хоры, романсы, вокальные циклы («Ответный звук» на стихи М. Цветаевой), оратория «Человек» на текст Э. Межелайтиса

Детский хоровой репертуар: «Детская комната» на стихи Лисичкина и Орлова, «Мы рисуем мир» на стихи Лебедушкина и Скрёбова, «Сказочки» на стихи А. Барто и др.

Использование донского и болгарского фольклора в вариационном развитии: «Донская сюита» для фортепиано, фортепианная сюита «По Болгарии». Крупная форма: 3 концерта для фортепиано с оркестром, «Симфоническая поэма» для большого оркестра, «Приветственная увертюра», «Прелюдия к празднику» для большого оркестра и др.

Музыкальный материал

Фортепианный цикл «По Болгарии», «Донская сюита» для двух фортепиано, «Сказочки» на стихи А. Барто.

Методические пособия:

«Приобщение к творчеству», «ИРМУС».

Требования к знаниям, умениям, навыкам:

*знать основные события жизни;

*знать основные сочинения и фольклорные традиции;

*знать тематику и образную сферу детской музыки.

Виталий Семёнович Ходош (1945 г.)

Краткие биографические сведения и направления в творчестве.

Родился в Новосибирской области, окончил Новосибирскую Консерваторию у профессора А. Ф. Мурова, в 1967 году перевёлся в РМПИ в класс профессора Б. И. Зейдмана и Л. П. Клиничева. Профессор кафедры теории музыки и композиции, декан теоретико–композиторского факультета РГК им. С. В. Рахманинова.

С 1970 г. Член Союза композиторов СССР, член правления Ростовской Композиторской организации. Заслуженный деятель искусств РФ.

Формирование стиля - на лучших классических традициях; разнообразие жанров: опера, оперетта, балет, симфония, инструментальный концерт. Хоровая музыка (для разных составов исполнителей) занимает ведущее место в творчестве, обращена к поэзии Пушкина, Дельвига, Кюхельбекера, Блока, Пастернака, Цветаевой. (Кантаты «Виденья весны», «Архиерей», «Лицейские песни»; поэма «Страсти по Анне», концерт «Зорюшки-зори»; хоровые циклы «Времена года», «Подслушанное».)

Крупная форма. Оперы: «Беззащитное существо», «Ведьма», «Медведь» - трилогия на Чеховские сюжеты. Оперетта «Двенадцатая ночь» по Шекспиру, водевиль «Мизантроп» по пьесе Лабиша. Балет «Сказка о попе». «Концерто-гроссо». Камерная симфония, концерт для скрипки с оркестром и др.

Музыка для детей: оперы «Курочка Ряба», «Репка», «Грибной переполох», «Золотой ключик», сюита «Красная Шапочка», фортепианный цикл «У Лукоморья» и хоры (жизнерадостность, театральность и яркость образов).

Музыкальный материал

Фортепианные сборники для детей «У Лукоморья», «Детям» сюита для фортепиано,

Требования к знаниям, умениям, навыкам:

*знать основные события жизни;

*знать основные сочинения;

*знать тематику и образную сферу детской музыки.

Михаил Адольфович Фуксман (1964 г.р.)

Ростовский Композитор эпохи постмодерна, музыковед, исполнитель, педагог, литератор.

С отличием окончил РГМПИ по специальности «композиция» у профессора В. С. Ходоша, затем ассистентуру – стажировку и аспирантуру как музыковед, под научным руководством Т. В. Франтовой, написал и защитил диссертацию. С 1997 года является членом Союза композиторов России. Преполагает с 1987 года, сначала — в музыкальном училище г. Шахты, а с 2002 года по настоящее время — в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова в должности доцента. Ему принадлежат камерные, симфонические, вокальные, хоровые сочинения, музыка к театральным постановкам (часто исполняются в России и за ее пределами). Композитор работает в тесном контакте с разными коллективами, создавая для них и оригинальные композиции, и аранжировки: «Ренессанс», «Каприччио», «Камерата», «Касталия», «Springflute», «Певчие Тихого Дона». Он с успехом работает в разных направлениях: академическое, джазовое и эстрадное.

Влияние Вагнера, Рахманинова, Моцара, Шостаковича, Стравинского, Мессиана, Шенберга и Гершвина (пример - ассоната для фортепиано «Round about M.» (2006), в которой использован принцип цитаты и стилистического моделирования). К области «новой музыки» относятся такие сочинения как: «Песни ...слов» (2005) вокальный цикл для сопрано и камерного ансамбля (посвящен исследованию смерти, «Шалимар» для клавишных, контрабаса и ударных, струнный квартет с комментариями «Развилки». Академическая музыка - «Посвящение в рыцари» -

вариации на тему 24-го каприса Паганини для фортепиано, «Веселый танец» для симфонического оркестра, «Русский вокализ» для мужского хора, Концерт для фортепиано и оркестра русских народных инструментов. Использование электроники: симфония – концерт «Вхождение в реку», «Шептал камень плачущий: о, Ветер...». В области джаза и поп-музыки: композиция «К Папе Римскому», «Иудейская легенда», «Асс- сагасамамба» для 2-х фортепиано. В детском репертуаре – Юный пианист, сборник фортепианных пьес, компьютерная музыка к спектаклям областного кукольного театра «Бэмби» и «Карлик Нос». Обзор творчества - многосторонняя деятельность, оригинальность мышления и самобытность творческого дарования.

Музыкальный материал.

Фортепианные пьесы для детей: «Стрекоза и зебра», «Вечернее одиночество», «Осеннее настроение», Вальс.

Аудио: «Карлик Нос» - «Колыбельная ведьме».

Требования к знаниям, умениям и навыкам:

*знать биографические сведения;

*знать жанровое многообразие творчества;

* знать образную сферу детской музыки.

Галина Николаевна Гонтаренко (1946)

Член Союза Композиторов РФ, профессор кафедры теории музыки и композиции РГК им. С.В.Рахманинова. Культурно – просветительская деятельность связана с концертными выступлениями и пропагандированием музыки ростовских композиторов.

Закончила Ленинградскую консерваторию в классе профессора В.Н.Салманова, ознакомилась с додекафонной техникой, стала по-веберновски тщательно относиться к мельчайшим деталям нотного текста. Большое влияние оказали фольклорные экспедиции в Волгоградскую и Новгородскую области, участие в фестивале «Ленинградская музыкальная весна» с дебютом «Пять романсов».

Главное направление в её творчестве – вокальная музыка, синтез музыки и поэтической речи, стабильность стиля.

Пушкинская тематика: вокальный цикл «Декабрьские строфы», кантата «Дорожные песни».

На стихи Цветаевой: вокальные циклы «Бессонница», «Марина морская», кантата «Плачи».

На стихи Ахматовой: вокальные циклы «Там тень моя осталась», «Дорога, не скажу куда...».

Обращение к фольклору: вокальная сюита «Скоморохи» на стихи В. Сосноры, инструментальный цикл «Старочеркасские картинки».

Чеховская тематика: «Провинциальные сюжеты» для квинтета народных инструментов.

С особой тщательностью создан сборник фортепианных пьес для детей.

Музыкальный материал

Детские пьесы для фортепиано;

Фортепианный дуэт «О Таганроге»,

Пьеса из цикла «Старочеркасские картинки» - «Плутовка»,

Сюита «Скоморохи» на стихи В. Сосноры.

Требования к знаниям, умениям, навыкам:

*знать основные события жизни;

*знать основные сочинения;

*знать тематику и образную сферу детской музыки.

Молодые композиторы Дона

Краткие биографические сведения и направления в творчестве

Алексей Александрович Хевелев

Ростовский композитор А.Хевелев (1979 г.) окончил РГК им. С.В. Рахманинова у профессора Л. П. Клиничева (композиция) и профессора С. И. Осипенко (фортепиано). Учась в аспирантуре, стал лауреатом именной стипендии Д. Д. Шостаковича и Фонда М. Л. Ростроповича, получил звание «Лучший студент года». Участие в Международном фестивале в Великобритании (1991, 1994), «Эоловы струны» в Краснодаре (1993).

Лауреат Международного конкурса композиторов им. А. М. Скрябина в Москве (2002, 3-я премия) и Международном конкурсе композиторов в Берлине (2005, 2-е место). Гастроли в Москву, Канаду, Финляндию, Израиль. Академическая направленность музыки, единство стиля и структурной четкости изложения, увлечение фортепиано. Музыка для детей: оперетта «Малыш и Карлсон», мюзикл «Снежная королева», 7 детских циклов для фортепиано. Воссоздание образов искусства: сюита для фортепиано «Витражи Шагала», сюита для симфонического оркестра «Шишкин. Зал 25», камерные сочинения.

Музыкальный материал

Аудио - оперетта «Малыш и Карлсон».

Требования к знаниям, умениям, навыкам:

*знать основные события жизни;

*знать основные сочинения;

*знать тематику и образную сферу детской музыки.

Елена Викторовна Николаева (1973г.р.). С отличием закончила ДМШ №1 им.С.В.Рахманинова, ШМУ и Ростовскую государственную консерваторию им.С.В.Рахманинова по двум специальностям: класс фортепиано И.С. Бендицкого и композицию В.С. Ходоша, и ассистентуру-стажировку при ней. Преподаватель, директор ДМШ им. С.В.Рахманинова г.Шахты, член Союза композиторов России с 2003 года. Награждена Губернаторской стипендией творческой молодежи Дона (2003.г.), Российской Государственной стипендией (2005 г.). Семейная атмосфера дома Николаевой Е.В. с раннего детства пропитана музыкой, самодисциплиной, целеустремленностью. Творческая одаренность проявилась уже в 3 года. С тех пор начались серьезные занятия музыкой, пианистической техникой, огромным накоплением слухового опыта через произведения венских и русских классиков, а впоследствии осознанная любовь к Н.Скрябину, С.Прокофьеву, М.Равелю, Д.Шостаковичу, и Стравинскому, и особое увлечение А.Пьяццоллой. Творчество Е. Николаевой относится к традиционной академической сфере, но в тоже время, она испытывает интерес к авангардизму; уделяет пристальное внимание композиторской технике.

Основные сочинения. Соната для кларнета и фагота (1997), Вокальный цикл на стихи Саши Черного (1999), Концерт для фортепиано с оркестром (1999), Вокальный цикл на стихи К. Бальмонта для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано (2000), Соната для флейты и фортепиано (2001), Концерт для двух фортепиано с оркестром (2002), пьесы для флейты и фортепиано (2012).

Даниил Викторович Власов (1982). Родился и проживает в городе Ростове-на-Дону. Окончил Ростовскую государственную консерваторию им.С.В.Рахманинова. Композитор, педагог, аранжировщик, DJ, MC, сертифицированный специалист по веб-технологиям, программист. Член Союза композиторов России (2006).

Однозначно определить его стиль нельзя: в каждый отрезок времени у него все по-разному, увлечения Бартоком, Волконским, Гризе, и др. Из крупных музыкантов ему близок Шостакович (лад, композиция), Стравинский (метр, и ритм) Пендерецкий (сонорика), Мессиан (фонический колорит, модальная техника). Он предпочитает электронную музыку. Власов – один из музыкантов новой формации, активно использующий компьютерные технологии, стремиться к оригинальности и яркости акустического результата. Даниил Власов — человек мягкий и вдумчивый, увлеченный идеями, связанными с компьютерными технологиями, охотно учится у других.

Отличия. Первый ростовский конкурс юных композиторов им. А. П. Артамонова (1997) — Гран-при. Международный блиц-конкурс композиторов «Посвящение Моцарту» (2006) — третья премия и приз дирижера. Творческая премия губернатора Ростовской области (2007).

Основные сочинения. Струнный квартет (1998, вторая редакция — 2007), «Пять снимков Млечного Пути» для квинтета и электроники (2005), «Одинокая Луна» для камерного ансамбля и сэмплированного вокала (2006), «Слуховой опыт» для одного исполнителя (2006), «Маленькая кремлевская симфония» для струнного оркестра (2006).

Антон Александрович Светличный (1982). Родился и проживает в городе Ростове на-Дону. Окончил Ростовскую государственную консерваторию им. С. В. Рахманинова и ассистентуру-

стажировку при ней в классе профессора В.С. Ходоша. Композитор, аранжировщик, музыковед, педагог, пианист.

Отличия. Стипендия им. Д. Шостаковича фонда М. Ростроповича (2003). Премия Губернатора Ростовской области (2005). Конкурс молодых композиторов журнала «Трибуна современной музыки» (2006) — первая премия. «Пифийские игры» (2007), номинация «Родная речь. Шум и ярость eNsemble». Приз публики, приз eNsemble. Член ростовского отделения Ассоциации современной музыки. Он проявил себя в разных областях педагогики (преподаёт сольфеджио, гармонию и композицию в Ростовском училище искусств, в Экспериментальной школе; читает лекции, ведет курс чтения партитур в РГК им. С.В.Рахманинова. Он музыковед и композитор, организовал и руководит клубом любителей современной музыки при консерватории. Свою музыку он демонстрирует на семинарах, конкурсах, фестивалях; предпочитает Малера, Шостаковича, Шнитке, Веберна. На вопрос «Что такое музыка?» — отвечает так: «Вопрос, симптоматичный для современной эстетической ситуации. Прежде его не имело смысла задавать, поскольку ответ был один на всех и более или менее предсказывался заранее. Однако утвердившийся во второй половине XX века стиливой плюрализм привел к утрате возможности дать универсальное определение; выбор же того или иного из частных случаев зависит от контекста постановки вопроса. Необходимость делать этот выбор для композитора означает дополнительное усложнение творческого акта; определение границ музыки становится еще одним потенциально возможным уровнем структуры сочинения и в том или ином виде присутствует в завершенном произведении, которое давно уже не ограничивается только конкретно звучащим».

Основные сочинения. Концерт для скрипки с оркестром (две редакции) (2003, 2004), «Исследование внутреннего пространства» для камерного ансамбля (2005), «Бессодержательный флейм» для баяна и виолончели (2006), «Выставка жестокости» для скрипки, виолончели и фортепиано (2006-2007).

Музыкальный материал

Е. Николаева: Концерт для фортепиано с оркестром, Вокальный цикл на стихи К. Бальмонта для меццо-сопрано в сопровождении фортепиано, Концерт для двух фортепиано с оркестром.
Д. Власов: «Пять снимков Млечного Пути» для квинтета и электроники, «Одинокая Луна» для камерного ансамбля и сэмплированного вокала, «Слуховой опыт» для одного исполнителя, «Маленькая кремлевская симфония» для струнного оркестра.

А. Светличный: Концерт для скрипки с оркестром, «Исследование внутреннего пространства», «Бессодержательный флейм» для баяна и виолончели.

Требования к знаниям, умениям, навыкам:

*знать основные события жизни композиторов;

*знать основные сочинения направления в творчестве.

Литература

Владимиров В. Н., Лагутин А. И. Музыкальная литература для IV класса ДМШ/Учебник - М. Музыка. Любое издание.

Прохорова И. А. Музыкальная литература зарубежных стран для V класса ДМШ/Учебник - М. Музыка. Любое издание.

Смирнова Э. С. Русская музыкальная литература для VI - VII классов ДМШ/Учебник. - М. Музыка. Любое издание.

Прохорова И. А., Скудина Г. С. Советская музыкальная литература для VII класса ДМШ/Учебник. - М.: Музыка. Любое издание.

Хрестоматия по музыкальной литературе для IV класса ДМШ. - М. Музыка.

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для V класса ДМШ. - М. Музыка.

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для VI - VII классов ДМШ. - М. Музыка.

Хрестоматия по советской музыкальной литературе для VII класса ДМШ. - М.: Музыка.

Золотницкий Д. «История музыки для ДМШ, лицеев, гимназий». «АСТ».

Островская Я.Е., Фролова Л. А. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Уч. Пособие для ДМШ. С-Петербург 1998 г.

Осовицкая З., Казаринова А. « В мире музыки» Уч. Пособие для ДМШ. М.1996г.
Калинина Г. Ф. Музыкальная литература. Вопросы, задания, тесты. М.2001г.
Композиторы Ростова- на- Дону. Сборник статей. М. 2007г.
Сборник методических работ преподавателей ШМУ. 2007г.
Толок И. Сказки о музыке. М.1987г.
Артамонов А. Фортепианный альбом для юношества.
Ходош В. Фортепианные пьесы «У Лукоморья, Пьесы и ансамбли для детей.
Фуксман М. Фортепианные пьесы для детей.