

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Каргасокская детская школа искусств»**

«Рассмотрено»:

Педагогическим советом МБОУДО
«Каргасокская ДШИ»
Протокол № 2 «30» августа 2024 г.

«Утверждаю»:

Директор МБОУДО «Каргасокская ДШИ»
_____ П.Т.Власенко
«30» августа 2024 г. Приказ № 01-06/42

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
«Фортепиано»**

Предметная область
ПО.02.Теория и история музыки

**Программа учебного предмета
ПО.02.УП.03. Музыкальная литература
(Срок реализации – 5 лет)**

с. Каргасок, 2024

Разработчик:

Бочкарева Ирина Владимировна, преподаватель МБОУДО «Каргасокская ДШИ»

Рецензенты:

1. **Башлыкова Екатерина Васильевна**, методист МБОУДО «Каргасокская ДШИ»
2. **Кривопалова Вероника Алексеевна**, доцент ИИК ТГУ

Содержание

<i>1. Содержание</i>	<i>3</i>
<i>2. Пояснительная записка</i>	<i>4</i>
<i>3. Необходимое техническое оснащение занятий</i>	<i>4</i>
<i>4. Формы и методы контроля, система оценок</i>	<i>5</i>
<i>5. Методические рекомендации</i>	<i>6</i>
<i>6. Содержание учебного предмета</i>	<i>9</i>
<i>7. Требования к уровню подготовки обучающегося</i>	<i>20</i>
<i>8. Список литературы</i>	<i>20</i>

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» создана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение» и «Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (утверждено Министерством культуры Российской Федерации от 09.02.2012 №86).

Программа является частью дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение». Учебный предмет «Музыкальная литература» относится к обязательной части образовательной программы. **Срок реализации** учебного предмета: 5 лет. **Возраст обучающихся:** 10-16 лет.

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и **направлена на:**

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков в области музыкальной литературы;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Цель программы - приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков.

Задачи программы:

- формирование и развитие музыкального мышления, аналитических способностей обучающихся;
- формирование потребности и развитие способности обучающихся к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- осознание, восприятие и развитие навыков анализа музыкальных произведений;
- осознание взаимосвязи характера и содержания музыки с элементами музыкального языка;
- расширение кругозора и накопление слухового опыта;
- развитие навыка работы с нотами;
- развитие слуховых представлений в процессе слушания и анализа музыкальных произведений.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - **мелкогрупповой урок**. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия - **45 минут**.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета
Срок обучения 5 лет

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоемкость в часах		4-ый класс				
			5-ый класс				
			6-ый класс				
			7-ый класс				
			8-ый класс				
			Количество недель аудиторных занятий				
			32	33	33	33	33
			Недельная нагрузка в часах				
ПО.02.УП.03 Музыкальная литература	Аудиторные занятия (в часах)	181,5	1	1	1	1	1,5
	Самостоятельная работа (в часах)	165	1	1	1	1	1
	Максимальная учебная нагрузка по предмету (без учета консультаций)	346,5	2	2	2	2	2,5
	Консультации (часов в год)	10	-	2	2	2	4

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений. Объём времени в неделю отводимый на самостоятельную работу обучающихся определён с учётом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам и могут проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. В случае если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающегося и методическую работу преподавателей.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;

- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе обучения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение» промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, экзамена. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце полугодия на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет и могут проходить в виде письменных работ и устных опросов, викторин.

Итоговая аттестация выпускников осуществляется с целью контроля (оценки) освоения дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, музыкальных произведений, основных исторических периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы «Музыкальная литература».

Экзамен должен включать следующие виды работы: музыкальная викторина на основе изученных за пять лет музыкальных произведений; письменная работа в форме тестов по музыкально-историческим, теоретическим вопросам.

Экзамен проводится за пределами аудиторных учебных занятий.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка, полученная на выпускном экзамене, заносится в свидетельство об окончании Школы.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольного прослушивания	Месяц проведения
4 класс первый год обучения	<i>Контрольный урок</i>	декабрь
	<i>Контрольный урок</i>	май
5 класс второй год обучения	<i>Контрольный урок</i>	декабрь
	<i>Контрольный урок</i>	май
6 класс третий год обучения	<i>Контрольный урок</i>	декабрь
	<i>Экзамен</i>	май
7 класс четвертый год обучения	<i>Контрольный урок</i>	декабрь
8 класс пятый год обучения	<i>Выпускной экзамен</i>	май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

Оценка «5» («отлично»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- неполные знания музыкального, исторического и теоретического материала;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «2» («неудовлетворительно»):

- незнание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- невладение музыкальной терминологией;
- неумение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Методическое обеспечение учебного процесса.

«Музыкальная литература» - один из обязательных учебных предметов музыкально-теоретического цикла в системе музыкального образования. В процессе изучения предмета обучающиеся приобщаются к различным образцам музыкальной культуры, совершенствуют свой художественный вкус. Как предмет комплексный, музыкальная литература рассматривает музыкальные явления во взаимосвязи с историей, литературой, живописью, архитектурой и т.д. Это помогает приобщить юных музыкантов к постижению всего разнообразия музыкальной культуры, воспитывать интерес и уважение к духовным ценностям человечества.

Изучение предмета «Музыкальная литература» предполагает приобретение информативных знаний и специальных умений таких, как эстетическое восприятие музыки, анализ произведений на слух и по нотам, умение выразить свои впечатления о музыке в устной и письменной форме. Учащийся должен усвоить музыкальную терминологию, иметь чёткое представление о жанрах и формах музыкальных произведений. Накопление таких умений позволяет ученику грамотно подходить к разучиванию произведений по специальности, формирует у него профессиональное отношение к исполнительскому искусству.

Одной из главных задач предмета «Музыкальная литература» является пробуждение интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Прежде всего, это связано с формированием слуховой культуры учеников, на основе умения слушать и понимать музыку разных стилей. Процесс такого формирования осуществляется непроизвольно, без видимых усилий. Управление этим процессом - необходимая, но сложная задача для преподавателя, так как он не может показать, как именно нужно слушать музыку, а также проверить, насколько обучающиеся овладели слушательским навыком.

Развитие музыкально-художественного мышления исполнителя не может складываться лишь из накопления знаний и умений. Учась ориентироваться в различных исторических эпохах, творческих стилях и направлениях, обучающиеся постигают азы

профессионального, творческого отношения к музыкальному искусству. Без творческого переосмысления полученных знаний, активной музыкальной деятельности и развития художественных и интеллектуальных возможностей ученика невозможно представить воспитание музыканта-исполнителя.

Знакомство обучающихся с особым миром звуков, их приобщение к ценностям мировой музыкальной культуры начинается с организации восприятия. Однако в процессе обучения музыке, как известно, специально не учат эмоциональному сознательному восприятию.

Негласно считается, что исполнение музыкальных произведений само собой обеспечивает и их восприятие. Конечно, между исполнением и восприятием существует тесная связь. Вместе с тем, актуальность проблемы восприятия обусловлена, с одной стороны, сложностью того, что понимается под содержанием музыкальных произведений, с другой - многообразием и противоречивостью музыкального мира, требующим от слушателя способности оценивать явления искусства адекватно их сути.

Восприятие серьезной музыки - это сложный познавательный акт, требующий специальных знаний и навыков. Следовательно, основная задача преподавателя музыкальной литературы заключается в том, чтобы не просто познакомить обучающихся с музыкальными произведениями различных стилей и жанров, но научить понимать, любить и в меру сил оценивать их.

На занятиях по предмету «Музыкальная литература» процесс восприятия музыкального произведения состоит из трех этапов:

- первоначальное прослушивание произведения в записи или в исполнении педагога;
- анализ произведения (осмысление музыкального содержания, выявление роли средств музыкальной выразительности и формы в создании музыкального образа);
- повторное прослушивание. Эта стадия изучения музыкального произведения представляет собой особое познание - это восприятие более сознательное и глубокое. Именно ради такого активного восприятия и проводится анализ музыкального произведения.

Остановимся подробнее на "анализе" музыкальных произведений, так как именно эта часть работы над произведением вызывает особые трудности у педагога. Учить слушателей анализировать музыкальные произведения и постигать в таком анализе истинное их содержание необходимо во всех звеньях системы образования. Очевидно, что аналитические задачи, которые ставятся перед слушателем - школьником и слушателем - студентом, различны.

Одна из самых главных задач на первом этапе обучения заключается в том, чтобы научить "слушать" музыку, так как далеко не все умеют слушать сосредоточенно. Известно, что многие *слушают* музыку, но не *слышат* ее. Эту особенность восприятия очень важно учитывать именно сегодня, когда для многих людей уже с детства музыка - это лишь привычный фон существования.

Наиболее гибкой формой, позволяющей активизировать восприятие, является беседа эвристического типа. Суть ее заключается в том, что педагог обсуждает с обучающимися, прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Благодаря поисковому характеру беседы, можно осуществлять знакомство детей с новым музыкальным и теоретическим материалом, обеспечивая при этом высокий уровень мыслительной активности и прочности запоминания, так как учащиеся сами решают проблемные задачи, связывая полученные прежде знания с навыками. Эвристическая беседа является наиболее полезной формой общения педагога с учащимися на первом году обучения при знакомстве со средствами выразительности, музыкальными формами и жанрами. Как правило, показу музыкального произведения предшествует вступительное слово педагога, содержание которого должно быть сжатым, но по возможности, живым. Прежде всего, называется произведение, его автор. Если это отрывок из оперы или балета, педагог

коротко рассказывает содержание всего произведения; если это вокальное сочинение, то предварительно читает текст. Полезно бывает записать незнакомые слова на доске. Дети часто искажают фамилию композиторов, неверно пишут термины. Далее следует прослушивание музыкального произведения. Пока у учащихся нет ни достаточного опыта слушания музыки, ни знаний, следует широко пользоваться методом предварительных вопросов. То есть до слушания задается такой вопрос, который заставляет обучающихся внимательно прослушать все произведение. Такие вопросы нужны не всегда и не всем. Если обучающиеся уже умеют слушать музыку внимательно и активно, то предварительные вопросы могут помешать непосредственному, эмоциональному впечатлению от музыки. После прослушивания следует беседа, состоящая из вопросов учителя и ответов учеников. Анализ произведения предполагает словесную формулировку музыкального содержания. Хорошо известно как нелегко это сделать, не упрощая, особенно если речь идет о не программном инструментальном произведении. Но можно несколькими определениями более или менее точно передать общий характер произведения. Поиски подходящих слов заставляет учащихся внимательно вслушиваться в музыку и отдавать себе отчет в том, что она выражает.

После того как в общих чертах выяснено содержание музыкального произведений, учащиеся выявляют, какими средствами композитор воплотил свой замысел. Несмотря на сложность этой задачи, ее можно предложить детям в несколько облегченном виде, задавая "наводящие" вопросы. А преподаватель корректирует суждения детей.

Беседа эвристического типа - очень гибкая форма. Она может гармонично сочетаться с традиционным объяснительно-иллюстративным методом, при котором вся информация исходит от преподавателя, а ученик должен запомнить ее и при необходимости воспроизвести. Активность ученика в этом случае проявляется при контрольном опросе. Именно музыкальная литература формирует множество понятий, дает знания о творчестве композиторов в связи с эпохой, с тем или иным художественным направлением. И объяснение педагога, его рассказ становится главным учебным материалом для обучающихся. Роль объяснительно-иллюстративного метода еще больше возрастает в вузовском курсе, где объектом изучения становятся не сами произведения и творчество композиторов, а музыкально-исторический процесс в своей целостности. Как самостоятельный объяснительно-иллюстративный метод применяется и в школе искусств. Он дает положительные результаты на тех этапах обучения, когда усваиваются базовые понятия. Но на определенном этапе этот метод становится тормозящим фактором. Педагог не оставляет детям простора для самостоятельного наблюдения, мышления, высказывания, а это, как правило, вызывает пассивное отношение обучающихся к самому предмету "Музыкальная литература" и к той музыке, которая на этих занятиях изучается. Наибольший эффект дает сочетание объяснительно-иллюстративного метода с эвристическим. Так, на первом году обучения педагог сообщает основные теоретические сведения о средствах выразительности. И по мере знакомства с основными элементами музыкального языка необходимо выявлять их взаимодействие в произведениях, которые проходятся в классе. То есть постепенно подходить к решению главного вопроса: "О чем и как рассказывает музыка?". Например, ребята сами замечают, что песня Варяжского и песня Индийского гостей различны. Определив содержание и характер этих музыкальных номеров, учащиеся с помощью педагога отмечают наиболее яркие и доступные их восприятию средства: регистр, характер мелодии, лад, размер, особенности фактуры. Другой пример, общие черты классической сонатной формы выделяются на материале произведений И.Гайдна и В.А.Моцарта. В данном случае, вся информация исходит от преподавателя. Задача ученика - воспринять и запомнить ее. При знакомстве с сонатной формой в творчестве Л.Бетховена целесообразно использовать эвристический метод. Показывая I часть 8 сонаты Бетховена, педагог обращает внимание учащихся на особенности ее строения, апеллируя к уже полученным знаниям о сонатной форме. Своими вопросами педагог помогает перевести общие понятия в конкретные, частные,

реализуя их в анализе "живой музыки". Аналогичный подход можно использовать и при изучении жанров *симфонии* (от Й.Гайдна к Ф.Шуберту, С.С.Прокофьеву и Д.Д.Шостаковичу), *романса* (от Ф.Шуберта к М.И.Глинке и С.В.Рахманинову), *фортепианной миниатюры* (от Ф.Шуберта к К.Дебюсси, Р.К.Щедрину и Б.Бартоку), *сюиты* (от английских верджинелистов к И.С.Баху, М.П.Мусоргскому и Н.А.Римскому-Корсакову). Такой подход позволяет помимо историко-хронологической последовательности тем, использовать жанровый подход в рассмотрении явлений музыкального искусства. Тем самым учащиеся приобретают знания не только об исторически сложившихся музыкальных жанрах, но и имеют возможность более разностороннего изучения различных этапов их эволюции. Необходимо подчеркнуть, что любой анализ должен опираться на слуховые представления учащихся, а не являться сухим теоретизированием. Поэтому беседа должна иллюстрироваться отрывками из музыкального произведения. Такой метод работы дает отличные результаты, он помогает сделать последующее слушание более целенаправленным. Обучающимся интересно узнать только что услышанную мелодию (на фортепиано) в исполнении другого инструмента, оркестра или хора. Таким образом, слушание в оригинальной записи ни в какой мере не исключает исполнение педагогом того или иного произведения целиком или в отрывках. Надо заметить, что проигрывание отдельных мест произведения практикуется не только при его разборе, но и при повторении. Ведь хорошо известно, что запомнить музыкальное сочинение с одного раза не может даже опытный слушатель. Очень важно твердо усвоить музыкальный материал. Чем лучше музыка запомнилась, тем она легче и чаще возникает в памяти как произвольно, так и не произвольно. Хорошо знать хотя бы небольшое количество подлинно художественных произведений - это самый надежный способ научить понимать и любить музыку.

Особенности изучения "биографических" и обзорных тем. Темы, условно называемые

"биографическими", открывают каждую из монографических тем о композиторах. В предложенной программе название "Биография" Заменено другим: "Творческий облик".

Изменение названия отражает перенесение акцента с описания жизни композитора на характеристику его творчества и личности. Сами по себе биографические сведения не столь важны, быстро забываются. Целесообразнее дать знание о фактах жизни и творчестве композитора в связи с конкретной эпохой, национальной культурой, с тем или иным художественным направлением. Вопросы биографии и творчества педагог обязательно включает в домашнее задание - ребята прекрасно могут подготовить этот материал, пользуясь существующими учебниками. Таким образом, при изучении "биографических" тем обучающиеся получают навыки работы с книгой, умение отбирать и компоновать материал соответственно плану педагога.

Программой предусмотрены и обзорные темы. Изложенный в них музыкально-исторический материал должен не только объединить монографические темы, относящиеся к одной эпохе, но и способствовать расширению общекультурного и художественного кругозора учащихся. Начинается второй год обучения с рассмотрения музыки Древней Греции, Средних веков, Возрождения и Барокко. Необходимость пересмотра содержания начального раздела школьного курса зарубежной музыки очевидна. Прежде всего, у обучающихся не должно возникнуть впечатления, будто музыкальное искусство до XVIII века не существовало. Кроме этого, в педагогическую исполнительскую практику давно вошла старинная музыка. К примеру, школьный репертуар гитаристов часто составлен из сочинений итальянских, немецких, испанских и английских композиторов XVI-XVII веков (неизвестные авторы, Ф. де Милано, В. Галилеи, Н. Негрино, Г. Нейзидлер). А в репертуаре пианистов наряду с классическими произведениями присутствуют сочинения Г. Перселла, Г. Генделя, Ф. Куперена, Ж. Ф. Рамо, Д.Скарлатти. Поэтому, изучение старинной музыки в школьном курсе музыкальной литературы стало естественным. Но задача первых тем II года обучения заключается не

только в общем ознакомлении с музыкальным искусством нескольких исторических эпох. Обучающиеся вспоминают и расширяют свои представления о полифоническом и гомофонном складе, о вокальной хоровой и сольной музыке, инструментальной музыке, о жанрах песни и танца, о некоторых музыкальных формах. Здесь же необходимо дать сведения о тех жанрах, с которыми неизбежно встретятся позднее, изучая творчество И.С.Баха, В.А.Моцарта: григорианский хорал, месса, старинные танцы, опера.

Важная функция обзорных уроков - представить музыку как часть духовной культуры. Показать, как соотносились другие виды искусства с музыкой (родственные темы и сюжеты,

общие эстетические принципы и т.п.). Идея такого рода интегрированных уроков не нова. Взаимосвязи искусств принято рассматривать в рамках предмета "История мировой культуры", который в последние годы широко вводится в программу многих общеобразовательных школ. Однако на занятиях по музыкальной литературе весь историко-культурный контекст эпохи показывается в органической связи с музыкой. Такие уроки выполняют важные информативные и этико-эстетические функции. Образные параллели музыки с другими искусствами позволяют акцентировать внимание обучающихся на том, что музыка просто не отделима от жизни. Место музыки в историческом развитии общества бесконечно значительнее, чем обычно считают. Невольно вспоминаются слова Р. Роллана: "Искусство неисчерпаемо, как жизнь и ничто не позволяет нам почувствовать это лучше, чем неиссякающая музыка, чем океан музыки, наполняющий собою века" (19, с.20). Эта мысль для ребят становится яснее при рассмотрении художественной и, шире, духовной культуры различных исторических периодов.

Согласно учебному плану основной формой обучения являются групповые занятия один раз в неделю по 45 минут. Это обуславливает предельную насыщенность каждого урока. Последний включает в себя проверку домашних заданий, знакомство с новым теоретическим и музыкальным материалом, и хотя бы частичное закрепление пройденного музыкального материала. Необходимо напомнить, что важнейшей задачей обучения является поддержание познавательного интереса учащихся. С этой целью нужно разнообразить уроки. Помимо беседы эвристического типа, проводятся "уроки — выставки", во время которых ребята воплощают свои впечатления от прослушанного произведения в рисунках (I-II годы обучения); "уроки - концерты", в которых обучающиеся исполняют произведения, выученные в классе по специальности с последующим анализом (I-V годы обучения).

Безусловно, предложенная программа по учебному предмету «Музыкальная литература» не является чем-то неизменным и незыблемым. Тематический материал данного курса, особенности изложения отдельных тем (необходимость "адаптации" материала в зависимости от уровня группы), количество часов на их освоение - эти вопросы находятся в компетенции педагога. Важно только помнить о поставленной цели: научить обучающихся слушать, любить и понимать как классическую, так и современную музыку, вырастить из них просвещенных любителей и ценителей музыкального искусства.

Техническое оснащение занятий:

- учебная аудитория для групповых занятий, оформленная наглядными пособиями;
- фортепиано;
- учебная мебель (доски, шкафы, столы и стулья для учеников и учителя);
- звукотехническая аппаратура.

Содержание учебного предмета

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения

образовательной программы теоретических знаний, умений и навыков:

- первичные знания в области основных эстетических и стилевых направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства;
- знания основных этапов жизненного и творческого пути отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими музыкальных произведений;
- первичные знания в области строения классических музыкальных форм;
- умения осмысливать музыкальные произведения и события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
- навыков восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды.
- навыков восприятия элементов музыкального языка;
- навыков анализа музыкального произведения;
- умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;
- навыков восприятия современной музыки.

Содержание программы по учебному предмету «Музыкальная литература» соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение» и направлено на:

- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобретение навыков творческой деятельности,
- формирование умения планировать свою домашнюю работу,
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
- формирование умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе,
- формирование уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- формирование навыков определения наиболее эффективных способов достижения результата.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	<i>Традиции эпических жанров</i>	Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко» С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»	4
2.	<i>Традиции лирической протяжной песни</i>	Русская народная песня «Не шуми, ты, мати, зеленая дубравушка» Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»: Первая песня Леля. Дополнительно: С.Прокофьев «Кантата «Александр Невский»: «Мертвое поле» Г.Свиридов «Курские песни»	4
3.	<i>Традиции камерного вокального творчества</i>	Кантаты; А.Варламов «Красны сарафан», М.Глинка «Жаворонок», «Ночной смотр», Г.Свиридов «Зимняя дорога»; Б.Окуджава «Ах, война»	3
4.	<i>Традиции русской духовной музыки</i>	Знаменный распев; П.Чайковский «В церкви» (из «Детского	2

		альбома)), «Господи, помилуй» (из Литургии Иоанна Златоуста); Г.Свиридов «Молитва» (из музыки к спектаклю «Царь Фёдор Иоаннович)	
5.	Традиции европейской духовной музыки и светской вокальной полифонии	Григорианской хорал; И.С.Бах «Страсти по Матфею», хорал (по выбору), Ария № 40 (из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах) Р.Шуман «Хорал» (из «Альбома для юношества»; Полифонические песни XV – XVIвв.	2
6.	Традиции вокальной полифонии в инструментальной музыке. Полифонические произведения форм. Токката	И.С.Бах. Хоральные прелюдии, Маленькие прелюдии и фуги, инвенции; И.С.Бах Токката ре-минор для органа; И.С.Бах «Хорошо темперированный клавир», 1 том: прелюдии до-минор или ре-мажор; С.Прокофьев «Прелюдия» до-мажор Б.Барток Allegro barbaro	2
7.	Звукоизобразительность и звукоподражание в музыке разных эпох	Ф.Куперен; Ж.Ф.Рамо; К.Сен-Санс «Карнавал животных (отдельные части) М.Равель «Матушка гусыня»	2
8.	Истоки и традиции циклических форм в инструментальной музыке	ДЖ. Дауленд Пavana, Гальярда; И.С.Бах Французская сюита до-минор или Партита соль-мажор; А.Шнитке Сюита в старинном стиле А.Вивальди Концерт для скрипки с оркестром «Весна» (из цикла «Времена года»)	3
9.	Симфония как инструментальная драма	В.А.Моцарт Симфония № 35 или Симфония № 28 С.Прокофьев «Классическая симфония» №1	2
10.	Соната	Й Гайдн Соната для клавира ре-мажор или соната для клавира ми-минор	2
11.	Сонатная форма	М.Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; А.Бородин Симфония № 2 «Богатырская», 1 часть.	2
12.	Опера как театральная драма	В.А.Моцарт. Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, дуэт Фигаро и Сюзанны с речитативом, каватина Фигаро, речитатив и дуэт Марцелины и Сюзанны, ария Керубино, терцет, ария Фигаро, ария Барбарини, финал 2 действия	3
13.	Балет как театральная драма	С.Прокофьев. Балет «Золушка»: Па-де-шаль, Гавот, «Золушка», Вариация феи Весны (Монолог феи Лента, Вариация феи Осени, Вариация феи Зимы – по выбору), Большой вальс из II д, Медленный вальс и Amoroso из III д.	
Итого часов за год			33

Второй год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	Старинная музыка - Музыкальное искусство Древней Греции. Античная скульптура, архитектура, поэзия. Тесная связь музыки с другими искусствами, наукой. - Музыкальное искусство Средних веков. Живопись, архитектура того времени. Знакомство с культовой и светской музыкой	Григорианский хорал, месса, песни трубадуров и труверов	1
2.	Музыкальное искусство эпохи Возрождения Живопись, скульптура, литература, театр того времени, небывалый расцвет светской музыки. Знакомство со старинными вокальными и инструментальными жанрами (мадригал, ричеркар. Канцона, павана, гальярда, спаньелетта)	Орландо Лассо «Эхо», пьесы для лютни, виолы и верджинеля (Фр.да Милано, В.Галилеи, Г.нейзидлер, ДЖ булл, У Берд, О. Гиббонс и анонимных авторов – по выбору педагога)	2
3.	Барокко в музыке Архитектура, скульптура, живопись, театр XVII первой половины XVIII веков. Опера, органная, скрипичная и клавирная школы.	К.Монтеверди «Плач Орфея» из оперы «Орфей», Г.Перселл «Жалобы Дидоны» из оперы «Дидона и Эней», А.Вивальди «Времена года», пьесы для клавесина Ф.Куперена и Ж.Ф.Рамо.	2
4.	И.С.Бах - Творческий облик композитора; - Органные произведения; - Произведения для клавира; -Вокально-инструментальные произведения	Финал из оркестровой сюиты № 2, «Ave Maria», «Токката и фуга» d-moll, органные хоральные прелюдии. «Инвенции», «ХТК» 1 том C-dur и c-moll, «Французская сюита» c-moll, фрагмент из «Мессы» h-moll «Страсти по Матфею»	6
5.	Классицизм в музыке Французская живопись, скульптура, архитектура, литература XVII - XVIII веков Музыкальное искусство эпохи Просвещения	Музыкальные фрагменты из оперы К.В.Глюка «Орфей»	1
6.	Й.Гайдн - Творческий облик композитора - Сонатное творчество Сонатно-симфонический цикл	Музыкальные фрагменты из «Прощальной симфонии» Соната D-dur или e-moll Симфония № 103 Es-dur	4

7.	В.А.Моцарт - Творческий облик композитора - Симфония - Опера - Соната	Музыкальные фрагменты: «Маленькая ночная серенада», «Dies irae», «Lacrimosa» из Реквиема Симфония № 40 g-moll Опера «Свадьба Фигаро» или «Волшебная флейта» Соната по выбору	
8.	Л.Бетховен - Творческий облик композитора - Сонатное творчество - Симфоническое творчество	Музыкальные фрагменты из сонат для фортепиано № 14 и 23 Соната для фортепиано №8 c-moll Симфония № 5 c-moll Увертюра «Эгмонт»	
Итого часов за год			33

Третий год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	Романтизм в музыке Живопись, литература, театр, балет в первой половине XIX века. Музыкальное искусство этой эпохи: расцвет национальных композиторских школ, появление новых жанров, музыкальный театр	Ф.Мендельсон «Песни без слов», Р.Вагнер «Полет валькирий» и Заклинание огня» из оперы «Валькирия»	2
2.	Ф.Шуберт - Творческий облик композитора – Вокальный циклы Симфоническое творчество	Музыкальные фрагменты: «Музыкальные моменты», «Экспромты» для фортепиано, песни. «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», баллада «Лесной царь» «Неоконченная симфония» h-moll	4
3.	Ф.Шопен - Творческий облик - Фортепианные сочинения	«Мазурки» (op.№7 B-dur, op. 17 № 4 a-moll, щз.45 № 5 F-dur) «Полонез» A-dur «Прелюдии» (№ 4 e-moll, № 6 h-moll, № 7 A-dur, № 15 Des-dur, № 20 c-moll) «Ноктюрны» (op.48 №1 c-moll, op.55 № 1 f-moll) «Этюды» (op. 10 № 3 E-dur, №12 c-moll)	4
4.	Р.Шуман Творческий облик	«Карнавал»	1
5.	Ф.Лист Творческий облик	«Венгерская рапсодия» № 2	1
6.	Опера второй половины XIX века Творческий облик	Фрагменты из опер «Севильский цирюльник», «Аида», «Кармен»	3

	ДЖ.Россини ДЖ.Верди, Ж.Бизе		
7.	Русское народное творчество	Колядки, веснянки, былины, исторические песни, лирические и колыбельные песни, плясовые и хороводные песни	3
8.	Музыкальное искусство России в первой половине XIX века - Архитектура, живопись, литература того времени. - Творчество А.Алябьева, А.Варламова, А.Гурилева	А.Алябьев «Соловей» «Горные вершины» А.Варламов «Белеет парус одинокий» А.Врламов «Колокольчик» А.Гурилев «Вьется ласточка сизокрылая»	3
9.	М.И.Глинка - Творческий облик композитора - Оперное творчество - Произведения для оркестра - Романсы и песни	Опера «Иван Сусанин» «Камаринская», «Вальс-Фантзия» Романсы и песни по выбору преподавателя	8
10.	А.С.Даргомыжский - Творческий облик композитора - Романсы и песни	Фрагменты из оперы «Русалка» Романсы и песни по выбору преподавателя	4
Итого часов за год			33

Четвертый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	Русское музыкальное искусство второй половины XIX века Литература, живопись и музыка того времени	М.А.Балакирев «Исламей»	1
2.	А.Бородин - Творческий облик композитора - Оперное творчество - Симфоническое творчество	Романсы и песни («Для берегов отчизны дальней», «Песня темного леса», «Спящая княжна»), 2 квартет III часть. Опера «Князь Игорь» Симфония «Богатырская» h-moll	7
3.	М.Мусоргский - Творческий облик композитора - Оперное творчество - Симфоническое творчество	Песни – «Колыбельная Еремушке», «Сиротка», «Озорник»; номера из оперы «Хованщина», Опера «Борис Годунов», «Картинки с выставки»	7

4.	Н. Римский-Корсаков - Творческий облик композитора - Оперное творчество - Симфоническое творчество	«Испанское каприччио», номера из «Садко», опера «Снегурочка», Симфоническая сюита «Шехеразада»	9
5.	П.И. Чайковский - Творческий облик композитора - Симфоническое творчество - Оперное творчество - Романсное творчество	Пьесы из фортепианного цикла «Времена года», номера из балета «Щелкунчик» Симфония № 1 или 4 Опера «Евгений Онегин» Романсы	9
Итого часов за год			33

Пятый год обучения

№	Тема	Музыкальный материал	Количество часов
1.	Зарубежное искусство рубежа XIX – XX веков Литература, живопись и музыка того времени	Я.Сибелиус Фрагмент из II части концерта для скрипки с оркестром	3
2.	Импрессионизм в живописи, поэзии, музыке Творческий облик Л.Дебюсси	«Прелюдии» «Послеполуденный отдых Фавна»	3
3.	Творческий облик М.Равеля	Опера «Дитя и волшебство»	3
4.	Творческий облик Г.Малера	«Волшебный рог мальчика»	
5.	Творческий облик Б.Бартока	«Микрокосмос», «Альбом для детей»	3
6.	Джаз Истоки джаза, жанры спиричуэлс, блюз. Выдающиеся исполнители – Л.Армстронг, Э.Фицджеральд. Д.Элингтон. Творчество Дж.Гершвина	«Рhapsодия в блюзовых тонах», «Колыбельная Клары», «Песенка Спортин – Лайфа» из оперы «Порги и Бесс»	3
7.	Русская культура рубежа XIX – XX веков Литература,	А.Лядов «Баба – Яга» или «Кикимора»	3

	живопись, музыка того времени		
8.	Творческий облик А.Скрябина	Прелюдии op.11, этюд dis-moll соч. 8 № 1	1,5
9.	Творческий облик И.Стравинского	Балет «Петрушка»	1,5
10.	Творческий облик С.Рахманинова	Романсы, фортепианные сочинения (прелюдии или Фортепианный концерт № 2)	3
11.	Творческий облик С.Прокофьева Музыкальная жизнь того времени -Кантатно-ораториальное творчество - Балетное творчество - Симфоническое творчество	Кантата «Александр Невский» Балет «Ромео и Джульетта» Симфония № 17 Прелюдии и фуги	12
12.	Творческий облик Д.Шостаковича - Симфоническое творчество - Фортепианное творчество	Квартет № 3 (II, III ч.), романсы на стихи Долматовского, музыка к к/ф «Овод» Симфония № 7 Прелюдии и фуги	6
13.	Творческий облик Г.Свиридова	Музыкальные иллюстрации повести А.Пушкина «Метель», поэм «Памяти Есенина»	3
14.	Творческий облик Р.Щедрина	«Подражание «Альбенису», «Озорные петушки» для симфонического оркестра	1,5
Итого часов за год			49,5

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» обучающийся должен:

- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобрести навыки творческой деятельности,
- уметь планировать свою домашнюю работу,
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,
- уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;

- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;

Обучающийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Обучающийся должен владеть:

- навыками восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения - формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;

- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;

- навыками восприятия современной музыки.

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. М.: Музыка, 2004
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века : Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
3. Аверьянова О. И. Русская музыка до середины XIX века. М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
4. Белоусова С. С. Романтизм. Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Шопен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальной литературе» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
5. Белоусова С. С. Русская музыка второй половины XIX века. А. П. Бородин, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальной литературе» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2003
6. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. М.: Музыка, 2004
7. Енукидзе Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и

- ДШИ. М.: Росмэн, 2004
8. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX - начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн-пресс, 2004
 9. Ильичева А. В., Иофис Б. Р. Европейская музыка XX века. Группа «Шести». Новая венская школа. Б. Барток. П. Хиндемит. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2004
 10. Кирнарская Д. К. Классицизм. Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2002
 11. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. М.: Музыка, 2004
 12. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. М.: Престо, 2004
 13. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. М.: Музыка, 2004
 14. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
 15. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. М.: Музыка, 2004
 16. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.-С. Бах, Г.-Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. М.: Росмэн, 2003

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М., 1965.
2. Березовский Б. В классе музыкальной литературы // Музыка - детям. Вып. 3 М., 1976. С. 71-86.
3. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. М., 2000.
4. Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Л., 1977.
5. Васина - Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., 1976.
6. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., 1999.
7. Волкова П., Казанцева Л. Уроки музыки - уроки творчества // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С. 31-47.
8. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. М., 1987.
9. Кадцын Л. Музыкальное искусство и творчество слушателя. М., 1990.
10. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. Вып. I-III. М., 1998.
11. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Вып. IV. Тесты по отечественной музыке XX века. М., 1998.
12. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. М., 2000.
13. Лагутин А. Методические рекомендации к программе «Музыкальная литература». Москва 1984 год.
14. Лисянская Е. Примерный тематический план по предмету музыкальной литературы для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств. М.Д988.
15. Максимова Л. Сейчас нельзя учить детей по старинке // Сов. Музыка, 1979, № 11. С.49-51.
16. Михеева Д. Методическая записка по музыкальной литературе - на правах рукописи.
17. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М., 1984.
18. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литерату-

- ре для преподавателей ДМШ. М., 1999.
19. Роллан Р. О месте занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. М., 1970. С. 10-22
 20. Токарская М. Совершенствование методов обучения музыкальной литературе в детской музыкальной школе // Проблемы детского музыкального воспитания. Сб. тр. /РАМ им. Гнесиных, Вып. 131, 1994. С.74-89.
 21. Финкелыптейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997.
 22. Фрумкис Т. Новое в музыкальном материале для начального курса музыкальной литературы. М., 1978.
 23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. М.,1990.
 24. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., 1983.
 25. Шевчук Л. Исторические путешествия в мир искусства // Музыка в школе, 1990, №3. С.57-58.
 26. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. 4.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999.
 27. С.С. Белоусов. Романтизм. Москва 2002 год.
 28. Владимиров, А. Лагутин. Музыкальная литература для IV классов ДМШ. Москва 1984 год.
 29. С. Газарян. В мире музыкальных инструментов. Москва 1985 год.
 30. Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. Москва 1994
 31. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX - нач. XX века. Москва 2002 год.
 32. Кандинский А. Из истории русской и советской музыки. Москва 1971 год.
 33. Кирнарская Д.К.Классицизм. Москва 2002 год.
 34. Книга о музыке. Рассказы для школьников. Москва 1971 год.
 35. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология. Ленинград 1989 г.
 36. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX - нач. XX века. М. 1982
 37. Т. Рзянкина. Войдёмте в мир музыки. Ленинград 1968 год.
 38. Хопрова Т., А. Крюков, С. Василенко. Очерки по истории русской музыки XIX века. Ленинград 1960 год.
 39. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Ленинград 1975 год.
 40. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Музыка. Москва 2002 год.