

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Образовательная программа
обучения по теоретическому курсу
Музыкальная литература

Приём с 7 лет
Срок обучения — 7-8 лет

Санкт-Петербург

Рассмотрено
Педагогическим советом СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
09.06.2012 г.

Утверждаю
Директор СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
Орлова Т. Б.
Приказ №26-у от 09.06.2012 г.

Пояснительная записка

Основными задачами курса музыкальной литературы являются формирование у учащихся интереса к серьёзному музыкальному искусству, понимание основ музыкального творчества, знакомство с различными жанрами и формами в их исторической перспективе, культурными эпохами и основными музыкальными стилями, изучение творчества русских и зарубежных композиторов и, в конечном счете — формирование активной слушательской позиции и развитого эстетического вкуса. Важное значение в курсе музыкальной литературы имеют межпредметные связи (в частности, с сольфеджио и предметом «слушание музыки») и внесение в круг изучаемых явлений общегуманитарных понятий — сведений из литературы, других видов мировой художественной культуры и истории.

Особенность программы — расширение круга изучаемых явлений за счет увеличения количества часов: курс музыкальной литературы в ДМШ им. Н. А. Римского-Корсакова рассчитан на 5 лет обучения (по сравнению с обычными четырьмя), что вызвало большой интерес в других школах города и городском УМЦ. Расширение курса связано с тем, что большинство ранее существовавших программ по музыкальной литературе, используемых во многих музыкальных школах, безнадежно устарели — соответственно, практически все существующие учебники для ДМШ по музыкальной литературе, в том числе изданные в последние годы, ограничиваются описанием музыкальной жизни середины XIX (позапрошлого!) века — вне поля зрения авторов учебников, и, следовательно, современных учащихся, оказывается не только вся музыка XX века, но и многие центральные фигуры зарубежной музыки второй половины XIX столетия, такие, как Дж. Верди или Р. Вагнер. Данная программа, действующая в ДМШ им. Н. А. Римского-Корсакова свыше 10 лет, исправляет указанные недостатки — курс музыкальной литературы расширен (в рамках существующих учебных часов, в том числе частично за счет так называемого «предмета по выбору»), введено изучение творчества Шумана, Листа, Верди, Вагнера, Р. Штрауса, Грига, Гершвина, а также обзорное знакомство с основными стилевыми направлениями в музыке конца XIX — середины XX века (веризм, импрессионизм, экспрессионизм, творчество французской «Шестерки», нововенской школы). Параллельно обновлению программы, преподавателем школы Приваловым С. Б. подготовлен и издан учебник по музыкальной литературе второй половины XIX века (изд. Композитор-Санкт-Петербург, 2003), ведется работа по созданию учебника для ДМШ по музыкальной литературе XX века.

Учитывая вариативность современных учебных программ, утвержденную Законом об образовании, программа оставляет преподавателям музыкальной литературы право обновления круга изучаемых произведений за счет введения в учебный курс некоторых произведений по выбору педагога — к примеру, таких признанных шедевров русской музыки, как «Пиковая дама» (вместо оперы «Евгений Онегин») или оперы «Золотой петушок» (вместо «Снегурочки»), дополняя таким образом привычный стандартный набор сочинений, утвержденный несколько десятилетий назад. Основой для предпочтения того или иного сочинения может быть не только его важное значение в творческой эволюции композитора и стилевая репрезентативность, но и, к примеру, его наличие в репертуаре петербургских театров или концертных залов — с тем, чтобы учащиеся вместе с педагогом могли увидеть и услышать живое исполнение сочинения. Ссылки на варианты предлагаемых произведений даны как в текущем изложении по годам обучения, так и в календарно-тематическом плане.

Разбор музыкальных произведений, изучаемых в курсе музыкальной литературы, рекомендуется основывать, главным образом, на исторических сведениях, данных в контексте развития художественной культуры. Технологический анализ, особенно на первых этапах обучения, необходимо свести к разумному минимуму ввиду неразвитости аналитического аппарата учащихся: как правило, на 1 и 2 годах обучения теоретические сведения о музыкальном тематизме должны быть нацелены на образно-эмоциональное восприятие и ограничены краткими интонационными, тембровыми и ассоциативными характеристиками, а также сведениями о несложных музыкальных формах. В дальнейшем основательность изучения произведения, разумеется, должна быть углублена за счет сведений о более сложных музыкальных формах, интонационного анализа и других форм выявления художественного смысла сочинений.

Основными формами проверки знаний по музыкальной литературе являются текущие опросы во время уроков, разного рода тесты, зачетные уроки после крупных тем, итоговые аттестации в конце

полугодий, а также музыкальные викторины. По окончании курса музыкальной литературы проводится итоговый экзамен по итогам 5-летнего обучения.

Содержание курса по годам обучения изложено ниже, подробное календарно-тематическое распределение материала внутри учебного года дано также в конце программы в виде таблицы-приложения.

Содержание 1 года обучения (3 класс)

1 полугодие

Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности. Беседа о знаниях и наблюдениях учащихся при рассказе о содержании музыкальных произведений и о роли музыки в жизни людей. Объяснение отдельных выразительных средств на примерах из музыкальной литературы или в процессе целостного разбора какого—либо сочинения.

Программная и непрограммная музыка. Элементы изобразительности и сюжетности в инструментальных произведениях. Образы природы, сказочная тематика, картинки старинного быта и современной жизни в произведениях Чайковского («Времена года», «Детский альбом»), Шумана, Мусоргского, Прокофьева, Пяццоллы и других композиторов. Прослушивание программного произведения и сочинение на тему «Что вы представляете, слушая эту музыку».

Краткий обзор многоголосия (монодия, гармония, гомофонно-гармонический склад) с прослушиванием произведений и созданием «перспективы» музыкально исторического развития.

Понятие о жанрах в музыке. Назначение отдельных жанров и их особенности. Бытовая музыка и ее роль в повседневной жизни людей. Характеристика выразительных средств маршевой и танцевальной музыки, особое значение в ней темпа, метра и ритма. Проявление национального в музыке танцев, их народное происхождение.

Жанры русских народных песен. Пути и способы изучения народных песен и их место в процессе музыкального обучения. Знакомство с аутентичными народными песнями (трудовые, календарно-обрядовые, семейно-бытовые, исторические, протяжные, городские песни и другие жанры), а также с песнями в художественной обработке в произведениях классиков русской музыки. Связь народного и профессионального искусства. Народная песня как основа творчества русских композиторов—классиков.

Знакомство с понятием «музыкальная тема» и простейшими музыкальными формами, основанными на повторении (в том числе варьированном) темы и сопоставлении контрастных образцов, слуховое постижение принципов повторности (куплетная форма, реприза) и контраста в музыке. Однотемные формы (канон, инвенция, fuga, вариации), рондо, простые двух-трехчастные формы.

Знакомство с основными музыкальными инструментами по группам (клавишные — орган, клавишин, клавикорд, фортепиано, медные и деревянные духовые, струнные смычковые и щипковые, обзорно — ударные инструменты). Знакомство с типами человеческих голосов (тембровые особенности, диапазон).

Далее на всех курсах в середине полугодия — контрольный урок, в конце полугодия — экзамен или контрольное тестирование по пройденному материалу.

2 полугодие

Начиная со второго полугодия, учащиеся начинают изучать конкретные артефакты из истории музыки. На всех этапах важное значение имеет изучение биографий композиторов в их связи с разнообразными явлениями музыкального искусства, конкретной исторической средой, жизнью других великих современников. Краткий обзор творческого наследия композитора после изложения биографии должен сопровождаться перечнем основных сочинений по жанрам с необходимыми комментариями и завершаться разбором одного или нескольких сочинений, в которых наиболее ярко проявилось дарование композитора и его место в истории музыки.

Материал второго полугодия:

Русская музыка до XIX века: древнерусская музыка (знаменное пение, скоморохи), формирование многоголосных жанров (кант, хоровой концерт), развитие театральной и концертной жизни в России, формирование композиторской школы.

Музыкальная жизнь в России в первой половине XIX века, бытовое музицирование, салоны, золотой век русской поэзии, формирование жанра романса. Жанровые разновидности русского романса в творчестве А. Алябьева, А. Гурилева, А. Варламова и других композиторов эпохи.

Формирование русской классической школы. Жизнь и творчество М.И. Глинки. Создание им основ развития оперного жанра, изучение оперы «Жизнь за царя» (или «Руслан и Людмила»), оркестровых сочинений («Камаринская», «Вальс-Фантазия», «Ночь в Мадриде»), 3-4 романсов разной жанровой направленности.

А. С. Даргомыжский — жизнь и творчество, значение опыта Даргомыжского в развитии русского музыкального интонационного словаря, особенности творческого метода композитора, его эксперименты в области соотношения музыки и слова. Обзорное знакомство с оперой «Русалка» (1-2 сцены) и 3-4 песнями и романсами композитора.

Содержание 2 года обучения (4 класс)

1 полугодие

Музыкальная жизнь России по второй половине XIX века. Дальнейшее развитие театральной и концертной жизни. Учреждение РМО и первых отечественных консерваторий. «Могучая кучка». Роль В.В.Стасова в становлении новой русской музыки. Борьба за реализм и национальные пути развития русской музыки. Обзорное знакомство с творчеством Балакирева и Кюи.

М. П. Мусоргский — жизнь и творчество. «Борис Годунов» — народная музыкальная драма, отражение в музыке интонационного словаря эпохи, ее психологическая и историческая достоверность, актуальность проблематики. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Романсы и песни композитора (1-2 сатирических песни, 1-2 в других жанрах по выбору преподавателя).

А. П. Бородин — жизнь и творчество. Эпическое в музыке и «русский восток» на примере оперы «Князь Игорь». «Богатырская симфония», 2-3 романса («Для берегов отчизны дальней», «Спесь», «Фальшивая нота»).

2 полугодие

Н. А. Римский-Корсаков — жизнь и творчество. Оркестровая выразительность музыки композитора на примере сюиты «Шехеразада». Сказка, легенда и философская притча в оперном творчестве композитора, изучение оперы «Снегурочка» (либо знакомство с оперой-сатирой «Золотой петушок», либо с оперой «Садко»).

П. И. Чайковский — жизнь и творчество. Драматическое в музыке на примере симфоний композитора (1 часть Четвертой симфонии, Финал Шестой симфонии). Подробное знакомство с оперой «Пиковая дама» (или «Евгений Онегин»). Краткая история балета в России и роль Чайковского в создании русского классического балета, симфонизации балетной музыки. Обзорное знакомство с балетом «Щелкунчик».

Музыкальная жизнь конца XIX века — начала XX века. Серебряный век русской поэзии. Беляевский кружок. Роль Дягилева в развитии русской культуры. Московская и петербургская композиторская школы.

С. В. Рахманинов — общая характеристика творчества. Фортепианная музыка (Прелюдии, Этюды-картины, 2-ой фортепианный концерт, «Симфонические танцы», возможно фрагментами)

А. Н. Скрябин, его идейно-художественные искания, общая характеристика творчества. Фортепианные сочинения (Прелюдии op.11, Этюды), «Поэма экстаза».

И. Ф. Стравинский — жизнь и творчество. Эволюция творчества композитора, знакомство с произведениями русского периода («Петрушка» или «Весна священная», фрагментами) и неоклассицистскими сочинениями (по выбору преподавателя).

Содержание 3 года обучения (5 класс)

1 полугодие

Зарубежная музыка до И. С. Баха. Обзорное знакомство со средневековой музыкой, основными европейскими стилями и эпохами (готика, Возрождение, рококо, барокко), этапами развития полифонии и развитием музыкальных жанров.

Европейская музыка XVII-первой половины XVIII века. Характеристика стиля барокко. Духовные и светские жанры музыкального барокко. Обзорное знакомство с творчеством композиторов разных стран (Пёрселл, французские клавесинисты Рамо и Куперен, опера Люлли, итальянская оркестровая и клавирная музыка на примере сочинений Вивальди, Альбини, Д. Скарлатти). Г.Ф. Гендель, его оперное и ораториальное творчество (обзорно).

И. С. Бах, его важнейшее место в музыкально-исторической перспективе. Подробное знакомство с биографией Баха. Бах-органист. Знакомство с жанрами органной музыки Баха, изучение 3-4 произведений в разных жанрах (Пассакалия до минор, Токката и фуга ре минор, Прелюдия и фуга соль минор, Хоральные прелюдии). Знакомство со сборниками клавирных сочинений Баха для юных музыкантов: инвенциями, маленькими прелюдиями и фугами. Роль Баха в утверждении темперированного строя и развитии формы фуги. ХТК — обзорно, знакомство с 2-3 прелюдиями и фугами (по выбору педагога). Клавирная сюита в творчестве Баха. Знакомство с одной из сюит из циклов Французские или Английские сюиты. Оркестровая музыка на примере одного из «Бранденбургских концертов» или оркестровой сюиты №2. «Страсти по Матфею» как вершина ораториального творчества Баха (обзорно). Месса си минор (обзорно — история жанра, месса в творчестве Баха, характеристика музыки).

2 полугодие

Классицизм — характеристика стиля. Венская классическая школа, ее роль в создании классических образцов жанров, формировании оркестрового письма.

Й. Гайдн — жизнь и творчество. Роль Гайдна в формировании сонатно-симфонического цикла и сонатной формы на примере одной из симфоний Гайдна и клавирной сонаты (по выбору преподавателя). Программность в творчестве Гайдна

В. А. Моцарт — жизнь и творчество. Юность вундеркинда, знакомство с детскими сочинениями композитора (симфония №1, первые клавирные концерты). Классицизм в творчестве Моцарта на примере «Маленькой ночной серенады». Драматические элементы, усложнение сонатно-симфонического цикла на примере симфоний композитора №25 (1 часть), №40 (целиком или с сокращениями). Клавирная музыка композитора на примере фортепианных сонат №8, 11, 12 (отдельные части либо одна из сонат целиком). Оперное творчество Моцарта: изучение по выбору педагога одной из поздних опер («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»). Обстоятельства болезни и смерти композитора и знакомство с «Реквиемом» (2-3 первые части, Лакримоза).

Л. Ван Бетховен — жизнь и творчество. Симфоническая драма на примере его Пятой симфонии. Эволюция творчества Бетховена (обзорно). Фортепианные сонаты № 8,14,23.

Содержание 4 года обучения (6 класс)

1 полугодие

Романтизм — особенности стиля (в его сравнении с классицизмом). Композиторы-романтики. Смысловое, эмоциональное и жанровое обновление романтической музыки, формирование национальных композиторских школ.

Ф. Шуберт — жизнь и творчество. Классические и романтические черты в музыке Шуберта. Жанровые приоритеты. Знакомство с «Неоконченной симфонией». Жанровое многообразие песенного творчества, знакомство с песнями композитора: 3-4 песни в разных жанрах по выбору педагога — например, «Форель», «Серенада», «Баркарола», «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», выборочно по 3-4 песни из циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».

Ф. Шопен — жизнь и творчество. Фортепианная музыка Шопена: ее национальные черты, поэтизация жанров. Знакомство с разными жанрами (по 1-2 сочинению) — прелюдии, ноктюрны, полонезы, этюды, вальсы.

Р. Шуман и его фортепианное творчество. Общественная деятельность композитора. Фортепианный цикл «Карнавал».

Ф. Лист и создание венгерской композиторской школы. Эволюция творчества Листа от бравурно-концертного стиля к философско-углубленному. Национальные особенности музыки Листа (одна из «Венгерских рапсодий»). Проблемы виртуозной музыки на примере творчества Листа (этюды, другие концертные сочинения). Формирование жанра симфонической поэмы. Знакомство с одной из поэм Листа по выбору педагога (рекомендуется «Мазепа»).

2 полугодие

Обзор развития итальянской оперы со времени ее создания, расцвет итальянского бельканто в первой половине XIX века, обзорное знакомство с творчеством Беллини, Доницетти и Россини.

Дж. Верди — жизнь и творчество. Эволюция оперы в творчестве Верди. Знакомство с одной из опер зрелого периода по выбору педагога («Травиата» или «Риголетто» или «Аида»).

Р. Вагнер и его оперная реформа. Идеи Вагнера и их воплощение в оперном творчестве. Сравнение творческих исканий Верди и Вагнера. Оркестровое мастерство композитора. Знакомство с оркестровыми фрагментами из опер «Летучий голландец», «Тристан и Изольда», «Валькирия», «Гибель богов».

Ж. Бизе — жизнь и творчество. Музыкальный реализм, испанские мотивы и мелодическое богатство в опере «Кармен» (подробное изучение).

Поздний романтизм — общая характеристика. Обзорное знакомство с творчеством Э. Грига (сюиты «Пер Гюнт»), И. Брамса («Венгерские танцы»), Г. Малера (одна часть из симфоний №№1, 4, 5).

Содержание 5 года обучения (7 класс)

1 полугодие

Историческая обстановка, социальный климат на рубеже XIX-XX веков. Причины и особенности формирования различных «локальных» стилей. Общее знакомство с этими стилями на примере произведений различных композиторов.

Веризм, его литературные предтечи, основные представители в музыке. Знакомство с оперой Р. Леонкавалло «Паяцы».

Импрессионизм в живописи и музыке на примере творчества К. Дебюсси («Ноктюрны» или «Послеполуденный отдых фавна», фортепианная музыка). Особенности музыки М. Равеля — сочетание импрессионизма (сочинения первого периода) и динамики, логической выверенности. Знакомство с «Болеро».

Экспрессионизм в живописи и музыке. Р. Штраус, эволюция его творчества от позднего романтизма через экспрессионизм к неоклассицизму. Знакомство с оперой «Саломея» (финальная сцена). Нововенская школа. Проблемы нового музыкального языка, атональность и серийная техника, экспрессионистские черты многих сочинений нововенцев. Обзорное знакомство с несколькими сочинениями (можно фрагментами, по выбору педагога).

Французская «Шестерка». Конструктивизм и урбанизм в музыке на примере сочинений А. Онеггера («Пасифик 231»). Традиции и новизна музыки Ф. Пуленка. Концерт для органа с оркестром, моноопера «Человеческий голос» (фрагменты).

Дж. Гершвин и его роль в создании американской классической музыки. Проблемы соотношения легкой и серьезной музыки. Джазовые основы сочинений композитора. Знакомство с одним из оркестровых сочинений («Рапсодия в стиле блюз» или Концерт для фортепиано с оркестром), вокальными сочинениями Гершвина на примере 2-3 песен и 2-3 фрагментов из оперы «Порги и Бесс».

Обзор музыки середины XX века на примере сочинений Б. Бартока, П. Хиндемита, О. Мессиана. Проблемы музыкального авангарда.

2 полугодие

Музыкальная жизнь СССР после революции. Проблема творческой интеллигенции, обновления жанров, демократизация музыкальной жизни. Творческие группировки и усиление идеологической борьбы. «Коллективизация» творческой жизни после 1932 года (создание творческих союзов).

Композиторы, передавшие эстафету от русской — советской музыке. Общее знакомство с творчеством Р. Глиэра, Н. Мясковского.

С. С. Прокофьев — жизнь и творчество. Русский период, проблема традиций и новаций (Первый фортепианный концерт, «Классическая симфония»). Довоенный период, отъезд за границу и причины возвращения на родину. Изучение балета «Ромео и Джульетта» (обзорно, 3-4 номера). Военный период — знакомство с оперой «Война и мир» (обзорно, 2-3 номера), балетом «Золушка» (обзорно, 3-4 номера). Изучение Седьмой симфонии.

Д. Д. Шостакович — жизнь и творчество. Петербургское детство, формирование стиля (знакомство с 1 частью «Первой симфонии»), оперные эксперименты (знакомство с 1 действием оперы «Нос»). Формирование оперного стиля (знакомство с 1 и 2 действием оперы «Катерина Измайлова», с сокращениями). Усиление давления на композитора в 1930-е годы. Шостакович в годы войны, создание «Ленинградской симфонии» и ее исполнение в блокадном Ленинграде. Изучение Седьмой симфонии (либо 1 части Седьмой симфонии и 3 части Восьмой симфонии) Послевоенное творчество. Сочинения, созданные в годы хрущевской оттепели («Сатиры» на сл. Саши Черного). Позднее творчество (обзорно — 14 симфония или последние сочинения). Проблема «Шостакович и власть», знакомство с «Антиформалистическим райком».

Русские «композиторы-почвенники» Г. Свиридов и В. Гаврилин. Знакомство с их вокально-инструментальными сочинениями (по одному на выбор преподавателя).

Советский музыкальный авангард 1970-80-х годов. Творчество А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной (обзорно). Пути развития отечественной музыки на рубеже нового тысячелетия.

В конце курса музыкальной литературы предусмотрен итоговый экзамен за все пять лет обучения, включающий подробное освещение текущего материала (изученного во втором полугодии) и обзорное — остального материала (см. приложение «Требования к выпускному экзамену по музыкальной литературе»)

Рекомендуемая литература

1. Программа по музыкальной литературе МК СССР (1982)
2. Примерные тематические планы по предмету «Музыкальная литература» МК СССР (1988)
3. Примерная программа по Методике преподавания музыкальной литературы для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности № 0504 «теория музыки» МК РФ — М., 2000 г.
4. Готсдинер А. Дидактические основы музыкального развития учащихся. В кн.: Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 3. — М., 1980.
5. Зорина Л. Слово учителя в учебном процессе. — М., 1984.
6. Лагутин А. Подготовка учащихся к педагогической работе по музыкальной литературе. В кн.: Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 4 — М., 1981.
7. Португалов К. Серьезная музыка в школе. — М., 1980.
8. Фейгин Э. О профессии преподавателя музыкальной школы. — М., 1971.
9. Цейтлин Е. Урок музыки — урок общения. В журн.: «Советская музыка», 1984, № 2.
10. С. Привалов. Русская музыкальная литература. — СПб, Композитор, 2005.
11. С. Привалов. Зарубежная музыкальная литература. — СПб, Композитор, 2003.
12. З. Осовицкая, А. Казаринова. В мире музыки. — М., «Музыка», 1994.
13. Э. Великович. Великие музыкальные имена. — Лань, 2002.
14. А. Фролов. Музыкальная литература. — СПб, Композитор. 2003.
15. Д. Золотницкий. История музыки с нотными образцами и иллюстрациями. — СПб, Композитор, 2001.