

Музыка

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с жизнью и с другими искусствами

Процессуальность музыки как ее важнейшая особенность. Интонация как носитель смысла в музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические, драматические, героические, эпические, комические, гротесковые и т.п.) и особенности их драматургического развития (точный или варьированный повтор, контраст, конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке.

Выразительные возможности различного склада письма (гомофонного, гармонического, гомофонно-гармонического, полифонического и др.) и композиционных особенностей музыкальных форм и жанров. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве.

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная самоценность.

Особенности русской народной музыкальной культуры. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). Общность и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов мира, их ярко выраженная национальная самобытность.

При изучении народного музыкального творчества накопление опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:

- осмысления народной музыки в ее органической связи с жизнью народа, его традициями и обрядами;
- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых образцов народного музыкального творчества в слушательской деятельности;
- вокального и инструментального исполнения образцов народного музыкального творчества;
- распевания народных текстов, импровизации и сочинения мелодий в народном духе;
- создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых народно-песенных мелодий и народной инструментальной музыки;
- участия в народных праздниках.

Русская и зарубежная музыка от эпохи средневековья до наших дней.

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, творчестве выдающихся композиторов прошлого и современности.

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.

Своеобразие западноевропейской профессиональной музыки эпохи Возрождения. Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.

Музыка И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека

(знакомство с творчеством композитора на примере жанров прелюдии, фуги, мессы).

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения человека, его жизнь в многообразных проявлениях (на примере ознакомления с основными жанрами профессиональной музыки этого времени: кантом; партесным концертом; хоровым концертом).

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами-классиками и романтиками (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. Ван Бетховен; Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шуберт, Э. Григ и др.); особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки (прелюдия, ноктюрн, соната и др.), симфонии, оперы, реквиема и др. Особенности драматургического развития в оперном искусстве западноевропейских композиторов XIX столетия (Ж. Бизе, Дж. Верди, Дж. Россини). Отечественная музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. Народные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование, создание музыки в народном стиле. Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов.

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные свойства русской классической школы. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет.

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский,

С.В. Рахманинов и др.).

Стилевое многообразие музыки XX столетия: развитие традиций русской классической музыкальной школы; импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и другие направления (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатуряна, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин; Б. Бриттен, К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, А. Шенберг и др.). Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка.

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства: джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов); спиричуэл, блюз (Э. Фицджералд); симфоджаз (Дж. Гершвин); творчество отечественных композиторов-песенников (И.О. Дунаевский, А.В. Александров и др.); авторская песня; мюзикл, рок-опера; рок-н-ролл; британский бит, фолк-рок; хард-рок; арт-рок; реггей, хеви-металл и др.

При изучении русской и западноевропейской музыки обогащается опыт музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется на основе понимания сущности музыкального исполнительства как искусства интерпретации и проявляется в процессе:

- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия и оценки изучаемых произведений отечественных и зарубежных композиторов различных исторических эпох и

стилевой принадлежности;

- сравнения различных исполнительских трактовок одного и того же произведения и выявления их своеобразия;
- художественного исполнения и творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и хоровом пении при разучивании и исполнении образцов народной музыки, произведений вокальной музыки отечественных и зарубежных композиторов;
- творческого самовыражения учащихся в сольном, ансамблевом и коллективном инструментальном музицировании на элементарных и электронных инструментах;
- пропевания тем из вокальных и инструментальных произведений, получивших мировое признание;
- индивидуально-личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в том числе танцевальными;
- создания вокальных и инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из произведений отечественных и зарубежных композиторов;
- создания различных исполнительских интерпретаций народных песен и инструментальных наигрышей, песенных образцов творчества отечественных и зарубежных композиторов;
- импровизации и сочинения музыки на заданные интонации, темы, мелодико-ритмические модели, стихотворные тексты и др.;
- инсценировки народных песен;
- создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного содержания произведений музыки сценическими средствами;

(При изучении своеобразия современной музыки учебный материал может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью приближения его к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере интересов учащихся).

- создания музыкально-литературных композиций;
- прослеживания связей между «легкой» и «серьезной» музыкой;
- выявления связей музыки с другими искусствами, историей и жизнью.

Представления о музыкальной жизни России и других стран.

Знакомство с творчеством выдающихся российских и зарубежных исполнителей:

Ф. Шаляпина, Э. Карузо, М. Каллас; С. Рихтера, Д. Ойстра-ха, Э. Горовица, И. Менухина;

Е. Мравинского, А. Свешникова, Г. фон.Караяна и др.; исполнительских коллективов:

Русского народного академического хора им. М.Е. Пятницкого;

Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и др.

Знакомство с творчеством региональных музыкальных коллективов и солистов - исполнителей народной, академической и эстрадной музыки.

Раскрытие панорамы современной музыкальной жизни страны и мира на примере ознакомления с исполнительским искусством наиболее признанных участников Международного конкурса исполнителей имени П.И. Чайковского, с деятельностью всемирно известных театров оперы и балета: Большого театра (Россия, Москва), Мариинского театра (Россия, Санкт-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера

(Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк); центров отечественной (в том числе региональной) музыкальной культуры и музыкального образования: Музеем музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургской государственной консерваторией имени Н.А. Римского-Корсакова и др

При знакомстве с музыкальной жизнью России и других стран обогащение опыта музыкально-творческой деятельности учащихся осуществляется в процессе:

- ознакомления с исполнительским творчеством различных оркестровых коллективов (симфоническими, камерными, духовыми, оркестрами народных инструментов, эстрадно-джазовыми и др.);
- выявления общего и особенного в академическом и народном направлениях хорового исполнительства в России и других странах мира;
- высказывания своего отношения к прослушанным дома музыкальным теле-радио передачами и к ним;
- создания собственной коллекции музыкальных аудио-, видеозаписей;
- изучения популярной литературы, посвященной различным сторонам музыкальной жизни страны и мира;
- использования информационно-коммуникационных технологий для сочинения, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений;
- поиска и отбора музыкальных произведений в сети Интернет для самостоятельного ознакомления с ними;
- приобретения и применения знаний, умений и навыков в области музыкального самообразования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ VIII-IX классы (70 ч.)

МУЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства.

Жизнь как главный источник всех связей между различными видами искусства. Мир, человек, природа, события истории и наша современность - главные темы искусства. Родство художественных образов разных искусств и взаимодополнение их выразительных средств. Место и возможности музыки в синтетических видах искусства: музыка в театре, кино и др.

Направленность музыкального искусства, его основных функций на духовное совершенствование личности: осознание и принятие личностью социального опыта, выраженного в произведениях искусства; пробуждение душевной отзывчивости; формирование эстетического отношения к музыке и жизни; познание мира в уникальной музыкально-образной форме.

Арттерапевтические возможности музыкального искусства в снятии эмоциональных стрессов, регулировании психического состояния, гармонизации эмоциональноинтеллектуального развития личности.

Своеобразие раскрытия вечных проблем бытия в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, Б. Бриттена); вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха); любви и ненависти (в различных трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта»); войны и мира (Д.Д. Шостакович, Г. Малер, Д.Б. Кабалевский); личности и общества (Л. Ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др.

Особенности видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока и их соотнесение с национальными представлениями своего народа.

При изучении возможностей музыки в становлении духовной культуры личности опыт музыкально-творческой деятельности учащихся приобретается в процессе:

- философско-эстетического осмысления учащимися предназначения музыки и ее места в жизни общества;
- сравнения общего и особенного в различных национальных музыкальных культурах;
- выявления личностно-значимой для учащегося позиции относительно возможностей музыки в преобразовании духовного мира человека;
- осмысления учащимися места и значения музыки в своей жизни;
- обобщения и систематизации знаний музыки и знаний о музыке в контексте жанрово-стилевого подхода к изучению «вечных» тем музыкального искусства;
- становления в представлении учащихся целостной художественной картины мира на основе обобщения и систематизации знаний о взаимосвязях музыки с другими видами искусства и жизнью;
- освоения различных видов музыкально-исполнительской деятельности: пения, игры на электронных музыкальных инструментах;
- импровизации и сочинения музыки с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- применения музыкальных знаний, умений и навыков в сфере музыкального самообразования.