Министерство культуры Иркутской области
Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра»

Срок реализации – 3 года

Иркутск
2023

«Рассмотрено» Педагогическим советом ГОБУДО Иркутская областная ДШИ «31» марта 2023 г.	«Утверждаю»: Директор ГОБУДО Иркутская областная ДШИ _____ А. В. Володин «13» мая 2023 г.

Авторская программа Филимоновой Ларисы Алексеевны, заведующей отдела теоретических дисциплин ГОБУДО Иркутская областная ДШИ

Рецензент – Лочева Светлана Дмитриевна, преподаватель отдела теоретических дисциплин ГОБУДО Иркутская областная ДШИ

«Восприятие музыки - это познание самого себя.»
Ф. Лист

Пояснительная записка

Приобщение ребенка к музыке - одно из самых радостных и интересных занятий. Музыка тесно связана с другими видами искусств и со многими сферами человеческой деятельности. Что на свете может быть прекрасней музыки, живописи, литературы, живой природы и окружающего мира? Ведь все это трогает, воспитывает, обучает человеческую душу. Но учить ребенка нужно не столько музыке, сколько через музыку, особенно в раннем возрасте, когда он пытается познать окружающий мир и познать самого себя в этом мире.

Данная дисциплина поможет ребенку открыть тайны музыкального искусства. Позволит развить эмоциональность и отзывчивость, воспитать тонкого ценителя прекрасного и благодарного слушателя, для которого каждая новая встреча с музыкой становится осознанной жизненной необходимостью. Слушание музыки дает возможность с раннего возраста узнать больше классической музыки и качественно подготовить его к следующему предмету школьного учебного плана «Музыкальная литература».

Любовь к музыке и ее понимание приходит в результате вдумчивого, осознанного слушания. И чем интересней и раньше произойдет эта первая встреча с искусством, тем богаче и разнообразней будет его духовный мир, тем эмоциональней будет отклик, тем устойчивей будут яркие музыкальные впечатления.

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Слушание музыки» дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкальное искусство «Фортепиано», «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты эстрадного оркестра».

Она составлена с учетом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Слушание музыки».

Возраст поступающих в первый класс – с шести лет шести месяцев до девяти лет. Срок освоения программы – 3 года.

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся и направлена на выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте.

В программе четко определены прогнозируемые результаты обучения. Она реализует право каждого ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме. Разработанные автором диагностические методики и рекомендации позволяют сравнивать уровень развития обучающегося на каждом новом этапе с его же предыдущим уровнем. Таким образом, поддерживается мотивация к обучению у всех учеников, независимо от уровня их развития и способностей. Разнообразный музыкальный материал способствует адаптации детей к новому для них виду деятельности - вдумчивому, грамотному и осознанному слуховому восприятию.

Цель программы: Формирование эмоционально – образного восприятия музыкального произведения на базе основополагающих знаний о музыке и других видах искусств.

Задачи курса:

Образовательные задачи:

-приобретение системы опорных знаний, навыков и умений, направленных на целостное представление о музыкальном и других видах искусств;

-овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для дальнейшего обучения предмету «Музыкальная литература»;

-формирование способности использовать приобретенные знания в практической и творческой деятельности;

-знакомство с шедеврами народной, классической, современной музыки;

-формирование навыка самостоятельной работы с нотным текстом, с информационными справочниками, словарями;

-создание предпосылок позволяющих осваивать профессиональные программы в области искусства.

Развивающие задачи:

-развитие устойчивого музыкального слухового внимания;

-тренировка ассоциативно-логического мышления, умения анализировать и обобщать, добиваясь скорости, гибкости и оригинальности;

-развитие эмоционального, творческого воображения, образной музыкальной памяти на народную, классическую, джазовую музыку;

-развитие способности творческого комбинирования и навыков импровизации на основе изученных средств музыкальной выразительности, различных жанров, форм и способов тематического развития;

-формирование яркой, эмоциональной отзывчивости на произведения различных видов искусств.

Воспитательные задачи:

- формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения;

-формирование потребности общаться с высокохудожественными произведениями различных видов искусств;

-воспитание у учеников личностной значимости, музыкально-эстетического вкуса, нравственных, моральных, патриотических качеств;

-выработка исполнительской и слушательской культуры;

-формирование самостоятельности, интереса к творческому процессу, чувства радости от творческой самореализации.

Программа классифицируется как образовательная и долгосрочная, в которой знакомство с основными элементами музыки неразрывно связано с выразительными средствами других видов искусств. Уровень программы по степени овладения такого рода деятельностью – подготовительный и начальный.

Продолжительность образовательного цикла - 3 года. Урок проводится один раз в неделю, в течение 35 минут в первом классе, 40 минут во втором и третьих классах.

Форма проведения аудиторного учебного занятия - **мелкогрупповой урок.** Это дает возможность преподавателю регулировать учебный процесс, создавать в группе атмосферу творчества и доброжелательности, развивать способности каждого ребенка и контролировать качественное освоение учебного материала детьми с разным уровнем подготовки и одаренности. Занятия проводятся в полном соответствии с тематическим учебным планом.

Техническое оснащение занятий

Для успешной реализации программы учебные аудитории должны быть оснащены:

- видео и аудиотехникой;
- наглядными пособиями (схемы, таблицы);
-музыкальными инструментами: фортепиано, треугольник, маракасы, кастаньеты, бубен, ксилофон;
- учебной мебелью: досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами.

Объем учебного времени
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоемкость в часах		Распределение по годам обучения		
			1-й класс	2-й класс	3-й класс
			количество недель аудиторных занятий		
			32	33	33
			недельная нагрузка в часах		
ПО.02.УП.02 Слушание музыки	Аудиторные занятия (в часах)	99	1	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	49,5	0,5	0,5	0,5
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	148,5	1,5	1,5	1,5

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания, чтение дополнительно литературы, посещение учащимися театров, филармонии, концертных залов, музеев. Объем времени в неделю, отводимый на самостоятельную работу обучающихся определен с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Специфика программы

Автор изучила и проанализировала существующие и наиболее интересные программы:

- Н. А. Царева. «Слушание музыки». Методическое пособие (М. , 2002)
- О. А. Владимирова. Рабочая программа по дисциплине «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ (СПб., 2006)
- Г. А. Ушпикова. Программа курса «Слушание музыки» для 1 - 3 классов ДМШ и ДШИ (СПб. , 2008)

Все перечисленные программы подкупают своей индивидуальностью и имеют свои неоспоримые достоинства. В них претворяются мировоззренческие идеи каждого из авторов, нацеленные на воспитание у детей художественно - образного восприятия музыкального искусства.

Таким образом, изучив и проанализировав существующие программы по предмету «Слушание музыки», ясно представляя цель и основополагающие образовательные, развивающие и воспитательные задачи, автор пришла к осознанной необходимости создания собственной программы. Она должна отвечать педагогической целесообразности и логике предмета, учитывать позитивные классические традиции в области музыкально - эстетического образования, опираться на лучшие образцы музыкально-художественного мирового и национального наследия, подготовить учеников к плавному переходу к новому предмету «Музыкальная литература».

Отличие настоящей программы от уже существующих, состоит прежде всего в том, что автор иначе строит учебно-тематический план, выделяя 8 наиболее важных и значимых в 3-х летнем цикле обучения образовательных тем:

- «Введение в предмет»
- «Образное содержание музыкальных тем»
- «Азбука музыкального языка»
- «Голос и музыкальные инструменты»
- «Музыкальные жанры»
- «Как построить музыкальную форму»
- «От солиста до оркестра»
- «Музыкальный стиль».

И только потом, внутри этих больших тем, обращается к художественно-эмоциональным подтемам, объединяющим в урок весь иллюстративный материал.

Так, например: тема «Образное содержание музыкальных тем» представлена подтемами «Знакомство с Третьяковской галереей», «Звуковые интонации». Тема «Музыкальные жанры» в 1-м классе озвучивается подтемами «Познакомьтесь - Три Кита», «От колыбельной до обрядовой», «Раз, два левой», «Прыг, скок с пятки на носок», «Вы поедете на бал?». Во 2-м классе - «Дела давно минувших дней», «Рассказ про старину», «Я помню чудное мгновенье». В 3-м классе – «Вечное движение», «Давайте фантазировать».

Прием такого сквозного изучения, развития и перехода одной темы в другую прослеживается во всех темах первого уровня: «Азбука музыкального языка», «Как построить музыкальную форму», «Образное содержание музыкальных тем», «Голос и музыкальные инструменты», «Как построить музыкальную форму», «От солиста до оркестра».

Программа построена по концентрическому принципу. Темы первого года обучения повторяются во втором и третьем классах более углублённо и расширенно, в рамках новых подтем и на новом иллюстративном материале. Так, например: знакомство с музыкальными инструментами в первом классе ограничивается только самыми распространенными, и деление их на группы происходит по принципу извлечения звука. Во втором классе инструменты объединяются в группы симфонического оркестра; выделяются народные инструменты, инструменты, входящие в состав духового, камерного и джаз-оркестра. В третьем классе - речь идет о тембрах инструментов, играющих эпизодическую роль в симфоническом оркестре,

расширяются слуховые представления о звучании народных инструментов, происходит знакомство с электронными, современными инструментами.

Это позволяет, постоянно возвращаясь, повторяя и закрепляя пройденное, изучать новый, более сложный материал.

При изучении новых тем автор возвращается к уже знакомым музыкальным произведениям. А повторение и закрепление изученного материала происходит благодаря новым музыкальным произведениям. Такой хорошо апробированный прием - повторять старое на новом материале, а изучать новое уже на знакомом, - создает благоприятные условия не только для расширения и углубления уже имеющихся знаний и навыков, но и дает возможность осваивать новые знания с повторением и закреплением звукового материала.

Новизна программы заключается еще и в том, что автор обращается в иллюстрировании её тем к музыкальным, художественным, литературным и танцевальным примерам из разных национальных культур: бурятской, якутской, молдавской, польской, еврейской, украинской, армянской, грузинской, белорусской и других.

Знание и уважение культурно-художественного наследия «своих соседей» формируют такие качества как, гуманизм, патриотизм и толерантность, гордость, уважение и любовь к Родине.

Принципиальной установкой автора программы является отсутствие прямолинейности, назидательности, излишней академичности в раскрытии содержания тематического плана. Для усвоения и хорошего восприятия понятий и терминов в программу намеренно вводятся «легкие» и свободные темы: «И зачем зайцу такие большие уши?».

Учебно-тематические планы

Первый класс

тема	Название темы	Общий объем времени (в часах)		
		максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	аудиторные занятия
1	**Введение в предмет:**	**4,5**	**1,5**	**3**
	Мир звучит вокруг нас	1,5	0,5	1
	Кто придумывает музыку?	1,5	0,5	1
	И зачем зайцу такие большие уши?	1,5	0,5	1
2	**Образное содержание музыкальных произведений**	**6**	**2**	**4**
	Экскурсия в Третьяковскую галерею	1,5	0,5	1
	Как звуками нарисовать пейзаж?	1,5	0,5	1
	Музыкальные интонации. Часть I	1,5	0,5	1
	Музыкальные интонации. Часть II	1,5	0,5	1
3	**Азбука музыкального языка** У каждого искусства свой язык	**19,5**	**6,5**	**13**
	Мелодия Я твой преданный Орфей	1,5	0,5	1
	Мелодия Какие бывают мелодии?	1,5	0,5	1
	Мелодия Мелодические рисунки	1,5	0,5	1
	Ритм А хотите, дети в Африке гулять?	1,5	0,5	1
	Ритм Лесная сказка	1,5	0,5	1
	Метр. Темп Музыкальное время	1,5	0,5	1
	Метр. Темп Золотая середина	1,5	0,5	1
	Лад Почему меняется настроение?	1,5	0,5	1
	Диапазон. Регистр В стране Звуковысотности	1,5	0,5	1
	Динамика Музыкальная перспектива	1,5	0,5	1
	Штрихи Сказки Востока	1,5	0,5	1
	Штрихи Азбука на практике	1,5	0,5	1
4	**Музыкальные жанры**	**7,5**	**2,5**	**5**
	Познакомьтесь – Три кита	1,5	0,5	1

	Песня От колыбельной до обрядовой	1,5	0,5	1
	Марш Раз, два – левой!	1,5	0,5	1
	Танец Прыг, скок с пятки на носок	1,5	0,5	1
	Вы поедете на бал?	1,5	0,5	1
5	**Голос и музыкальные инструменты**	**10,5**	**3,5**	**7**
	Тембр. Нет, твой голос не хорош.	1,5	0,5	1
	Как и почему они звучат. Ударные инструменты. Я люблю, когда меня бьют и трясут.	1,5	0,5	1
	Мы звеним, шуршим, гремим	1,5	0,5	1
	Духовые инструменты. От сиринкс до жалейки	1,5	0,5	1
	И швец, и жнец и на дуде игрец	1,5	0,5	1
	Струнные инструменты И в пир, и в мир, и в добрые люди	1,5	0,5	1
	Итоговый урок. Промежуточная аттестация.	**1,5**	**0,5**	**1**
	ИТОГО	**48**	**16**	**32**

Второй класс

тема	Название темы	Общий объем времени (в часах)		
		максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	аудиторные занятия
1	**Азбука музыкального языка**	**7,5**	**2,5**	**5**
	Вот оно, какое наше лето	1,5	0,5	1
	Гармония. В некотором царстве	1,5	0,5	1
	Что за прелесть эти сказки…	1,5	0,5	1
	Фактура В магазине музыкальных тканей	1,5	0,5	1
	Рыцарь святого престола	1,5	0,5	1
2	**Программная музыка**	**1,5**	**0,5**	**1**
	Один день из жизни ребёнка.	1,5	0,5	1
3	**Как построить музыкальную форму**	**13,5**	**4,5**	**9**
	Мотив. Фраза. Предложение. Период В музыкальной лаборатории	1,5	0,5	1
	Простая двухчастная форма Калинка плюс малинка	1,5	0,5	1
	Простая трехчастная форма Магия цифры три	1,5	0,5	1
	Цифра три — число из сказки.	1,5	0,5	1

	Вариации Во всех ты, душенька, нарядах хороша	1,5	0,5	1
	Как провожали гостей	1,5	0,5	1
	Рондо. Нарисуем колесо	1,5	0,5	1
	Музыкальный веночек	1,5	0,5	1
	Музыкальная форма. Итоговый урок	1,5	0,5	1
4	**От солиста до оркестра**	**19,5**	**6,5**	**13**
	Светлый праздник Рождества	1,5	0,5	1
	Кто такой солист?	1,5	0,5	1
	Легко ли быть солистом? I часть	1,5	0,5	1
	Легко ли быть солистом? II часть	1,5	0,5	1
	Ансамбли Музыкальная математика. Часть I	1,5	0,5	1
	Музыкальная математика. Часть II	1,5	0,5	1
	Оркестр. Какие бывают оркестры.	1,5	0,5	1
	Симфонический оркестр. Экскурсия в оркестровую яму I часть	1,5	0,5	1
	Экскурсия в оркестровую яму II часть	1,5	0,5	1
	Экскурсия в оркестровую яму III часть	1,5	0,5	1
	Экскурсия в оркестровую яму IV часть	1,5	0,5	1
	Хор. И, конечно, припевать лучше хором. I часть	1,5	0,5	1
	И, конечно, припевать лучше хором. II часть	1,5	0,5	1
5	**Музыкальные жанры**	**6**	**2**	**4**
	Эпос. Дела давно минувших дней	1,5	0,5	1
	Рассказ про старину	1,5	0,5	1
	Лирика. Я помню чудное мгновенье...	1,5	0,5	1
	Песни без слов.	1,5	0,5	1
	Итоговый урок. Промежуточная аттестация.	**1,5**	**0,5**	**1**
	ИТОГО	**49,5**	**16,5**	**33**

Третий класс

тема	Название темы	Общий объем времени (в часах)		
		максимальная учебная нагрузка	самостоятельная работа	аудиторные занятия
1	**Азбука музыкального языка**	**4,5**	**1,5**	**3**
	Мелодия, диапазон, регистр, гармония, фактура. Какого цвета лето?	1,5	0,5	1
	Лад, динамика, штрихи Уж лето осенью дышало	1,5	0,5	1
	Ритм, метр, темп. Как измерить музыкальное время?	1,5	0,5	1

2	**Образное содержание музыкальных произведений.**	**6**	**2**	**4**
	Образ времени. Время, как воробей, упустишь – не поймаешь	1,5	0,5	1
	Образы животных. Братья наши, меньшие.	1,5	0,5	1
	Образы игрушек. В добрых руках оживает игрушка.	1,5	0,5	1
	Божественные образы. Небесное в звуках и красках.	1,5	0,5	1
3	**Как построить музыкальную форму**	**12**	**4**	**8**
	Период. Простая двухчастная форма Вальсирующий сурок.	1,5	0,5	1
	Простая трёхчастная форма Цирковое представленье - зрителям на удивленье.	1,5	0,5	1
	Вариации. Много разных вариантов	1,5	0,5	1
	Рондо. Карусель, карусель начинает рассказ.	1,5	0,5	1
	Сюита. Абонемент в филармонию.	1,5	0,5	1
	Танцевальные превращения.	1,5	0,5	1
	Парижский африканец.	1,5	0,5	1
	Сюита. Итоговый урок	1,5	0,5	1
4	**От солиста до оркестра**	**13,5**	**4,5**	**9**
	Орган. Его величество – король всех инструментов	1,5	0,5	1
	Музыка Рождества	1,5	0,5	1
	Типы оркестров. Мы все такие разные.	1,5	0,5	1
	Инструменты симфонического оркестра. На генеральной репетиции.	1,5	0,5	1
	Всегда в оркестре правильно садитесь…	1,5	0,5	1
	Приглашенные артисты I часть	1,5	0,5	1
	Приглашенные артисты. II часть	1,5	0,5	1
	Современные инструменты. Музыка и физика	1,5	0,5	1
	На словах, как на гуслях, а на деле, как на укулеле.	1,5	0,5	1
5	**Музыкальные жанры.**	**6**	**2**	**4**
	Сколько не путай, а концы выйдут наружу.	1,5	0,5	1
	Perpetum mobile. Этюд. Вечное движение.	1,5	0,5	1
	Прелюдия. Фантазия. Давайте фантазировать I часть	1,5	0,5	1
	Экспромт. Музыкальный момент. Давайте фантазировать II часть	1,5	0,5	1
6	**Музыкальный стиль**	**6**	**2**	**4**
	У каждой эпохи свой музыкальный стиль	1,5	0,5	1
	Барокко. Триста лет тому назад.	1,5	0,5	1

	Почему яблоки падают перпендикулярно земле?	1,5	0,5	1
	Импрессионизм. Впечатление. Восходящее солнце.	1,5	0,5	1
	Контрольный урок. Итоговая аттестация.	**1,5**	**0,5**	**1**
	ИТОГО	**49,5**	**16,5**	**33**

«Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья нагрянули дружно»
Н. Рыленко

Первый год обучения

Тема 1. Введение в предмет

Подтемы: Виды искусства. Мир звучит вокруг нас. Кто придумывает музыку? И зачем зайцу такие большие уши?

Уроки 1-3

С давних времён у человека появилась любовь к прекрасному. Различные виды искусств: живопись, литература, хореография, театр, архитектура, кино, музыка. Каждый день вокруг звучит сто тысяч разных звуков: природные и механические, звуки животного мира и техники. С любым звуком можно поиграть: изображать его, озвучивать разные предметы, делать его громче или тише, капризней или веселей. Чем отличаются музыкальные звуки от шумовых? (высота, длительность, громкость, окраска). Музыка – искусство звуков. Нужна ли музыка людям? Композитор-исполнитель – слушатель.

Объяснить значение слов: художник, картина, поэт, стихотворение, артист, танцор, театр, балет, архитектор, скульптор, композитор.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

К. Сомов «Русский балет», П. Рубенс «Крестьянский танец»;

- фотографии:

Храм Василия Блаженного, Москва; скульптуры О. Родена «Мыслитель», М. Буанарроти «Оплакивание Христа»; М. Ростропович.

- поэзия:

Е. Винокуров «Стихия музыки»; В. Старостин «Музыка – капля дождя»;

- портреты:

Л. К. Дакен, Ш-В. Алькан; И. С. Бах; В. А. Моцарт; Л. ван Бетховен; П. Чайковский.

- дидактический материал:

- звуки животных (ворона, собака),

- техники (поезд, самолёт, молоток),

- карточки с изображением музыкальных инструментов

Музыкальный материал:

Л. К. Дакен. «Кукушка»;

Ш-В. Алькан. Этюд «Железная дорога»;

В. А. Моцарт. Лендлер№1 B-dur;

И.С. Бах. Сюита для оркестра №2 h-moll. Скерцо;

С. Рахманинов. Итальянская полька;

А. Островский, стихи Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце»;

Н. Паганини. Концерт для скрипки с оркестром №2 h-moll. Рондо;

В. Мурадели, стихи М. Садовского «Солнечный зайчик»;

Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина «Храбрый зайчик».

Тема 2. Образное содержание музыкальных произведений

Подтемы: Экскурсия в Третьяковскую галерею. Как звуками нарисовать пейзаж? Музыкальные интонации. Часть I. Музыкальные интонации. Часть II.

Уроки 4-7

Рассказ о П. М Третьякове и создании его знаменитой галереи. Художники изображают на картинах весь окружающий и придуманный мир (портреты, пейзажи, библейские и исторические события, баталии, натюрморты). Это – художественные образы. А можно ли нарисовать словами пейзаж?

Композитор при помощи красок - звуков создает условный персонаж - образ произведения: картины природы, портрет человека, события из его жизни, героические сражения, мир животных и сказочных персонажей. Но самое главное, что музыка может создать образ - настроение, передавать чувства, переживания, размышление человека.

Выразительность музыкального образа, определяется и раскрывается при помощи музыкальных интонаций и музыкальных тем.

Музыка рождается из звуков окружающего мира. Родство музыкальной и речевой интонации. Тембровые краски речи. Музыка стиха. Интонации, связанным с эмоциональной стороной и волевыми устремлениями человека: ликование, торжество, призыв к действию, ощущение тревоги, гнев, угроза, обида, жалость, плач.

Интонации, характеризующиеся семантикой смыслов: вопросы, утверждения, отрицания, завершения мысли.

Музыкальная интонация - выразительное отражение происходящего с помощью музыкальных звуков. Устойчивые (утверждение, ответ, приказание) и неустойчивые (вопрос, просьба, недоумение) интонации.

Музыкальные интонации, оформленные в темы - мелодии, характеризуют музыкальный образ.

Объяснить значение слов: художественная галерея, портрет, пейзаж, натюрморт, батальная живопись, поэма, рифма, музыкальный образ, музыкальная интонация, музыкальная тема.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

В. Серов «Портрет С. Третьякова»; И. Репин «Портрет П. Третьякова»; И. Крамской «Неизвестная»; И. Хруцкий «Цветы и плоды»; И. Шишкин «Рожь»;В. Серов «Девочка с персиками»; В. Тропинин «Кружевница»; М. Врубель «Пан»;И. Айвазовский «Черное море»;

А.Куинджи «Берёзовая роща»; А.Куинджи «Украинская ночь»; И.Крамской «Портрет А.И.Куинджи»; О. Кипренский «Портрет А.С.Пушкина»; А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»; В. Верещагин «Пусть войдут»; М. Нестеров «Портрет скульптора В. И. Мухиной»; А. Саврасов «Грачи прилетели»; И. Мейер «Дети попрошайки»; И. Репин «Портрет М. П. Мусоргского».

- фотографии:

здание Третьяковской галереи в Москве;

- поэзия:

А. Пушкин отрывок из поэмы «Полтава»; О. Николаева «Он шел по улице...».

- портрет:

М. Мусоргский.

Музыкальный материал:

Г. Гладков, стихи А. Кушнера «Песня о картинах»;

Р. Щедрин. «Тиха украинская ночь» из хорового диптиха «Два хора на стихи А. С. Пушкина»;

Н. Римский – Корсаков. Опера «Майская ночь». Вступление к III действию;

М. Мусоргский «Сиротка»;

М. Мусоргский «В углу» из вокального цикла «Детская»;

М. Мусоргский «На сон грядущий» из вокального цикла «Детская»;

М. Мусоргский «Поехал на палочке» из вокального цикла «Детская».

Тема 3. Азбука музыкального языка

Подтемы: У каждого искусства свой язык. Мелодия. Я твой преданный Орфей. Какие бывают мелодии? Мелодические рисунки. Ритм. А хотите, дети в Африке гулять? Лесная сказка. Метр. Темп. Музыкальное время. Золотая середина. Лад. Почему меняется настроение? Диапазон. Регистр. В стране Звуковысотности. Динамика. Музыкальная перспектива. Штрихи. Сказки Востока. Азбука на практике.

Уроки 8 - 20

Как люди разных стран понимают друг друга? Почему мы можем «прочесть» картину, пересказать содержание танца или объяснить пантомиму? Как человек понимает «язык природы» и «язык животных»?. У музыки особенный язык.

Мифы и легенды о музыке. Определяющая роль мелодии в музыкальном искусстве. Мелодия всегда несет в себе художественный образ, воплощает мысли, эмоции, передает настроение. Речевая интонация – основа мелодической линии. Виды мелодических линий: нисходящая, восходящая, волнообразная, скачкообразная, прямая. Вокальная и инструментальная мелодия. Кантилена и речитатив.

Что вы знаете про Африку? Животные, птицы, климат, природа, музыкальные инструменты. Африканская музыка отличается ритмичностью. Ритм является одним из самых своеобразных и выразительных художественных средств музыки африканских народов. Ритм речи, поэтический ритм. Варианты чередования долгих и коротких звуков в музыке. Ритмические формулы: равномерный ритм (уравновешенность, размеренность, постоянное движение); дробление (долгий звук и два коротких); суммирование (два кратких и долгий); пунктирный ритм (активность, устремленность).

Временная природа музыки. Скорость исполнения музыкального произведения. Взаимосвязь темпа и эмоционально-образного содержания произведения.

Темп быстрый (радость, праздник, кипучая энергия, тревога, смятение, взволнованность, негодование, непрерывное движение…), средний (созерцание, размышление, воспоминание…) медленный (покой, неподвижность, строгость, горестное повествование…).

Циклическая закономерность в природе: утро сменяется днем, а день – вечером и ночью; на смену зиме приходит весна, лето и осень. У человека меняется эмоциональное настроение. Как музыка об этом рассказывает? Музыкальный звук – звук определенной высоты. У каждой мелодии «свой» ряд звуков. Лад. (согласие, порядок). Наиболее распространенные лады-мажор и минор. Влияние мажора и минора на характер музыки. Ладовый контраст: от тьмы к свету, от горя к радости. Разнообразие ладов народной музыки. «Сказочно - Фантастические» лады.

В стране Звуковысотности у каждого голоса и инструмента есть свой Диапазон. Определение и показ своего диапазона. Три регистра: нижний (весомый, густой, насыщенный, глубокий, тяжелый); средний (естественный, мягкий); верхний (светлый, легкий, звонкий).

Законы перспективы художественного полотна. Многоплановость на картине. Сила звука. Степень громкости. Динамика музыкального произведения. Нарастание или спад звучания, связанные с изменением передаваемого эмоционального чувства. Тихая звучность (грусть, печаль, жалоба, светлая радость, покой). Громкая звучность (восторг, ликование, ощущение трагедии, отчаяния). Художественно-изобразительный смысл постепенной смены громкости (Далеко – близко, большой – маленький). Динамические оттенки.

Художественные штрихи и характер картины: (непрерывные линии, короткие штрихи, жирные и мелкие мазки). Влияние исполнительских штрихов на характер музыкального образа. Стаккато. Легато. Нон Легато.

Способы отражения в музыке большого и маленького, высокого и низкого, быстрого и медленного, светлого и темного, холодного и теплого, близкого и далекого.

Объяснить значение слов: «язык природы», «язык животных», пантомима, муза, Орфей, мелодия, мелодическая линия, вокальная и инструментальная мелодия, кульминация, кантилена, речитатив, темп, пульс, длительность ноты, сильная и слабая доля, акцент, метр, двухдольный и трехдольный размер, рифма, ритм, Африка, ударные инструменты, устойчивые и неустойчивые звуки, тоника, лад, мажор, минор, художественная перспектива, динамика, динамические оттенки, звуковая перспектива, диапазон, регистр, штрих, стаккато, легато, нон легато,

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

В. Антуан «Савояр с сурком»; И. Репин «Портрет А. Лядова»; И. Билибин «Баба Яга в ступе»; И. Айвазовский «Ледяные горы»; К. Лемох «Варька»; И. Левитан «Осенний день. Сокольники»; К. Маковский «Дети, бегущие от грозы»; Б. Ривьер «Преданность»; В. Суриков «Взятие снежного городка»; М. Греков «Тачанка»; И. Левитан «Сумерки. Стога».

- фотографии:

индийские танцовщицы; К. Чуковский беседует с юными читателями; африканские музыканты с ударными инструментами; различные животные; музыкальные инструменты.

- портреты:

К. В. Глюк; С. Прокофьев; Ф. Мендельсон; Г. Ф. Гендель; Н.Сац; Л. ван Бетховен; Г. Свиридов; К. Сен – Санс; Э. Григ; Н. Римский – Корсаков;

- поэзия:

К. Чуковский «Бармалей»; П. Николаева «Для чего нужны нам сказки?»; Л. Слуцкая « Как посмотреть»; А. Латулина «Влечёт Восток сияньем красок». М. Труфанова «Ходит месяц над лугами».

Дидактический материал:

- таблицы с графическими вариантами мелодических линий, карточки с ритмическими рисунками, изображение динамических оттенков, темпов, штрихов, пособие «Музыкальный цветок», слова для определения эмоций и характера музыкального образа.

Музыкальный материал:

А. Островский, стихи Л. Ошанина. «Пусть всегда будет солнце»;

Н. Римский – Корсаков. «Полёт шмеля». Фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане»;

С. Никитин, стихи Ю. Мориц «Ежик резиновый»;

К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». I д. Хор пастухов и пастушек;

К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». II д. Хор и пляска фурий;

К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». II д. Мелодия;

М. Мусоргский «Поехал на палочке» из вокального цикла «Детская»;

М. Мусоргский «Старый замок» из цикла пьес для фортепиано «Картинки с выставки»;

С. Майкапар «Эхо в горах»;

Л. ван Бетховен. Русский текст С. Заяицкого «Сурок»;

С. Прокофьев. Тема Джульетты – девочки (фрагмент) из балета «Ромео и Джульетта»;

Ф. Мендельсон. Песня без слов ор.102 №2;

П. Чайковский «Баба Яга» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский «Вальс» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

К. Чавес. Токката для ударных (фрагмент);

Ю. Антонов, стихи М. Пляцковского. «Жар – Африка»;

С. Сломинский. Марш Бармалея;

М. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла пьес для фортепиано «Картинки с выставки»;

А. Лядов «Баба Яга» (картинка к русской народной сказке);

Г. Ф. Гендель. Ларго из оперы «Ксеркс»;

П. Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик»;

С. Прокофьев. Тема Пети из симфонической сказки для детей «Петя и волк»;

С. Прокофьев. Тема Утки из симфонической сказки для детей «Петя и волк»;

Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» №1;

Л. ван Бетховен. «Весело. Грустно»;

Г. Свиридов. «Весна и осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»;

П. Чайковский «Старинная французская песенка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский «Немецкая песенка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

И. С. Бах. Токката из цикла «Токката и фуга для органа d moll» (фрагмент);

К. Сен – Санс. «Слон» из зоологической фантазии для камерного ансамбля (или фортепиано с оркестром) «Карнавал животных»;

К. Сен – Санс. «Куры и петухи» из зоологической фантазии для камерного ансамбля (или фортепиано с оркестром) «Карнавал животных»;

Л. Книппер, стихи В. Гусева. «Полюшко-поле»;

М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла пьес для фортепиано «Картинки с выставки»;

Н. Римский – Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (фрагмент);

К. Сен – Санс. «Кенгуру» из зоологической фантазии для камерного ансамбля (или фортепиано с оркестром) «Карнавал животных»;

С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами» из фортепианного цикла «Детская музыка»;

С. Прокофьев. «Шествие кузнечиков» из фортепианного цикла «Детская музыка»;

Д. Кабалевский. «Резвушка», «Плакса», «Злюка» из сборника «35 лёгких пьес для фортепиано».

Тема 4. Музыкальные жанры

Подтемы: Познакомьтесь – Три кита. Песня. От колыбельной до обрядовой. Марш. Раз, два – левой! Танец. Прыг, скок с пятки на носок. Вы поедете на бал?

Уроки 21 - 25

Практика применения музыки в жизни человека и общества. Музыка, как потребность быта. Первичные жанры. Марш. Песня. Танец. Их характерные признаки и средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, метр). Предназначение музыкальных жанров связано с отражением разнообразных сторон человеческой жизни. Жанр возникает в определенную эпоху, воплощает черты данной эпохи, жизненного уклада и поведения людей.

Песня - древнейший жанр вокальной музыки. Песня - верный и вечный, живой и чуткий спутник человека на протяжении всей его жизни от рождения до смерти. Народная и профессиональная песня. Пение «а капелла» и с сопровождением. Куплет. Запев. Припев. Фольклор - народная мудрость. Виды и разновидности народной песни: лирические, повествовательно - эпические, исторические, трудовые, бытовые, обрядовые, календарные. Их характерные особенности.

Марш – жанр движения. Музыка, призванная организовывать, сопровождать и управлять им. Разнообразные виды маршей: военные, торжественные, траурные, спортивные, фантастические, комические, детские. Музыкальные особенности жанра: четкий ритм, умеренный темп, в мелодии интонации призыва - фанфары, четный метр. Наиболее характерные музыкальные тембры. Одновременные признаки двух жанров: песни и марша, танца и марша.

Когда появился Танец? Трудовые, обрядовые, воинственные танцы. Музыка, объединенная с движением. Разнообразие характеров и настроений в танце: задор, бойкость, степенность, торжественность, грация, легкость, удаль, размах. Танцевальные движения, связанные с жизнью разных народов, их традициями. Музыка каждого танца характеризуется присущим ему темпом, ритмическим рисунком, размером. Народная и профессиональная танцевальная музыка. Бытовые и концертные танцы. Танцы «домоседы».

Бал - традиция европейской светской культуры. История проведения балов (Франция, Италия, Германия). Представления о правилах и этикете поведения на балах.

Основы движения бальных танцев: поклоны, приближения, удаления, повороты, мелкие шаги. Народное происхождение бальных танцев. Мелодические, метро - ритмические, темповые особенности танцев: бранль, полонез, вальс, менуэт, мазурка.

Объяснить значение слов: жанр, общество, быт, марш, песня, танец, вокал, «а капелла», аккомпанемент, куплет, запев, припев, фольклор, обряд, колядка, веснянка, марш, фанфара, метр, темп, строевой шаг, бал, церемониймейстер, корсет, этикет, паспье, бранль, полонез, вальс, менуэт, гавот, мазурка, полька, реверанс.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

П. О. Ренуар «Натюрморт с букетом и веером»; И. Шишкин «Полесье»; В. Тропинин «Гитарист»; К. Лемох «У люльки»; Л. Соломаткин «Масленица»; А. Саврасов «Хоровод в селе»; А. Рябушкин «Втёрся парень в хоровод, ну старуха охать»; Э.Д. Пойнтер «Танец»; Э.Д. Пойнтер «Ионийский танец»; П. Брейгель «Свадебный танец»; П. Брейгель «Крестьянский танец на деревенской улице»; М. Пепейн «Свадебный бал»; Ф. Баратти «Менуэт»; Л. России «Менуэт»;

- фотографии:

Природа Норвегии, Молдавии; памятник «Прощание славянки»; наскальные рисунки; танцевальные коллективы.

- портреты:

Э. Григ; В. Агапкин; Р. Шуман; И. Дунаевский; Ж-Б. Люлли.

- поэзия:

Л. Рубальская «В партитурах нотных сложных».

Дидактический материал:

-пособие «Музыкальный цветок», слова для определения эмоций и характера музыкального образа, видео – материалы.

Музыкальный материал:

Э. Григ. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» №1;

П. Чайковский «Мазурка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

Р. Шуман. «Марш солдатиков» из цикла фортепианных пьес «Альбом для юношества».

П. Чайковский «Итальянская песенка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

Р. Шуман. «Просящее дитя» из цикла фортепианных пьес «Детские сцены»;

«Ай, ду-ду». Колыбельная;

«Жаворонки, прилетите». Закличка-веснянка;

«Ой, жаворонки, жаворонушки». Закличка-веснянка;

«А мы сеяли, сеяли лён» (вариант). Хоровод – игра;

В. Агапкин. Прощание славянки»;

И. Дунаевский. Выходной марш из кинофильма «Цирк»;

Г. Свиридов. «Военный марш» из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель»;

«Барыня» (вариант). Русский народный танец;

«Молдовеняска» (вариант). Молдавский народный танец;

Официальный бранль;

А. ле Рой. Простой бранль;

К. Жервез. Бургундский бранль;

Ж-Б. Люлли. Менуэт d moll;

И. Штраус (сын). Полька-пиццикато;

Тема 5. Голос и музыкальные инструменты

Подтемы: Тембр. Нет, твой голос не хорош. Как и почему они звучат. Ударные инструменты. Я люблю, когда меня бьют и трясут. Мы звеним, шуршим, гремим. Духовые инструменты. От сиринкс до жалейки. И швец, и жнец и на дуде игрец. Струнные инструменты. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Ваня за дудку, Спиря за гудок.

Уроки 26 - 32

Сказка «Волк и семеро козлят». Почему козлята не пускали волка в дом? Каждый голос и музыкальный инструмент имеет свой тембр - окраску. Ассоциации, возникающие при восприятии тембра: слуховые (звонкий, хриплый, резкий); зрительные (далекий, яркий, прозрачный, искристый); вкусовые (сочный, пряный, сладкий); тактильно - осязательные (мягкий, пушистый, холодный, шершавый). Детские, мужские, женские голоса. Строение голосового аппарата. Опасная громкость. Охрана голоса.

Когда появились музыкальные инструменты? Деление инструментов на группы по принципу звукоизвлечения.

Простейшие ударные инструменты: клаве, кастаньеты, барабаны. Остинатный ритм. Музыкальные инструменты с неопределенной высотой звука (тарелки, бубен, барабан, треугольник, тамбурин, бубен, гонг, бонго). Музыкальные инструменты с определенной высотой звука (литавры, оркестровые колокола, ксилофон, оркестровые колокольчики, виброфон). Роль ударных инструментов.

Духовые инструменты. История возникновения. Легенда о флейте – сиринкс. Тембровые возможности деревянных духовых инструментов. Народные духовые инструменты - свистульки из разных подручных материалов: орехи, раковины моллюсков, кости и рога животных, овощи. Флейты из глины: окарина.

Возникновение медных духовых инструментов. Предки современных медных инструментов - охотничьи рога, сигнальные трубы и почтовые рожки.

Струнные инструменты. Два типа звукоизвлечения – щипок и смычок. Первые прототипы струнных инструментов. Древние струнные щипковые инструменты: лира, арфа. Русские народные струнные щипковые инструменты: гусли, гудок.

Струнные смычковые инструменты. Народные и европейские. Семейство виол и возникновение современных струнных смычковых инструментов. Зависимость диапазона и тембра от размера инструмента.

Объяснить значение слов: сказка, тембр, легенда, сопрано, альт, тенор, бас, сигнал, щипок.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Дж. А. Пеллегрини «Пан и Сиринкс»; В. Худяков «Пастух и крестьянка»; В. Васнецов «Гусляры»; П. Веронезе «Свадьба в Кане Галилейской»;

- фотографии:

Р. Лоретти; Ф. Шаляпин; С. Лемешев; А. Нетребко; Д. Хворостовский; музыкальные инструменты.

- портреты:

В. А. Моцарт; И. С. Бах; Р. Глиэр.

Дидактический материал:

- видео – материалы, картинки с музыкальными инструментами.

Музыкальный материал:

А. Рыбников, стихи Ю. Энтина. Первая песня Козы из мультипликационного фильма «Волк и семеро козлят на новый лад».

А. Рыбников, стихи Ю. Энтина. Диалог Волка и козлят из мультипликационного фильма «Волк и семеро козлят на новый лад».

А. Рыбников, стихи Ю. Энтина. Вторая песня Козы из мультипликационного фильма «Волк и семеро козлят на новый лад».

Э. ди Каплуа, стихи Дж. Капурро. «О, моё солнце»;

Клаве (кубинский народный инструмент). Пример звучания;

Кастаньеты. Пример звучания;

Джембе (западноафриканский барабан). Пример звучания;

Гонг. Пример звучания;

Малый барабан (отрывистая дробь). Пример звучания;

Г. Друшецкий. Концерт для шести литавр и оркестра. I часть (фрагмент).

Д. Акимов. «Марш ночных гномов»;

Дж. Ласт «Одинокий пастух»;

«Полянка». Русская народная мелодия;

Вариации на русскую народную песню «Во саду ли, в огороде»;

«Не велят Маше». Русская народная песня;

«Напев пастуха». Армянская народная мелодия;

В. А. Моцарт. Концерт для валторны с оркестром №4 Es-dur. III часть (фрагмент);

В. Монти. Чардаш;

Э. Глиэр. Концерт для арфы с оркестром Es-dur. I часть (фрагмент).

О Глазова. «Вода и ветер»;

О Глазова. «Птица весны»;

Гудок 2-х струнный. Пример звучания;

Гудок 3-х струнный. Пример звучания;

И. С. Бах. Соната для виолы да гамба и клавира №1 G –dur. II часть.

Хуа Яньцзюнь. «Отражение луны в двух родниках»;

Хуан Хайхуай. «Скачки».

Второй год обучения

Тема 1. Азбука музыкального языка

Подтемы: Вот оно, какое наше лето. Гармония. В некотором царстве…Что за прелесть эти сказки…Фактура. В магазине музыкальных тканей. Рыцарь Святого Престола.

Уроки 1- 5

Летние музыкальные впечатления. Исключительные возможности музыки. Ее магическая сила. Музыкальный образ. Азбука музыкального языка. Музыка природы и природа в музыке.

Сказочные и фантастические образы. Сказочные темы в произведениях профессиональных композиторов. Гармония в жизни и в художественных произведениях. Гармония, как один из основных элементов музыкального языка. Выразительные возможности гармонии. Консонансы. Диссонансы.

«Посещение» магазина тканей. Характеристика тканей: (прозрачные, плотные, пушистые, гладкие), их цвет и рисунок. Музыкальная ткань – фактура. Разнообразие музыкальных фактур: одноголосная, полифоническая, аккордовая, гомофонно - гармоническая. Их особенности, характеристика и применение.

Объяснить значение слов: музыкальный образ, мелодия, лад, ритм, метр, темп, динамика, штрихи, кульминация, сказка, фантастика, гармония, консонанс, диссонанс, фактура, одноголосие, полифония, имитация, каприс.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

И. Левитан «Июньский день»; И. Казаков «Пряхи».

- фотографии:

Выставочный комплекс. Город Хуайнань; музыкальные инструменты.

- портреты:

Л. Мей; А. Вивальди; В. А. Моцарт; И. Стравинский; А. Пушкин; М. Глинка; Н. Римкий-Корсаков; Н. Паганини; И. С. Бах; В. Ф. Бах; И. К. Бах; И. К. Бах; К. Ф. Бах; Г. Аллегри.

- поэзия:

Л. Мей «Лето красное, росы студёные…»; Н. Радченко «А. Вивальди. Времена года»; А. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (фрагмент); А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане» (фрагмент).

Дидактический материал:

- осенние листья, пособие «Музыкальный цветок», разнообразные кусочки тканей, нотные примеры видов фактур,

Музыкальный материал:

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина «Песенка о лете» из мультфильма «Дед Мороз и лето»;

А. Вивальди. Концерт №2 «Лето» для скрипки, струнных и бассо континуо соль минор из цикла «Времена года». III часть;

Г. Свиридов. «Дождик» из фортепианного цикла «Альбом пьес для детей»;

Н. Римский - Корсаков. Опера «Садко». 6 картина. Пляска златопёрых и сереброчешуйных рыбок;

И. Стравинский. Оркестровая сюита из балета «Жар – птица». «В садах Кащея Бессмертного» (фрагмент);

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;

Н. Римский-Корсаков. Оперы «Сказка о царе Салтане». Вступление ко второй картине четвертого действия «Три чуда»;

Н. Римский-Корсаков. Тема Белки из вступления ко второй картине четвертого действия «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»;

Н. Римский-Корсаков. Тема 33 Богатыря из вступления ко второй картине четвертого действия «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»;

Н. Римский-Корсаков. Тема Царевны-Лебедь из вступления ко второй картине четвертого действия «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»;

Н. Паганини. Каприс № 24 ля минор для скрипки соло (фрагмент);

«На горе». Русская народная песня;

И. С. Бах. Двухголосная инвенция d-moll;

Р. Шуман. «Солдатский марш» из цикла фортепианных пьес «Альбом для юношества»;

Г. Аллегри. Мотет «Мизерере» (фрагмент);

П. И. Чайковский. «Мазурка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

Г. Свиридов. «Весна и Осень» из музыкальных иллюстраций к повести А. С. Пушкина «Метель».

Тема 2. Программная музыка

Подтема: Один день из жизни ребёнка.

Урок 6

Программная музыка. Яркое название, характеризующее образ произведения. Композиторы, написавшие музыку для детей. История создания « Альбома для юношества» Р. Шуманом, «Детского альбома» П. Чайковским.

Объяснить значение слов: программная музыка, крестьянин.

Иллюстративный материал уроков:

- фотографии:

Клара Шуман с детьми, Александра Давыдова с сыном Володей.

- портреты:

Р. Шуман; П. Чайковский.

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок».

Музыкальный материал:

Р. Шуман. «Весёлый крестьянин, возвращающийся с работы» из цикла фортепианных пьес «Альбом для юношества»;

П. Чайковский. «Болезнь куклы» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский. «Похороны куклы» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский. «Новая кукла» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом».

Тема 3. Как построить музыкальную форму?

Подтемы: Мотив. Фраза. Предложение. Период. В музыкальной лаборатории. Простая двухчастная форма. Калинка плюс малинка. Простая трехчастная форма. Магия цифры три. Цифра три - число из сказки. Вариации. Во всех ты, душенька, нарядах хороша Как провожали гостей Рондо. Нарисуем колесо. Музыкальный веночек.

Уроки 7 – 15

Что изучают в лабораториях. Зачем нужен микроскоп. Как строится человеческая речь. Музыкальная речь. Знаки препинания в речи и в музыке (запятая, точка, пауза, фермата) Анализ музыкальной речи. Мотив. Фраза. Предложение. Период. Каденция. Симметрия в окружающем мире и в музыке. Принципы развития музыкальной речи: повтор (точный и варьированный), контраст (сопоставление и конфликт)

Прием сопоставления контрастных частей в народной музыке. Песня с инструментальным отыгрышем. Куплет. Запев и припев. Простая двухчастная форма, как самостоятельное произведение.

Цифра «3» в жизни, сказках, пословицах. Музыкальные произведения в трехчастной форме. Отличие трехчастной формы от двухчастной. Связь репризности в трехчастной форме с симметричностью в изобразительном искусстве. Степень контраста средней части.

Форма круга в жизни, в природе, сказках и поэзии. Народное музицирование – хоровод, круговая танцевально - хоровая песня. Два принципа построения музыкального круга - повтор и контраст. Рефрен – припев, повтор. Части, чередующиеся с рефреном – контрастный запев - эпизод. Рондо, как самостоятельная форма произведения и как часть долее сложной формы. Особенность формы - чрезвычайная ясность и стройность структуры, законченность и устойчивость за счёт повторения рефрена, сочетание в себе единства и динамизма.

Устное народное музыкальное творчество. Изменения, вносимые при непосредственном исполнении.

Сочетание повторности с изменением и обновлением в каждом куплете. Музыкальная форма - вариации.

Повторение басового голоса и изменение верхних голосов, характеризует тип вариаций «basso ostinato», ведущих свое происхождение от музыки средневековья. Вариации на неизменную мелодию (М. И. Глинка).

Объяснить значение слов: лаборатория, микроскоп, пауза, фермата, цезура, мотив, фраза, предложение, период, каденция, повтор, контраст, куплетная форма, реприза, шарманщик, вариация, остинато, фактура, гармония, аккомпанемент, импровизация, хоровод, рефрен, эпизод.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Ф. Каллморген «Шарманщик»; Т. Вебстер «Болезнь и здоровье»; Г. Гольд «Старый шарманщик»; А. Рублёв «Троица»; Г. Блом «Танец при свечах»; И. Франкен «Карнавал в Венеции»; П - О. Ренуар «Жнецы»; К. Маковский «Крестьянский обед во время жатвы»; А. Анкер «Жнецы».

- фотографии:

Микроскоп; Ф. И. Шаляпин в различных оперных партиях.

- портреты:

И. Ларионов; П. Чайковский; А. Алябьев; М. Глинка; Г. Гендель; Ж-Б. Люлли; Д. Кабалевский; С. Прокофьев; Ф. Куперен.

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», разноцветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы; слова для определения эмоций и характера музыкального образа, видео – материалы.

Музыкальный материал:

М. Красев, стихи З. Александровой. «Ёлочка»;

П. Чайковский. «Утренняя молитва» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

И. Ларионов. «Калинка»;

П. Чайковский. «Шарманщик поёт» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский. «Баба Яга» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский. «Немецкая песенка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

П. Чайковский. Балет « Спящая красавица». Вариация Феи-щебечущей канарейки;

П. Чайковский. Балет «Спящая красавица». Вариация Феи Серебра;

П. Чайковский. Балет «Спящая красавица». Вариация Феи Бриллиантов;

«Во саду ли в огороде». Вариации на русскую народную песню;

А. Алябьев, стихи А. Дельвига. «Соловей»;

М. Глинка. Вариации для фортепиано на тему романса Алябьева «Соловей» (фрагмент);

М. Глинка. Вариации для фортепиано ля минор на тему русской народной песни «Среди долины ровные»;

Г. Ф. Гендель. Чакона ре минор;

Дж. Дж. Капсбергер. Пассакалия соль минор;

Ж. Б. Люлли. Пассакалия из оперы «Персей»;

Д. Кабалевский, стихи В. Викторова. «Зачем нам выстроили дом?»;

Д. Кабалевский. Рондо – марш;

С. Прокофьев, стихи А. Барто. «Болтунья»;

Ф. Куперен. Жнецы (гавот).

М. Глинка. Полька ре минор;

А. Эшпай. Вариации на тему белорусской народной песни «Перепёлочка»;

П. Чайковский. «Песня жаворонка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом».

Тема 4. От солиста до оркестра

Подтемы: Светлый праздник Рождества. Кто такой солист? Легко ли быть солистом? I часть. Легко ли быть солистом? II часть. Ансамбли. Музыкальная математика I часть. Музыкальная математика II часть. Оркестр. Какие бывают оркестры. Симфонический оркестр. Экскурсия в оркестровую яму I часть. Экскурсия в оркестровую яму II часть. Экскурсия в оркестровую яму III часть. Экскурсия в оркестровую яму IV часть. Хор. И, конечно, припевать лучше хором I часть. И, конечно, припевать лучше хором II часть.

Уроки 16-28

Музыка светская и духовная. Церковный хоровой стиль. Церковные праздники.

Рождество Христово. Рождественские песнопения, прославляющие Рождество Христово. Обычай колядования. Песни – колядки с пожеланием в новом году домашнего счастья, обильного урожая. Васильев, щедрый вечер - катания на санях и гадания. 18 января - крещенский сочельник, освящение воды. Значение Рождества: любовь, мир и благоволение, желание добра всем и каждому.

Солист. Единоличное исполнение музыкального произведения на сцене. Исполнение лидирующих партий в ансамбле, оркестре, хоре.

Разновидности ансамблей исполнителей - инструменталистов или вокалистов по количественному признаку. Дуэт. Трио. Квартет. Квинтет. Секстет. Октет. Нонет. Однородные и смешанные ансамбли. Камерные жанры. Фортепианное трио. Струнный квартет.

История возникновения оркестра. Типы: симфонический, народных инструментов, военно-духовой, камерный, эстрадный, джаз - оркестр. Группы инструментов симфонического оркестра: струнная смычковая (скрипка, альт, виолончель, контрабас); деревянные духовые (флейта, гобой, кларнет, фагот); медные духовые (труба, валторна, тромбон, туба); ударные (литавры, барабан, оркестровые колокола, ксилофон, тарелки, треугольник, бубен, кастаньеты). Расположение инструментов в симфоническом оркестре. Дирижер. Партитура.

Происхождение хоровой музыки. Культовое хоровое пение. Духовное и светское начало в хоровой музыке. Древний тип коллективного музицирования - хоровод. Хор – многоголосный инструмент. Состав хора: мужской, женский, смешанный, детский. Манера пения хоровых коллективов (классическая, народная). Огромный диапазон художественных образов в хоровой музыке.

Объяснить значение слов: хор, унисон, Христос, Дева Мария, Вифлеем, пост, колядка, щедровка, солист, ансамбль, дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет, нонет, камерный жанр, оркестр, типы оркестров, дирижер, группы симфонического оркестра, соло, тутти, партия, партитура, унисон, концерт, симфония, увертюра, солист, ансамбль, хор, диапазон, регистр, тембр, сопрано, альт, тенор, бас, дивизи.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Э. Греко «Поклонение волхвов»; Дж. Питтони «Рождество с Богом Отцом и святым духом»; К. Брюллов «Гадающая Светлана»; К.Трутовский «Колядка в Малороссии»; Е. Ревуцкая «Рождество»; Д. Денисова «Рождественская колядка»; А. Комаров «Тройка на зимнем пути»; Г. Рени «Святая Сисилия»; Б. Дубров «Праздник в деревне», «Клезмеры»; Г. Рени «Концерт ангелов».

- фотографии:

Музыкальные инструменты, различные составы ансамблей, солисты, дирижеры, различные составы хоров.

- портреты:

И. С. Бах; Ф. Шопен; Й. Гайдн; Л. ван Бетховен; И. Крылов; П. Чайковский;

- поэзия:

А. Фет «Ночь тиха»; В. Жуковский «Светлана»; И. Крылов «Квартет»; А. Пашкевич «То, что слову не дается»; Р. Алдонина «Огромные трубы»;

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», разноцветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы; слова для определения эмоций и характера музыкального образа, видео – материалы, плакаты с изображением музыкальных инструментов.

Музыкальный материал:

И. С. Бах. Рождественская оратория. 1 Кантата (фрагмент);

П. Чайковский. Декабрь (святки) из фортепианного цикла «Времена года»;

Украинская народная песня «Щедрик» (обр. Н. Леонтовича);

Ф. Шопен. Этюд №11 Ми бемоль мажор;

Й. Гайдн, стихи Р. Бёрнса «Зачем так нежен запах роз?»;

П. Чайковский. Симфония №1 соль минор I часть (фрагмент);

Л. ван Бетховен. Увертюра из музыки к трагедии И. В. Гёте «Эгмонт» (фрагмент);

Ю. Чичков, стихи М. Пляцковского. «Некогда стареть учителям»;

И. Шамо, стихи Р. Рождественского. «Товарищ песня»;

А. Гуревич - А. Исаев. «Старое банджо»;

Й. Гайдн. Струнный квартет №6 Es-dur op.1. I ч. Presto (фрагмент);

А. Бородин. Струнный квартет №2 D-dur III ч. Ноктюрн. (фрагмент);

Й. Гайдн. Фортепианное трио №2 G-dur op.82. III ч. Рондо.

Л. ван Бетховен. Струнное трио Es-dur I ч. (фрагмент);

П. Чайковский. «Неаполитанская песенка» из цикла фортепианных пьес «Детский альбом»;

Й. Гайдн. Симфония №104 D-dur III ч. (фрагмент);

Курмангазы. Сарыарка;

Русская народная плясовая «Смоленский гусачок». (обр. А. Широкова);

Марш Лейб-гвардии Преображенского полка;

В. А. Моцарт. Симфония №40 g-moll III ч.(фрагмент);

П. Чайковский. Серенада для струнного оркестра C-dur. op.48. Вальс;

Э. Григ. «Смерть Озе» из сюиты №1 «Пер Гюнт» op.46.;

П. Чайковский. Симфония №4 фа минор. III часть (фрагмент);

К. В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика». II д. Мелодия;

П. Чайковский. Симфония №4 f-moll II ч. (фрагмент);

П. Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик»;

П. Дюка. «Ученик чародея» (фрагмент);

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Вступление ко 2 картине 4 действия;

К. М. Вебер. Опера «Волшебный стрелок». Увертюра (фрагмент);

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» 1д. сцена похищения (фрагмент);

К. М. Вебер. Опера «Лоэнгрин». III д. Свадебный марш (фрагмент).

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония. III часть (фрагмент);

А. Лядов. «Музыкальная табакерка»;

М. Глинка. Опера «Жизнь за царя». Эпилог (фрагмент);

М. Равель. Болеро (фрагмент);

М. Глинка. Вальс – фантазия (фрагмент);

Туба (пример звучания);

Барабан (пример звучания);

Кастаньеты (пример звучания);

Кларнет (пример звучания);

Скрипка (пример звучания);

Труба (пример звучания);

Г. Берлиоз. Фантастическая симфония. IV часть (фрагмент);

К. Лядов. «Баба Яга» (картинка к русской народной сказке). ор.56. (фрагмент);

Б. Бриттен. Путеводитель по оркестру для юных слушателей (фрагмент);

В. Шаинский, стихи М. Матусовского «Вместе весело шагать»;

В. Гаврилин. Хоровая симфония-действо «Перезвоны». «Страшенная баба»;

Украинская народная песня «Щедрик» в обработке Н. Леонтовича;

М. Ипполитов - Иванов, слова Г. Гейне, перевод с немецкого М. Михайлова. «В разлуке с Родиной»;

Русская народная песня «Во кузнице»;

Русская народная плясовая песня «Ой, со вечора, с полуночи»;

«Христос воскресе» (греческое, латинское, славянское);

Украинская народная песня «Ти ж мэнэ підманула»;

***Тема 5.* Музыкальные жанры**

Подтемы: Эпос. Дела давно минувших дней. Рассказ про старину. Лирика. Я помню чудное мгновенье... Песни без слов.

Уроки 29-33

Эпос в народной и профессиональной литературе: миф, сказка, предание, легенда, притча, былина, дума, рассказ, баллада. Объективное повествование, рассказ. Эпический жанр в музыкальном искусстве. Характерные особенности: неторопливость в изложении, величаво - спокойная настроенность, картинность в описании. Предмет повествования – значительные события настоящего и прошедшего времени. Сказочно – фантастическая направленность эпоса.

Эпический фольклор: историческая песня, былина, дума. Эпический жанр в профессиональной музыке.

Лирика в искусстве. Мир художественных образов. Момент личного, душевного выражения чувств, переживаний, раздумий, настроений человека. Первичный жанр лирической музыки - песня. Профессиональная вокальная лирика - романс. Вокальная и инструментальная лирика (песни без слов, элегия, ноктюрн, пастораль, серенада, баркарола). Характерные черты жанров лирической музыки и средства выразительности.

Объяснить значение слов: эпос, миф, предание, легенда, притча, былина, арпеджиато, Баян, миниатюра, лирика, романс, элегия, баркарола

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

В. Максимов «Всё в прошлом»; В. Васнецов «Баян»; И. Глазунов «Слава предкам»; В. Васнецов «Богатыри»; В. Васнецов «Богатырский скок»; Н.рерих «Единоборство Мстислава с Редедей»; М. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовым поле»; Н. Вишнякова «Садко»; Г. Курбе «Портрет графини Терезы Брунсвик»; К. Ли «Утро туманное»; В. Лаптева «Гондольер»; В. Гаузе «Придворный бал в Хофбурге»; П. Триптих «Александр Невский»; К. Юон «Мартовское солнце»; В. Серов «Ледовое побоище»;

- портреты:

С. Прокофьев; А. Лядов; Л. ван Бетховен; А. Пушкин; А. Керн; М. Глинка; Е. Керн; Ф. Мендельсон; Р. Шуман; Н. Римский – Корсаков;

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», слова для определения эмоций и характера музыкального образа.

Музыкальный материал:

Былина о Добрыне «Уж как во стольном во городе, во Киеве»;

Былина «Три горы» (фрагмент);

Историческая песня «Как за речкою, да за Дарьею»;

С. Прокофьев. Цикл пьес для фортепиано «Сказки старой бабушки» №1;

А. Лядов «Про старину». Вступление;

А. Лядов «Про старину». Второй раздел;

Л. ван Бетховен, стихи А. Ейтелеса. «На холме стою, мечтая» (№1) из вокального цикла «К далёкой возлюбленной»;

Л. ван Бетховен, стихи А. Ейтелеса. Русский текст С. Андрианова «Эти тучки там высоко…» (№4) из вокального цикла «К далёкой возлюбленной»;

М. Глинка, стихи А. Пушкин «Я помню чудное мгновенье»;

Э. Абаза, стихи И. Тургенева. «Утро туманное»;

Ф. Мендельсон. Песня без слов ор. 102 № 2;

Ф. Мендельсон. «Песня венецианского гондольера» ор. 19 №6;

М. Глинка. Вальс – фантазия;

Р. Шуман «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы» из «Альбома для юношества»;

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Вступление ко 2 картине 4 действия;

С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский» IVч. «Вставайте, люди Русские».

Третий год обучения

Тема 1. Азбука музыкального языка

Подтемы: Мелодия, диапазон, регистр, гармония, фактура. Какого цвета лето? Лад, динамика, штрихи. Уж лето осенью дышало. Ритм, метр, темп. Как измерить музыкальное время?

Уроки 1- 3

Как я провел лето. Летние музыкальные впечатления. Образ времени года «лето» в поэзии, живописи, музыкальных произведениях.

Повторение и закрепление азбуки музыкального языка, жанров, форм, тембров голосов и разнообразных музыкальных инструментов. Осенние образы в живописи, литературе, музыке.

Объяснить значение слов: образ, мелодия, ритм, темп, лад, тембр, динамика, гармония, фактура, жанр, фраза, предложение, период, инструменты симфонического оркестра.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Г. Кириченко, «Пионы в саду»; В. Орловский. «Летний день»; У. Блеклок. «Лето»; И. Айвазовский, «Берег моря. Штиль»; У. Тёрнер. «Радуга»; Архип Куинджи, «Радуга»; А. Герасимов. «После дождя»; Ю. Пименов. «Новая Москва»; К. Крыжицкий. «Золотая осень»; В. ван Гог «Осенний пейзаж с четырьмя деревьями»; П. Мёнстед «Осенний пейзаж»;

- портреты:

С. Прокофьев; А. Пушкин; Ф. Шуберт; И. Мельцель; Л. ван Бетховен;

-фотографии:

Д. Лигити.

- поэзия:

К. Кулиев «радуга»; В. Берестов «Тучка с солнышком опять»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…».

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», разноцветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы; слова для определения эмоций и характера музыкального образа.

Музыкальный материал:

А. Бауэр, стихи А. Ануфриева «Какого цвета лето»;

С. С. Прокофьев. «Дождь и радуга» из цикла 12 фортепианных пьес «Детская музыка» ор 65;

Ф. Шуберт, стихи Иоганна фон Салис-Зевиса. «Осенняя песня: леса уж разноцветны»;

Ф. Шуберт, стихи Людвига Рельштаба. «Осень: шумят ветра»;

Л. ван Бетховен. Канон для 4-х голосов «Та-та-та, дорогой Мельцель;

Л. ван Бетховен. Симфония №8 F-dur II часть (фрагмент);

Д. Лигети. Симфоническая поэма для ста метрономов.

Тема 2. Образное содержание музыкальных произведений.

Подтемы: Образ времени. Время, как воробей, упустишь – не поймаешь. Образы животных. Братья наши, меньшие. Образы игрушек. В добрых руках оживает игрушка. Божественные образы. Небесное в звуках и красках.

Уроки 4 -7

Временная природа музыки. История создания часов. Образ времени в музыкальных произведениях. Роль метра и ритма. история создания метронома.

Образ животных в музыке. Характер и повадки. Размер и среда обитания. Памятники животным. Музыкально выразительная роль мелодии, темпа, ритма, регистра, штрихов. Принцип повтора и контраста. Музыкальная форма. Инструментальные ансамбли.

Роль игрушки в жизни человека. Любимые игрушки родителей. Образ детства и игрушки в музыкальных произведениях.

Божественные образы в живописи, литературе и музыке. Образ Девы Марии в живописи и музыке.

Объяснить значение слов: метр, темп, импровизация, среда обитания, регистр, темп, темп, повтор, контраст, динамика, джаз, игрушка, вальс, полька, молитва.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Л. да Винчи «Дама с горностае Э. Эрго «Орфей восхищает деревья и животных своей лирой»; Э. Делакруа «Шопен и Жорж Санд»; Т. Дерий «Вечерняя песенка»; М. Добужинский "Кукла"; Р. Санти «Сикстинская Мадонна»; М. Буонарроти «Мадонна Брюгге»; С. Боттичелли. «Мадонна с Младенцем, окруженные пятью ангелами»; Ф.Бруни «Богоматерь с младенцем»; П. Вернезе «Благовещение».

- портреты:

Й. Гайдн; В. Гаврилин; Ф. Шуберт; Л. ван Бетховен; Ф. Шопен; Э. Элзиер; Д. Шостакович; И. С. Бах; Ш. Гуно.

-фотографии:

Песочные и водяные часы; музыкальные инструменты.

- поэзия:

Л. Рубальская «Фея знала своё дело».

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», разноцветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы; слова для определения эмоций и характера музыкального образа.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн. Симфония №101 D-dur «Часы», II часть (фрагмент);

В. Гаврилин. Часики из «18 зарисовок для фортепиано в четыре руки»;

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина «Бьют часы на старой башне»;

Ф. Шопен. «Вальс маленькой собачки» Des-dur. op. 64 №1;

З. Конфри. «Котёнок на клавишах»;

Б. Барток. «Сказка о маленькой мухе»;

М. Мусоргский. «С куклой» из вокального цикла «Детская»;

Д. Шостакович. «Заводная кукла» из фортепианного цикла «Детская тетрадь»;

Д. Шостакович. «Вальс – Шутка» из цикла «Танцы кукол»;

И. С. Бах - Ш. Гуно. Ave Maria, медитация на тему Баха;

Ф. Шуберт, стихи В. Скотта «Ave Maria;

Тема 3. Как построить музыкальную форму

Подтемы: Период. Простая двухчастная форма. Вальсирующий сурок. Простая трёхчастная форма. Цирковое представленье - зрителям на удивленье. Вариации. Много разных вариантов. Рондо. Карусель, карусель начинает рассказ. Сюита. Абонемент в филармонию. Танцевальные превращения. Парижский африканец. Итоговый урок.

Уроки 8 - 15

Строение музыкальной речи. Мотив. Фраза. Предложение. Период. Принципы развития музыкальной речи: повтор и контраст. Куплетная форма. Простая двухчастная и трехчастная форма. Вариации. Типы вариаций. Рондо.

Филармония – «люблю гармонию». Музыкальное учреждение, которое занимается организацией концертов и содействует развитию и пропаганде музыкального искусства. Правила поведения слушателя в концертном зале.

Циклические музыкальные формы.

Сюита - древний тип цикла (XVI век) «последовательность», «ряд». Предшественник сюиты: парное сочетание танцев – медленного, важного (павана) и более оживленного (гальярда). Классический вид сюиты - четыре разнохарактерных танца: аллеманда, куранта, сарабанда, жига.

Средства, объединяющие все пьесы в единый цикл: единства тональности, танцевальное (жанровое) начало, контрасты темпа, метра, ритма. Развитие и становление формы сюиты в XIX - XX веках. Фортепианные сюиты и оркестровые сюиты.

Объяснить значение слов: образ, мотив, фраза, предложение, период, каденция, цезура, реприза, контраст, хоровод, вариация, остинато, рондо, рефрен, эпизод, клавесин. филармония, гармония, абонемент, концертный зал, циклические музыкальные формы, сюита, павана, гальярда, аллеманда, куранта, сарабанда, жига, менуэт, бурре, полонез, аранжировка.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

В. Антуан «Савояр с сурком»; Л. Кармонтель «Портрет Рамо»; Я. Вермеер «Девушка за вёрджинелом»; М. Пепейн «Придворный бал»; К. Писсарро "Оперный проезд в Париже. Эффект снега. Утро".

- портреты:

Д. Кабалевский; Н. Паганини; С. Рахманинов; Й. Гайдн; У. Бёрд; И. С. Бах; Г. Ф. Гендель; Г. Ф. Телеман; К. Дебюсси; М. Джулиани.

-фотографии:

Памятники и здания; музыкальные инструменты, слон Джамбо.

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», разноцветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы; карточки с музыкальными инструментами.

Музыкальный материал:

Л. ван Бетховен, стихи И. Гёте. «Сурок»;

Н. Римский - Корсаков, стихи Г. Гейне. «Ель и пальма»;

И. Дунаевский. «Выходной марш из кинофильма Цирк»;

Д. Кабалевский. «Клоуны»;

Д. Кабалевский. «Галоп»;

Н. Паганини. Каприс № 24 ля минор для скрипки соло;

С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини для фортепиано и оркестра (фрагмент);
И. Хандошкин. Вариации на тему русской народной песни «Выйду ль я на реченьку»;
Ж - Ф. Рамо. Танец дикарей из оперы-балета «Галантные Индии»;
Й. Гайдн. Соната Ре мажор. III часть;
У. Бёрд. Павана и гальярда для 5-ти виол;
А. Кабесон. Вариации на тему миланской гальярды;
И. Я. Фробергер. Сюита №2 ре минор;
Иоганн Себастьян Бах. Английская сюита №2 ля минор. Жига;
К. Дебюсси. «Колыбельная слону» из сюиты «Детский уголок»;
К. Дебюсси. «Снег танцует» из сюиты «Детский уголок»;
С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»;
Л. Бетховен. Багатель № 9 ля минор;
М. Джулиани. Вариации для гитары на тему испанской фолии;
Б. Савельев, стихи А. Хайта. «Всё на свете сможешь ты»;

Тема 4. От солиста до оркестра

Подтемы: Орган. Его величество – король всех инструментов. Музыка Рождества. Типы оркестров. Мы все такие разные. Инструменты симфонического оркестра. На генеральной репетиции. Всегда в оркестре правильно садитесь… Приглашенные артисты I часть. Приглашенные артисты II часть. Современные инструменты. Музыка и физика. На словах, как на гуслях, а на деле, как на укулеле.

Уроки 16 – 24

Самый большой музыкальный инструмент в мире. Устройство органа и искусство игры. Необыкновенные возможности инструмента – оркестра. Орган в католическом соборе. Знаменитые исполнители и композиторы - органисты. Светские произведения для органа. Орган в партитуре симфонических и оперных произведений.

Рождество – один из самых важных, великих и долгожданных праздников христиан. Роль органа в церковных богослужениях в Европе. Тембральные и динамические возможности инструмента. XVIII век – золотой век органа.

Возникновение оркестров. Разные типы оркестров: симфонический, камерный, оркестр народных инструментов, военный духовой, эстрадный, джазовый. Их инструментальный состав. Группы инструментов симфонического оркестра. Две основные схемы рассадки: немецкая и американская. «Приглашенные» в оркестр инструменты: ударные, арфа, фортепиано, орган.

Развитие техники в XX веке и рождение электромузыкальных инструментов. Первые электромузыкальные инструменты: телармониум, электроорган. Лев Термен его инструменты: терменвокс, ритмикон.

Тембры и классификация народных инструментов. Истории, легенды их создания. Народные инструменты вашего региона.

Объяснить значение слов: орган, труба, кафедра, мануал, педаль, регистр, полифония, имитация, фуга, кантор, дивизи, транскрипция, рассадка симфонического оркестра, кантеле, морин хуур, карильон.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Ф. Шамс. «Лунная серенада»; Д. Левицкий «Портрет Г. И. Алымовой»; Г. Шильке. «Жанна д`Арк в бою»;

- портреты:

И. Гёте; И. Крылов; Р. Вагнер; Л. ван Бетховен; А. Уэллсли; Р. Щедрин; Л. Термен;

-фотографии:

Музыкальные инструменты, разные виды оркестров, сцены балетных спектаклей,

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», карточки с музыкальными инструментами.

Музыкальный материал:

Д. Букстехуде. Фуга для органа Соль мажор;

Дж. Талбен-Болл. Вариации на тему Паганини для органной педали соло;

Этническая музыка. Кельтская волынка. «Сражение»;

Oktokaidekasimos hydraulikon;

Дж. Ласт. «Одинокий пастух»;

К. Бальбатр. Рождественская пьеса;

М. Преториус. «Рождественский гимн Veni redemptor gentium»;

И. С. Бах - Ш. Гуно. Ave Maria, медитация на тему Баха;

И. С. Бах. Трио для органа соль мажор;

П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»;

А. Вивальди. Концерт для флейты, струнных и бассо континуо №3 ре мажор (фрагмент);

В. Андреев. Обработка русской народной песни «Светит месяц»;

И. Ивановичи. Вальс «Дунайские волны»;

В. Помозов. Пролог (Белорусский народный танец «Кросны») из сюиты для оркестра народных инструментов «Батлейка»;

А. Глазунов. «Торжественное шествие»;

П. Дюка. «Ученик чародея»;

М. Мусоргский - М. Равель. «Быдло» из цикла пьес для фортепиано «Картинки с выставки» (оркестровый вариант);

С. Прокофьев. «Джульетта – девочка» из сюиты №2 для оркестра из балета «Ромео и Джульетта» (фрагмент);

Д. Верди. Марш из оперы «Аида» II д. (фрагмент);

В. А. Моцарт. Серенада №13 соль мажор. «Маленькая ночная серенада». IV часть;

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро»;

Р. Вагнер. «Полёт валькирий» из оперы «Валькирия»;

Э. Уайльд. Транскрипция танца маленьких лебедей из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского;

Л. ван Бетховен. «Битва при Витории» (фрагмент);

Ж. Бизе - Р. Щедрин. Танец из балета «Кармен-сюита»;

И. Штраус (сын). Полька «Поезд удовольствия»;

П. Чайковский. «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». (Фрагмент);

М. Глинка. Испанская увертюра №1. «Блестящее каприччио на тему Арагонской хоты». (Фрагмент);

М. Глинка. Первая песня Баяна «Дела давно минувших дней» из оперы «Руслан и Людмила»;

П. Чайковский. Финал 3д. оперы «Орлеанская дева» (фрагмент);

Ж. Леклер. «Тамбурин» (электроскрипка);

Б. Баккарак. «The look of love» (электроорган), (электрогитара);

П. Чайковский. «Колыбельная» (терменвокс), (фортепиано);

А. Рыбников, стихи И. Кохановского «Млечный путь»;

И. С. Бах - Ш. Гуно. «Ave Maria» (терменвокс), (фортепиано);

Вепсский танец. Обработка М. Гаврилова (кантеле);

А. Алябьев. Соловей (карильон);

П. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик» (укулеле);

***Тема 5.* Музыкальные жанры**

Подтемы: Сколько не путай, а концы выйдут наружу. Perpetuum mobile. Этюд. Вечное движение. Прелюдия. Фантазия. Давайте фантазировать I часть. Экспромт. Музыкальный момент. Давайте фантазировать II часть.

Уроки 25 – 28

Музыкальный жанр. Виды музыкальных жанров: вокальные и инструментальные, камерные, хоровые, симфонические, лирические, драматические, эпические, драматические, моторные.

Временная природа музыки.

Музыка отображает: движение мысли, движения чувств, физические движения (совершающиеся в реальной жизни).

Жанры движения (моторные жанры). Основной жанр – марш. Многочисленные виды маршей и разнообразие его форм.

Жанр «Вечное движение». Особенности: неуклонная выдержанность быстрого и ритмически ровного движения; непрерывность и безостановочность.

Роль этюда в техническом совершенстве исполнителя. Инструктивный этюд, художественный этюд. Образец моторного жанра – токката.

Фантазия. Импровизация. Внезапный порыв вдохновения. Смена настроения. Характерные особенности музыкального языка композиторов – романтиков: непосредственность чувства, искренность душевного излияния, свобода импровизации.

Экспромт. Музыкальный момент. Создание без подготовки, в захватившем композитора «музыкальном настроении».

Свобода в построении пьес: сложные музыкальные формы, неожиданные контрасты, незавершенность образов. Фантазии на темы народной музыки или мелодий из опер.

Объяснить значение слов: жанр, концерт, симфония, кантата, оратория, реквием, вечный двигатель, этюд, токката, клавир, виуэла, клавикорд, прелюдия, импровизация, музыкальный момент, экпромт.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Л. Мальшаков. «Тройка»; Г. О`нил «Последние часы Моцарта»; В. Суриков «Боярыня Морозова», К. Похвальский «Лирник перед хатой»; Д. да Либри «Ангел, играющий на виуэле»;

- портреты:

Д. Шостакович; Д. Поппер; С. Ляпунов; Г. Свиридов; Л. Куперен; М. Глинка; Д. Доницетти; Ф. Шуберт; В. А. Моцарт;

-фотографии:

Природа Кавказа, музыкальные инструменты.

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», цветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы.

Музыкальный материал:

Музыка и слова Е. Юрьева. «Динь, динь, динь»;

Ф. Мендельсон. Скерцо из музыки к комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»;

Д. Шостакович. Симфония №5 ре минор. I часть (фрагмент);

В. А. Моцарт. «Kyria eleison» из Реквиема d-moll;

Н. Римский-Корсаков, стихи Г. Гейне в переводе М. Михайлова «Ель и пальма»;

С Губайдулина. «Медведь-контрабасист и негритянка» из цикла «Музыкальные игрушки»;

Н. Паганини. «Вечное движение»;

К. Черни. Этюд №1 из 50 этюдов для фортепиано. «Искусство беглости пальцев» Этюд №1;

Д. Поппер. Этюд №14 D-dur из высшей школы игры на виолончели;

С. Ляпунов. Этюд №4 «Терек» из 12 Трансцендентных этюдов для фортепиано;

А. Гедике. Концертный этюд (труба), (фортепиано);

Л. Куперен. Прелюдия D-dur (клавесин);

Л. Де Милано. Фантазия II (виуэла);

К. Ф. Э. Бах. Фантазия для клавира F-dur;

М. Глинка. Экспромт в форме галопа на тему из оперы Г. Доницетти для фортепиано в 4 руки;

Ф. Шуберт. Музыкальный момент №3 f-moll (фортепиано).

Ф. Шуберт. Музыкальный момент №3 f-moll (симфонический оркестр);

Тема 6. **Музыкальный стиль**

Подтемы: У каждой эпохи свой стиль…Барокко. Триста лет тому назад. Почему яблоки падают перпендикулярно земле? Импрессионизм. Впечатление. Восходящее солнце. Подведём итоги.

Уроки 29 – 33

Стиль - «итоговый» вид музыки. Классификация стилей: исторический, национальный, индивидуальный (композитор, исполнитель).

Барокко - "странный", "причудливый", "вычурный" (1600 - 1750). Барокко в литературе, живописи, архитектуре. Характерные черты: монументальность, величественность, глубина чувств, эмоциональность, строгость, пышность, детализация, орнаментика, контрастность, динамизм

Композиторы барокко: А. Вивальди, Г. Ф. Гендель, И. С. Бах. Ж. Б. Люлли, Ф. Куперен, Л. Дакен, Ж. Рамо.

Музыкальные особенности стиля. Жанры и музыкальные инструменты эпохи барокко.

Импрессионизм (impression — впечатление), - направление в искусстве последней трети XIX - начала XX в. Особенности живописных полотен художников - импрессионистов: ощущение воздуха, игра живых красок природы, сверканье солнечных лучей, причудливые переливы света, разноцветные блики, пестрота праздничной толпы.

Импрессионизма во французской музыке: К. Дебюсси, М. Равель. Новаторство в области композиторского мастерства: мелодика, гармония, оркестровка, форма.

Объяснить значение слов: стиль, барокко, месса, опера, сюита, концерт, импрессионизм, тембр, гармония.

Иллюстративный материал уроков:

- репродукции картин:

Ф. Бароччи «Женский портрет»; И. Тишбейн (старший) «Муза Каллиопа»;

К. Моне «**Впечатление. Восходящее солнце**»; Э. Дега «Голубые танцовщицы»; А. Сислей «Бухта Ленгленд»; О. Ренуар «У озера».

- портреты:

А. Вивальди; Г. Ф. Гендель; Г. Галилей; В. Галилей; И. С. Бах; Ж. Б. Люлли; Ф. Куперен; И. Ньютон; Л. Дакен; Ж. Рамо; К. Дебюсси; М. Равель.

-фотографии:

Здания и мебель разных стилей, музыкальные инструменты.

Дидактический материал:

- пособие «Музыкальный цветок», цветные геометрические фигуры для определения музыкальной формы, плакаты с изображением музыкальных инструментов.

Музыкальный материал:

А. Вивальди. Концерт для 2-х мандолин, струнных и бассо континуо G-dur I часть;

П. Хиндемит. Соната для тромбона и фортепиано I часть;

Й. Гайдн. Лондонское трио (дивертисмент) №3 G-dur I часть;

Русская народная песня «Пошла млада за водой»;

Г. Телеман. Героический марш D-dur;

А. Вивальди. Концерт «Гармонические вдохновения» №6 для скрипки, струнных и бассо континуо ля минор I часть;

Г. Пёрселл. Ария ре минор (клавесин);

Э. Денисов. «Мёртвые листья» (клавесин);

В. Галилей. Calliope для лютни;

А. Вивальди. Концерт «Гармонические вдохновения» №10 для 4 - х скрипок, струнных и бассо континуо h-moll III часть;

И. С. Бах. Концерт для 4-х клавесинов, струнных и баса континуо ля минор III часть;

К. Дебюсси. «Лунный свет»;

К. Дебюсси. «Девушка с волосами цвета льна»;

К. Дебюсси. «Негритёнок», кейкуок для фортепиано;

М. Равель «Волшебный сад» из детских пьес «Матушка гусыня».

М. Равель «Игра воды».

Методические рекомендации преподавателям

Для успешной реализации данной программы преподаватель на уроке должен создать максимально благоприятные и психологически - комфортные условия. Постоянно поддерживать ситуацию успеха у детей в процессе обучения, способствующую возникновению стойкого интереса и осознанной мотивации к занятиям. Огромное значение и влияние на учеников имеют заинтересованное, личностное отношение педагога к предмету, его эстетический вкус, знания, кругозор, исполнительская и слушательская культура. Преподаватель должен совмещать в одном лице: исполнителя, композитора, дирижера, слушателя, артиста, организатора, пропагандиста и просветителя. Учитывать возрастные, интеллектуальные, психологические и культурные и национальные особенности каждого ученика.

Предмет «Слушание музыки» предполагает, знакомство с музыкальными произведениями, более разнообразными и сложными чем те, которые учащиеся могут исполнять сами. Это открывает перед ними путь обогащения музыкального слухового опыта, воспитывает хороший эстетический вкус. Поэтому огромное значение имеет, с какой музыкой нужно знакомить детей в различных классах и какие чувства при этом у них воспитываются. Особое внимание нужно уделить постепенному усложнению музыкальных образов, разнообразию средств их музыкальной выразительности. В репертуар программы входят произведения разных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.

Преподаватель, составляя план каждого урока и четко представляя его цель и задачи, должен определиться с видом урока, провести отбор наиболее результативных педагогических методов и приемов, учитывая их своевременность, актуальность, качество усвоения детьми предыдущего материала и их готовность активно и с интересом включиться в урок.

Конечно, ни один преподаватель в 1 классе по предмету «Слушание музыки» не выберет формой урока научно - практическую конференцию или семинар. Поэтому, не будем перечислять их огромное количество, а остановимся на некоторых формах и приемах работы, которые апробированы автором на уроках, интересны учащимся и дают хорошие результаты.

Психолог Б. М. Теплов отмечал, что музыка не может быть понятна детьми вне опоры на немузыкальные средства. Поэтому объяснительно – иллюстративный метод предполагает использование на уроке музыкальных произведений программного характера, репродукций картин, стихотворений и литературных текстов, схем, таблиц портретов композиторов и исполнителей, танцевальных движений, театрализацию, фото и видеоматериалы, компьютерные презентации.

Ученики данной возрастной группы активно включаются в урок, когда преподаватель использует различные виды игровых приемов.

Это могут быть вопросы: «Кто первым ответит?», «Кто знает почему?», «Кто может мне возразить?» (такие вопросы относятся к приемам открытого типа).

Вопросы - просьбы «Я не помню, подскажите, пожалуйста, мне как звали это композитора?», «Мне дали интересный кроссворд, я его еще не решала, давайте попробуем решить вместе?», «Я забыла дома свою тетрадь с правильными ответами домашнего задания, кто мне поможет?» (варианты вопросов - манипуляций).

Хорошо зарекомендовали себя на уроках мини дискуссии, основанные на уже конкретных и прочных знаниях учеников, например: «Петр Ильич Чайковский - австрийский композитор!! Кто не согласен с этим мнением? Докажите, почему?», «В музыке важнее всего мелодия или ритм?», «Флейта – это ударный инструмент» и т.д.

Активность учеников на занятиях, где применяются игровые приемы, стимулируется личностной и познавательной мотивацией, их естественным для человека стремлением к самореализации и самоутверждению: «Мне интересно!», «Я хочу узнать!», «Я еще не умею, но обязательно смогу».

Автор программы на своих уроках успешно использует такой словесный метод, как лекция вдвоем при изучении многочисленных подтем, таких, как «Вы поедете на бал?», «Я люблю, когда меня бьют и трясут », «Ваня за дудку, Спиря за гудок».

Учащиеся с большим интересом откликаются на предложение преподавателя: «Кто хочет стать на следующем уроке учителем и рассказать вместе со мной интересную информацию?» Этот метод стимулирует мотивацию к обучению у детей и способствует укреплению внутрисемейных отношений, так как родители на первых этапах активно помогают ученикам выполнять такие задания.

Очень увлекательно и интересно проходят уроки, когда преподаватель использует прием игры - эксперимента «Кто самый внимательный?». В начале урока преподаватель объясняет ученикам, что может специально или случайно допустить ошибки в изложении материала, он просит ребят быть особо внимательными и при обнаружении ошибки выражать свое несогласие с преподавателем хлопками. Важным условием такого приёма является то, что ученики должны не только заметить ошибку преподавателя, но и объяснить её и исправить.

После многократного проведения таких игр - экспериментов, можно включать в свой методический арсенал следующий прием – игра - провокация. Предупреждение о возможности допустить ошибку не делается, а «ошибки» преподавателем предусмотрены и специально допускаются. Если ученики сразу реагируют на ошибку, то преподаватель извиняется: «ты прав, я оговорился, перепутал…» и вносит исправление, а если ученики «пропускают» ошибку - это значит, что учебный материал освоен не достаточно хорошо и необходимо ещё раз всё объяснить.

Такой педагогический прием рекомендуется использовать не часто, так как при многократном использовании дети теряют интерес, и его результативность снижается.

Каждый преподаватель сталкивался с такой ситуацией на уроке, когда во время рассказа или объяснения ученики задают вопросы, которые часто даже не относятся к теме урока.

Как решить эту проблему, чтобы и урок прошел результативно и чтобы вопросы учеников не остались без внимания преподавателя?

Автор успешно использует в таких случаях игровую ситуацию и предупреждает учеников, что «Я сейчас буду выступать с важным сообщением. Вы - журналисты, присутствующие на конференции, внимательно слушаете, и когда у вас возникнет желание задать мне вопрос, вы его записываете. В конце урока состоится пресс - конференция и я отвечу на все ваши вопросы» (запланировать в конце урока 2 - 3 минуты на краткие ответы).

Этот прием не только сбережет временное пространство урока, но и стимулирует активное внимание учащихся.

Взаимосвязь всех методов и приемов музыкального воспитания прослеживается в использовании на уроках различных музыкально - дидактических игр и пособий.

Сочетание применяемых в них методов может быть различным: слуховая, зрительная наглядность и слово; слуховая наглядность и практический метод; зрительная, слуховая наглядность; слово и практические действия.

Музыкально - дидактические игры предполагают наличие определенных правил, игровых действий или сюжета. Они могут быть очень разнообразными. Например, на слуховое восприятие и определение регистров, штрихов, темпов можно проводить в форме небольшой сказки с выполнением учениками танцевальных движений, соответствующих звучащей музыке.

На определение тембров:

- игра соотнеси «портрет» инструмента с его голосом,
- сложи инструмент из разрезанных частей,
- дорисуй недостающий элемент музыкального инструмента.

Различные дидактические пособия, используемые преподавателями и учениками на уроках, имеют зрительную наглядность и приносят огромную пользу. Они должны регулярно использоваться на занятиях, чтобы иллюстрировать тему, чтобы облегчить восприятие нового и закрепить пройденный материал.

Не все ученики этого возраста легко запоминают специфические музыкальные термины, выстраивают понятия в стройную определенную схему, поэтому на уроках рекомендуется использовать дидактические пособия, своеобразные «помогалки - шпаргалки», которые должны быть у каждого обучающегося.

«Музыкальный цветок»

По мере знакомства в 1-м и во 2-м классах с темой «Азбука музыкального языка», дети на уроке вместе с преподавателем оформляют каждый лепесток, кратко записывают определения, графически изображают направление мелодии, штрихи, динамические оттенки и затем, пользуются этим пособием все три года обучения.

«Геометрические фигуры»

Со второго класса у каждого ученика должен быть комплект разнообразных цветных геометрических фигур. Он помогает в изучении темы «Как построить музыкальную форму?».

Для того, чтобы дать яркую словесную характеристику образу музыкального произведения, ученику необходимо подобрать разнообразные слова - эпитеты, но дети этого возраста имеют, пока, небольшой словарный запас. Преподаватель должен облегчить ученикам эту задачу, прикрепив к доске листы со словами, которые могут охарактеризовать эмоции и настроения музыкального образа.

Преподаватель должен всегда помнить, что не только каждый урок, но и каждая его часть предполагает использование различных педагогических методов и приемов.

Как познакомить учащихся с новым музыкальным произведением? Есть много различных вариантов и преподаватель сам вправе выбирать.

Один вариант – кратко рассказать о композиторе, его стиле, подготовить и нацелить учеников на то, что они сейчас услышат.

Другой вариант – поставить перед учениками несколько вопросов, на которые они должны дать ответ после прослушивания произведения. Можно попросить учеников выбрать из предложенных эпитетов наиболее яркие или придумать свои; соотнести произведение и определиться с художественной или литературной иллюстрацией; назвать инструменты или голоса, которые они услышали.

Если преподаватель выбирает метод объяснения перед прослушиванием произведения, его речь должна быть краткой, эмоциональной и образной, вопросы – очень конкретными и соизмеримыми со знаниями и умениями учеников, а подобранный иллюстративный художественно – литературный материал – созвучным или контрастным произведению.

Что касается бытующих мнений и разногласий по поводу, допустимо ли ученикам разрешать рисовать во время звучания музыкального произведения, то в этом вопросе автор программы очень категорично говорит – нет.

Это потому, что восприятие музыки требует огромного внимания, собранности, сосредоточенности и проникновения в образ.

Более разумным и допустимым на уроках будет поведение детей, когда они подпевают, дирижируют, определяя размер, изображают игру на звучащих инструментах или просто обдумывают свои ответы на вопросы, поставленные преподавателем перед прослушиванием.

И нет ничего страшного в том, что на первых уроках в классе не будет царить абсолютная тишина, как в зале филармонии. Этот процесс управляем и, к сожалению, повзрослев, ученики перестанут подражать дирижеру, знаменитому скрипачу или пианисту, они перестанут ярко, эмоционально и непосредственно выражать свои музыкальные впечатления.

А задания, связанные с рисованием - «Изобрази, что ты услышал», «Нарисуй образ музыкального произведения», рекомендуется предлагать ученикам выполнить дома.

Но некоторые темы второго и третьего года обучения всё же предполагают использование детьми во время звучания произведений цветных карандашей. Но это только ограничивается темой «Как построить музыкальную форму?». На таких уроках детям предлагается внимательно слушать произведение, и если в нём происходят тематические или вариационные изменения, то нужно самостоятельно подобрать цвет и закрасить предложенные преподавателем шаблоны.

На этапе «Комплексное применение знаний и их закрепление» успешно зарекомендовал себя игровой приём: «Представь, что ты - композитор». Преподаватель даёт ученикам информация об образе, характере и настроении музыкального произведения, которое (якобы) нужно сочинить. Ученикам необходимо самостоятельно выбрать и назвать наиболее подходящие для такого произведения элементы музыкальной азбуки, жанр, форму, инструменты и обязательно объяснить свой выбор. Затем, преподаватель предлагает послушать музыкальное произведение – пример и ученики сравнивают свои предположения с тем, что они услышали.

Подобные задания относятся к «сквозным», то есть могут применяться на протяжении всего срока реализации программы. Они хорошо диагностируют теоретические знания учащихся на определенный момент и отслеживают процесс их расширения и углубления.

Более интересный и сложный вариант таких заданий может быть, если преподаватель в виде вводной информации предлагает ученикам поэтический текст или художественное полотно.

Разнообразные **тестовые** задания всегда вызывают интерес у детей и часто используются преподавателями, так как могут применяться на всех этапах обучения, сочетаться с другими методами, охватывать различный объем учебной программы, возможность проконтролировать знания всей группы за короткое время.

При повторении и закреплении знаний первого года обучения очень хорошо себя зарекомендовали небольшие тесты - опросы: «Я уверен, что…».

Преподаватель предлагает ученикам подготовленные таблицы с вопросами, а ученики напротив каждого вопроса ставят «плюс», если они согласны с утверждением преподавателя, или «минус», если преподаватель предлагает неверное, по их мнению, утверждение. После выполнения таких заданий необходимо еще раз озвучить вопросы и вместе с учениками дать правильные ответы.

Второй и третий год обучения может включать и аналогичные тесты (конечно, увеличивается количество вопросов и сокращается время на принятие решения), но и обязательно тесты, которые предполагают выбор правильного ответа из нескольких предложенных, или тесты без ответов. Автор использует на уроках тесты с разным уровнем сложности, более того ученики могут сами выбирать для себя уровень сложности.

Во втором классе учащиеся уже достаточно хорошо справляются с небольшими музыкальными викторинами. Преподаватель проверяет умение узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов и исполнителей. Такие тесты подготавливают ребят к викторинам по музыкальной литературе.

Ученикам нравится выполнять задания, связанные с заполнением различных таблиц и схем. Вариантов таких заданий существует огромное множество. В приложении к программе автор приводит несколько уже апробированных образцов подобных заданий. Их можно использовать и на уроках и в домашней подготовке.

«Почему я спрашиваю тебя, - обращался Сократ к софисту Горгию, - а не говорю сам? Это делается ради беседы».

Беседа - прекрасный метод, когда необходимо повторить пройденный и усвоенный учениками материал, подвести к изучению нового или обсудить достигнутые практические результаты. Она дает импульс к проблемному обучению. Ученики не просто пассивно получают знания, но самостоятельно «добывают» их, отвечая на умело поставленные вопросы.

В процессе беседы устанавливается личностный доверительный контакт между преподавателем и учеником, формируются специфические умения и навыки: умение формулировать мысли, аргументировать их, отстаивать свою точку зрения, внимательно слушать собеседника, воспитываются навыки критического мышления.

Этот метод даст свои положительные результаты, когда вы беседуете с учениками на темы подобные следующим: «Зачем нужна музыка?», «Почему ритм может обойтись без мелодии, а она без него – нет?» «Какие чувства и настроения вызывает у вас весна?», «Какие яркие музыкальные впечатления вы переживали на каникулах?»

Но этот простой и часто используемый преподавателями метод может быть совершенно не рациональным и даже вредным, если преподаватель забывает об уровне знаний и возрастных возможностях своих учеников.

Одна из самых важных образовательных задач программы - формирование способности использовать приобретенные знания в практической и творческой деятельности.

Важно научить детей умело применять свои знания на практике. Разнообразные формы работы в этом направлении начинаются с первого года обучения. Прежде всего, это может быть анализ произведений, изучаемых по предметам сольфеджио, специальный инструмент, хор, оркестр («Я понимаю, что исполняю»).

Перечислим некоторые задания, с которыми ученики прекрасно справляются уже в первом классе, анализируя небольшие пьесы:

- определи диапазон и регистр произведения;
- выпиши и объясни значение динамических оттенков;
- графически изобрази мелодию и найди кульминацию;
- запиши, исполни ритмический рисунок;
- отметь фразы и сравни их;
- определи образ, характер и настроение темы;
- определи лад мелодии и попробуй изменить его;

Качественно - результативный показатель практического применения усвоенных знаний проявляется в желании ученика самому творить, импровизировать и фантазировать.

Эта уникальная способность присуща каждому ребенку, и уже на первых уроках им можно предлагать разнообразные творческие задания. Вводная тема программы предполагает осознание детьми того, что мир вокруг них всегда звучит и, в нем сто тысяч разных звуков…. На этих уроках ребята ищут интересные звуки, используют всё, что их окружает: карандаши, листочки бумаги, пеналы и т. п. В итоге получается шумовой оркестр и это очень нравится детям.

С приобретением учениками новых знаний и практических музыкальных умений, задачи, темы и формы творческих заданий постепенно усложняются.

Задача творческого развития школьников заключается в том, чтобы, с одной стороны целенаправленно и систематически развивать необходимые для творчества способности: оригинальное, образное мышление, воображение, эмоциональную отзывчивость, способность генерировать идеи, выдвигать гипотезы, а с другой стороны – формировать потребность в творчестве и общении с искусством.

С этой целью, автор программы часто на уроках использует различные задания и приёмы. В первом классе хорошо себя зарекомендовали:

- передать мимикой и пантомимой смысл слов, образов и чувств.

(музыкант, певец, грусть, мужество, свет, свежий воздух…);

- назвать ассоциацию к музыкальному термину (дирижёр, ритм, оркестр, фортепиано…);
- раскрыть понятие (музыкальные инструменты, русские композиторы, штрихи, динамика и т.д.)
- свернуть понятие. Например: вокальная, инструментальная, речитативная, кантиленная, волнообразная – мелодия. Баян, домра, балалайка, гусли – русские народные инструменты;
- определи автора по характеристике. Зарубежный - старинный – композитор – органист - полифонист (И. С. Бах);
- составь логическую цепочку. Красота……..М. И. Глинка.

(красота - это гармония, гармония – это музыка, музыка - это чувства, чувства – это любовь, любовь – это романс, романс – это композитор, композитор-это М. И. Глинка);

- составь осмысленное предложение из предложенных слов.
  (П. И. Чайковский, фортепиано, племянник, «детский альбом»;

Учитывая способности своих учеников, темп освоения группой той или иной темы программы, материально - техническую оснащенность аудитории, народные инструменты своего региона, преподаватель вправе вносить изменения в очередность прохождения некоторых тем, делать самостоятельный выбор музыкального, художественного или литературного иллюстрационного материала.

Ожидаемые результаты обучения по программе

Первый год обучения посвящен показу и освоению учащимися тем «Введение в предмет», «Образное содержание музыкальных произведений», «Азбука музыкального языка», «Музыкальные жанры», «Голос и музыкальные инструменты».

После первого года обучения, исходя из требований программы и её тематического плана, при условии успешного обучения ученики должны:

Знать и понимать:

- различие между шумовыми и музыкальными звуками;

-смысл понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель», «художник», «поэт», «артист», «танцор»;

-смысл определений «музыкальный образ», «характер», «настроение»;

-азбуку музыкального языка (мелодия, ритм, темп, размер, тембр, диапазон, регистр, динамика, лад, штрихи);

-тембры наиболее популярных музыкальных инструментов и певческих голосов;

-характерные особенности и основные разновидности первичных музыкальных жанров (песня, марш, танец);

-классификацию музыкальных инструментов по принципу извлечения звука,

-названия самых известных изученных в классе произведений и их авторов (исполнителей).

Уметь:

-определять основные средства выразительности музыкального языка в нотных текстах и при слуховом восприятии;

-графически нарисовать мелодическую линию;

-прохлопать ритм прозвучавшей мелодии;

-охарактеризовать темп звучащего произведения, его динамические оттенки, штрихи;

-изображать шагами метр произведения (или его фрагмента);

-определять размер звучащего произведения (2/4, 3/4, 4/4);

-определять на слух лад (мажор, минор) в прозвучавшем произведении;

-показать диапазон своего певческого голоса;

-изображать на фортепиано в разных регистрах, темпе и штрихах предложенные преподавателем музыкальные образы;

-прочесть фразу или небольшое стихотворение с различной интонацией (вопросительной, утвердительной, насмешливой, плаксивой, угрожающей, равнодушной…),

-определять на слух тембры основных музыкальных инструментов и узнавать их по изображению на рисунках;

-определять тембр исполнителя в вокальном произведении;

-сравнивать характер, настроение, первичные жанры в прозвучавших музыкальных произведениях;

-узнавать изученные музыкальные произведения, называть их авторов и исполнителей;

-выбирать из предложенных на слух музыкальных примеров те, которые относятся к определенному жанру (песня, танец, марш);

-при помощи пластических и мимических приемов передавать настроение и характер прозвучавшей музыки;

-переводить характер и настроение музыкального произведения в рисунок, используя определенную цветовую палитру и объяснив её выбор;

-подбирать ассоциации к музыкальным терминам и определениям;

-выбирать, из предложенных преподавателем, литературные эпитеты, стихотворные тексты и художественные иллюстрации к прозвучавшим музыкальным произведениям;

-подготовить, (с помощью родителей), используя дополнительную литературу, интернет, краткие сообщение на темы уроков «Танцы народов мира», «Национальный музыкальный инструмент».

Второй год обучения предполагает закрепление пройденного материала в первом классе (на новом музыкальном, литературном и художественном материале), углубление ранее пройденных тем и изучение новых: «Программная музыка», «Как построить музыкальную форму?», «От солиста – до оркестра».

Ученики после второго года обучения должны:

Знать и понимать:

-азбуку музыкального языка (мелодия, ритм, темп, тембр, диапазон, регистр, динамика, лад, штрихи, фактура, гармония);

-обобщение, расширение и углубление понятия «музыкальный образ»; «музыкальная тема», «характер», «настроение»;

-разновидности музыкальной фактуры (одноголосная, гомофонно-гармоническая);

-способы тематического развития (повторение, контраст);

-классификацию оркестров и музыкальных инструментов симфонического оркестра;

-особенности музыкальных построений (мотив, фраза, предложение, цезура, каденция);

-значение термина «музыкальная форма» (период, куплетная, простая двух и трехчастная, вариации, рондо);

-жанры лирической музыки (романс, песня без слов);

-жанры эпического и повествовательного типа (баллада, сказка);

Уметь:

-самостоятельно подбирать литературные эпитеты, стихотворные тексты и художественные иллюстрации к определенным музыкальным произведениям;

-на слух и визуально определять виды музыкальной фактуры;

-сочинять и импровизировать ритмические темы, используя основные принципы развития (контраст, вариации);

-определять лишние термины в логических цепочках;

-делать краткий анализ произведения по специальности: определять музыкальный образ, характер тем, показывать и называть основные элементы музыкальной азбуки, определять форму, фактуру;

-определять по метру, ритмическому рисунку и аккомпанементу названия некоторых танцев (вальс, менуэт, полька);

-классифицировать перечисленные жанры по принципу: лирика, эпос;

-на слух определять повтор, вариации, контраст в музыкальных формах;

-брать «интервью» у элементов музыкальной азбуки, музыкального инструмента, жанра;

-определять названия тембров музыкальных инструментов и певческих голосов, звучащих в ансамблях;

-подготовить, используя дополнительную литературу, интернет (с помощью родителей) сообщения на темы: «Мое любимое музыкальное произведение», «Познакомьтесь с композитором».

Третий год обучения предполагает углубление и расширение знаний, умений и навыков, приобретённых за предыдущие два года, знакомство с новой темой «Музыкальный стиль», повторение и закрепление материала всего курса программы.

Завершая обучение по программе, учащиеся должны:

Знать и понимать:

-значение основных терминов и определений, относящихся к пройденным темам данной программы;

-классификацию исполнителей по количественному признаку (солист, дуэт, трио, квартет, квинтет, оркестр, ансамбль, оркестр, хор);

- тембры музыкальных инструментов;

- импровизационные музыкальные жанры;

- музыкальные стили барокко, импрессионизм;

-авторов и исполнителей шедевров отечественной и мировой музыкальной культуры;

Уметь:

-внимательно слушать, эмоционально реагировать, характеризовать прозвучавшие музыкальные произведения;

-определять образ, настроение в прозвучавшем произведении;

-выделять и характеризовать основные средства музыкальной выразительности;

-определять особенности развития тематического материала и музыкальную форму произведения;

-сравнивать самостоятельно (и по предложенному плану) 2-3 подряд прозвучавших музыкальных произведения, определяя, что их различает и что объединяет;

-узнавать по тембру и классифицировать музыкальные инструменты по типу: извлечения звука, материала, из которых они изготовлены, принадлежности к той или иной группе, составу оркестра;

-составлять небольшие ассоциативные цепочки к предложенным терминам;

-делать самостоятельно краткий цельный анализ произведения по специальности;

-соотносить по стилю музыкальное произведение с художественным полотном и литературным текстом;

-определять по названию предложенного жанра возможный состав исполнителей произведения, и наоборот;

- устно сочинять музыкальное произведение, соответствующее заданному преподавателем образу, характеру и настроению, самостоятельно выбирать для него необходимые средства музыкальной выразительности, название;

-самостоятельно подготовить небольшой рассказ, на тему «Зачем человеку музыка?»;

-использовать приобретенные знания и умения в своей практической деятельности на уроках по другим предметам;

Формы и методы контроля, критерии оценок

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

Основными видами контроля и учета успеваемости по предмету

«Слушание музыки» являются: текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях и направлен на выявление общего уровня подготовки и качества овладения учащимися учебным материалом. Форма проведения текущего контроля может быть разнообразной: тестирование, фронтальный опрос, письменная работа, проверка домашнего задания, музыкальная викторина.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля. Она позволяет преподавателю определить качество реализации учебного процесса, уровень теоретической и практической подготовки учащихся, а также уровень умений и навыков сформированных на определенном этапе обучения. Основная форма проведения промежуточной аттестации – итоговый урок, который проводится в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Итоговая аттестация по предмету проходит в виде контрольного урока. Оценка, полученная на контрольном уроке в конце третьего года обучения, выставляется в свидетельство об окончании школы.

Критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Система оценок успеваемости обучающихся в рамках промежуточной и итоговой аттестации основана на пятибалльной шкале дифференцированной в абсолютном значении. В рамках текущего контроля на основе пятибалльной шкалы допустимо применение плюсов и минусов.

Оценка «5» (отлично):

-знание музыкального, художественного, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;

-владение музыкальной терминологией;

-умение охарактеризовать образ, содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» (хорошо):

-знание музыкального, художественного, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;

-владение музыкальной терминологией;

- не достаточное умение охарактеризовать образ, содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» (удовлетворительно):

- не полные знания музыкального, художественного, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- не уверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать образ, содержание и выразительные средства музыки.

Оценивая знания учащихся, преподаватель обязан помнить, что количественная оценка всегда содержит эмоциональную составляющую, и её величина сильно зависит от опыта преподавателя и вариантов его диагностических и стимулирующих методик.

Наибольшая объективность присуща оценкам, полученным методом письменного тестирования или при проверке музыкальной викторины. Ученик дал правильные ответы на все вопросы – «5» и т.д.

Но порой сложно оценить многочисленные формы работы, направленные на воспитание эстетического восприятия, развития творческого потенциала, расширения кругозора учеников, ведь это не поддается формально – количественному измерению? В этом случае процесс оценивания каждого учащегося должен быть очень индивидуальным. Нельзя сравнивать между собой знания и умения двух учеников. На любом этапе реализации программы такое сравнение можно проводить только со знаниями и умениями этого же учащегося на предыдущем этапе. И малейшая положительная динамика, безусловно, должна отразиться в количественной отметке. Автор программы для этого использует в своей оценочной шкале «+» с примечаниями «Молодец», «Прекрасно», «Я горжусь тобой» в дневник.

Принцип такого индивидуального подхода положен в основу системы разноуровневых вопросов и заданий по каждой теме. Она позволяет наиболее объективно и индивидуально следить за развитием каждого ученика и мотивировать его к дальнейшему обучению.

Заключение

«Рассматриваю музыку не как искусство забавлять слух, но как одно из величайших средств трогать души и возбуждать чувства»
Х. Глюк.

Музыка – прежде всего язык чувств. Преподаватель на уроках знакомит учеников с произведениями яркой эмоциональной окраски, побуждает их к сопереживанию, к размышлению на основе прочных знаний о музыке, живописи, литературе.

В представлении детей музыка всегда о чем - то повествует, поэтому они ждут от педагога рассказа о содержании произведения, проявляют живой интерес к программным пьесам, содержанию опер и балетов, поэтическим текстам песен, биографическим сведениям о жизни композиторов и исполнителей. Не нужно замыкаться только на «детском» музыкально – слуховом материале. Ученики тонко и очень эмоционально воспринимают и реагируют, слушая «взрослые» любовные романсы, вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных исполнителей.

Литературный, художественный и музыкальный материал программы очень обширен, но автор также предлагает каждому преподавателю самостоятельно определять объем тематического и слухового материала, подбирая и добавляя его по своему усмотрению.

Можно заменять иллюстративный материал, учитывая особенности каждой группы и темп освоения тематического плана, приемы построения урока, учитывая свой педагогически опыт и музыкальный вкус.

Количество уроков в год не всегда одинаковое, поэтому, при составлении календарных годовых планов преподаватели могут самостоятельно вносить некоторые изменения по количеству часов, отведенных на освоение каждой темы.

Главное, чтобы уроки проходили интересно и плодотворно, ведь дети от природы очень любознательны и полны желания учиться. Именно в этом детском возрасте ребенок наиболее открыт и восприимчив к чудесам познания, к богатству окружающего его мира - росинке на лепестке цветка, причудливой форме облака и многому другому, чему мы, взрослые, разучились радоваться.

Библиография:

1). Филимонова Л.А. Как научиться слышать музыку? Авторская образовательная программа дисциплины «Слушание музыки» 1-3 кл. ДМШ и ДШИ, СПб.: Композитор Санкт-петербург,2022

2). Филимонова Л.А. Как научиться слышать музыку?:учебник по слушанию музыки для 1 класса ДМШ и ДШИ, СПб.: Композитор Санкт -Петербург, 2021

3). Филимонова Л.А. Как научиться слышать музыку?:учебник по слушанию музыки для 2 класса ДМШ и ДШИ: в 2 ч.-Ч. 1, СПб.: Композитор Санкт -Петербург, 2022

4). Филимонова Л.А. Как научиться слышать музыку?:учебник по слушанию музыки для 2 класса ДМШ и ДШИ: в 2 ч.-Ч.2, СПб.: Композитор Санкт -Петербург, 2022

5). Выготский Л. С. Психология искусства М.: Педагогика 1987

6). Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М.:Просвещение, 1989

8). Гульянц Е. Детям о музыке.-м.: Аквариум, 1996.

9). Зимина А. Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. - М.: Владос 2000

10). Истомин С. В. Я познаю мир. Музыка. Энциклопедия. М.: АСТ. Астрель, 2004.

11). Кленов А. С. Там, где музыка живет – М.: Педагогика – Пресс, 1994

12). Королева Е. А. Азбука музыки в сказках, стихах и картинках.-м. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.:нот., мл. - (Б - ка учителя музыки)

13). Леонтьева Е. А. Музыкальная азбука. – Саратов, 1999

14). Покровский Б. Сотворение оперного спектакля. М.: Советский композитор, 1985.

15). Развитие творческой активности младших школьников в условиях комплексного воздействия искусств / методические рекомендации для учителей Сост. Кечкина И. Г., Аронина А. И. - Куйбышев 1991

16). Смолина Е. А. Современный урок музыки: творческие задания. - Ярославль: академия развития, 2007. - 128с. (В помощь учителю)

17). Сычева М. А. Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с элементами ТРИЗ (теория решения изобретательных задач) - Ростов н/Д: Феникс. 2009. - 362с.

18). Теплов Б. М. Психология М. 1953

19). Школяр Л. В. и др. Теория и методика музыкального образования детей: научно-методическое пособие 2 - е издание. - м. Флинта: Наука 1999

20). Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. – М.: Аквариум, 1997