

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 2»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

программа по учебному предмету

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

ПО.02.Теория и история музыки

Срок реализации 3 года

г. Троицк

Принято

Педагогическим советом МБУДО
«ДШИ № 2» г. Троицка

Протокол № 1 от 26.08.2021г.

«Утверждаю»

Директор Германенко Л.В.
26.08.2021г.

(подпись)

Составитель: Шагиева Е.В., заведующая отделением «Теоретических дисциплин», преподаватель первой категории МБУДО «Детская школа искусств № 2» г. Троицка

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Содержание учебного предмета.....	8
Требования к уровню подготовки учащихся.....	34
Формы и методы контроля, система оценок.....	35
Методическое обеспечение учебного процесса	37
Списки учебной и методической литературы.....	39

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Настоящая программа составлена на основе рабочей программы по предмету «Слушание музыки Н. А. Царевой «"Слушание музыки", «Методического пособия» (М., 2002), на основе авторской программы Антонян Н.М. «Слушание музыки» срок обучения 3 года, на основе учебного пособия для ДМШ «Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры (1-й год обучения)» 2010 г.

Предмет «Слушание музыки» направлен на создание предпосылок для творческого, музыкального и личностного развития учащихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений, приобретение детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения «Музыкальной литературы».

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки».

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» 3 года, для детей поступивших в 1 класс в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет включительно на общеразвивающую программу «Инструментальное исполнительство» срок обучения 7(8) лет. Аудиторная нагрузка распределяется следующим образом: 1 класс-34 недели, 2,3 классы-35 недель. Учебные занятия проводятся в соответствии с учебным планом – 1раз в неделю.

Продолжительность занятий-40 минут.

Форма проведения занятий.

Занятия проходят в форме групповых занятий, количество учащихся в группе –от 4-х человек. В конце срока реализации программа предусматривает контрольный урок. При выставлении в свидетельство об окончании школы, оценка за контрольный урок суммируется с предыдущими оценками, промежуточных аттестаций. При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.

Предмет «Слушание музыки» ориентирован в большей степени на музыкальное и интеллектуальное развитие детей, чем на заучивание ими определенных понятий и

терминов. Что слышит ребенок, когда слушает музыку? Как помочь ему понять и осознать особую реальность сложного мира музыкальных звуков? Первая педагогическая помощь на этом пути — усвоение и осознание некоторых конкретных понятий и явлений, а именно: звука и его характеристик (высоты, длительности, силы, окраски), метра и ритмического рисунка, фактуры, мелодии и аккомпанемента, темпа, штрихов и т.д. Необходимого развития требует и одно из эстетических чувств — синестезия (особая способность человека к межсенсорному восприятию; зрительно-слуховые ассоциации, соощущения).

Целью программы является создание предпосылок для музыкального и личностного развития учащихся, воспитание культуры слушания музыкальных произведений, необходимой для последующего освоения нового музыкального и понятийного материала, т. е. для приобщения к музыкальному искусству в целом. На первоначальном этапе обучения и формирования культуры восприятия музыкального произведения важно добиться следующего:

Ребенок должен осознать мир музыкальных звуков как особую реальность, войти в которую возможно только через чувственное восприятие характера музыки.

Необходимо увлечь, заинтересовать ребенка, сделав процесс слушания ярким эмоциональным переживанием эстетического чувства. Только так музыкальные впечатления станут его личным слушательским опытом.

Преподаватель формирует у учеников первоначальные навыки слухового наблюдения музыки.

С помощью слухового наблюдения преподаватель знакомит детей с общими закономерностями музыкальной речи и основными музыкальными терминами.

Опираясь на долгосрочную память, эмоциональную отзывчивость и увлеченность школьников, преподаватель создает «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний будущего потенциального слушателя.

Чтобы проверить степень освоения материала без лишнего нажима и назидания, в программе дается ряд творческих заданий. Они помогут выявить знания, умения и навыки учеников, а также станут не столько критерием оценки, сколько любимой формой работы на уроке.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Весь трехлетний курс выстроен следующим образом: 1 класс- представляют единый цикл – от звуков окружающего мира к голосам живой природы, и к сказочным образам в музыке. Далее он прорастает в темы 2 класса – «Природные явления в музыке» к «Детской музыке», от «Детских образов» к «Взрослым образам» далее к «Народной музыке». 3 класс- посвящен изучению танцам. Большинство произведений, изучаемых в 1 классе, созданы для симфонического оркестра. Поэтому, последняя тема первого года обучения посвящена дирижеру и оркестру.

В 3 классе все темы сводятся в единое целое. Третий год обучения представляет первичные жанры в музыке – танец, марш, песню. Вокруг этих основополагающих образовательных тем выстраиваются свои подтемы. Самая объемная и продолжительная тема **«Танцевальная музыка»** занимает значительную часть учебного времени. Она охватывает огромный исторический временной период. Вступительный раздел знакомит с древнейшими танцевальными формами. Основной раздел включает танцы от Средневековья (XII в.) по XX век.

Таким образом, тема «Танцевальная музыка» становится ярчайшей кульминацией тем 1 и 2 классов, так как танцевальная основа присутствует во многих темах.

Итак, наибольшую значимость приобретает тема «Танцевальная музыка», так как охватывает большой исторический период формирования и развития танцевальных жанров: ранние формы танца в эпоху каменного века и зарождения лексики мужских и женских танцев; старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья и Возрождения по XVIII век; бальные танцы XIX века; джазовые танцы XX века, пришедшие с американского континента.

Изучение танцевальных жанров происходит хронологически, что позволяет учащимся понять процесс развития танцевального искусства от Средневековых Бранлей и Фарандолы до ритмичных джазовых танцев XX века – Буги-Вуги, Рок-н-Ролла. Наряду с бальными танцами, учащиеся знакомятся с народными танцами, представляющими яркие национальные пласты мировой культуры – русские, испанские, итальянские, венгерские, греческие, еврейские, ирландские. Танцы изучаются через просмотр концертных программ на видео, которые оставляют неизгладимое впечатление в душах детей, поражая их своей красотой и национальной неповторимостью. Благодаря историческому танцу дети знакомятся с нормами общественного поведения в разные эпохи, нравственными, этическими и эстетическими основами жизни людей.

Таким образом, структура курса выстраивается по так называемому концентрическому методу. Все образно-смысловые и идейные «магистральные» ведут к трем обобщающим ключевым темам 3 класса.

В 4 классе в курсе «Музыкальная литература» будет продолжена и расширена работа по анализу выразительности музыкального языка, приемов развития и формы в создании образов. Более подробно будет представлена история музыкальных инструментов.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- объяснительно-иллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально - техническая база МБУ ДО «ДШИ №2» соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Средства обучения: фортепиано, музыкальный центр, DVD проигрыватель, компьютер, проектор, колонки. Наглядные пособия: таблицы, иллюстрации, нотная и учебная литература.

В учебном классе имеется столы, стулья, доска.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами.

II. Содержание учебного предмета

Учебно –тематический план

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения тем программы с указанием распределения учебных часов предмета.

Темы по слушанию музыки

Распределение учебного материала

1 год обучения

Урок №1 Тема: Звуки окружающего мира.

Беседа о предмете. Разговор о том, какие звуки окружающего мира человек слышит – звуки природы и различных предметов; из чего рождаются звуки музыкальные; как композиторы умеют слышать голоса живой природы и передавать их в своих сочинениях.

Музыкальный материал:

- Песня «Где музыка берет начало» из телефильма «Чехарда», муз. Е. Крылатова, ст. Ю. Энтина;
- Звуки природы: ветер, гром, гроза, дождь; «Зимние звуки», «Весенние звуки», «Летние звуки»;
- А. Вивальди. Концерт «Весна» 1 часть, концерт «Лето» 3 часть.

Иллюстративный материал:

- Стихотворение Е. Винокурова «Стихия музыки»;
- Стихи, сопровождающие Концерты А. Вивальди «Времена года» (возможно автором является сам композитор);
- Репродукции картин пейзажной живописи русских художников;
- Картин природы.

Урок №2 Тема: Сказки о музыке и музыкальных инструментах.

Легенды о музыке. Возникновение музыкальных инструментов. Знакомство с музыкальными инструментами: флейта Пана, лира, гусли. Знакомство с Аполлоном и Музами.

Музыкальный материал:

К. Сен-Санс. «Ископаемые» из цикла «Карнавал животных», А. Вивальди «Зима» 1ч. из цикла «Времена года», И. Штраус. «Марш Раденецкого», Г. Ф. Гендель «Испанский

марш», А.Хачатурян «Танец» из балета «Гаянэ», Л.Делиб «Ария с колокольчиками» из оперы «Лакме».

Иллюстративный материал:

- картинки с музыкальными инструментами;
- О.Тимофеева сказка о музыкальных инструментах «Не только гром и молния, но и небесный перезвон!»,
- Легенды о происхождении музыки;
- Дьявольские трели.

Урок №3-4.Тема: Старинные музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты из дерева. Знакомство со славянскими народными инструментами: домра, гудок, свистулька, варган, бубен, жалейка, свирель, кугиклы, бубенцы, трещотки, ложки, рожок, гусли, кастаньеты. Ксилофон- звучащее дерево.

Музыкальный материал: А.Вивальди «Зима», 1ч. Из цикла «Времена года» (ксилофон), РНП «Уличная» (домры), РНП «Ой да ты калинушка» (ансамбль русских народных инструментов), Ж.Бизе-Р.Щедрин. Хабанера из сюиты «Кармен», танец «Фламенко».

Иллюстративный материал:

- Стихотворение «Деревянный звук какой?»;
- Видео и картинки музыкальных инструментов.

Урок №5. Тема: Хрустальные звуки.

Знакомство с инструментами: стеклянная гармоника, вибрафон, челеста. История создания стеклянной гармоники, Произведения В.А. Моцарта для музыкантши Марианны Кирхгеснер. Исторические факты из жизни композитора и слепой музыкантши.

Музыкальный материал: Г.Ф. Гендель «Испанский марш» (вибрафон), К.Орф пьесы из «Шульверка», игра на бокалах англ. народная мелодия "Зелёные рукава", П.И. Чайковский танец феи Драже из балета «Щелкунчик», В.А. Моцарт «Adagio e Rondo» для стеклянной гармоники, флейты, гобоя, альты и виолончели.

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о стеклянном звуке;
- Видео и картинки инструментов.

Урок № 6,7. Тема: Колокольчики и колокола. Оркестровые колокола.

Беседа о колоколах: «Сысой», «Лебедь», легенда о христианском епископе Паулине, материал из которого отливали колокола, знакомство с карильоном, с оркестровыми колоколами, металлофон. Колокольные звоны, Кремлевские куранты. Тембр, регистр, динамика.

Музыкальный материал: рпп «Вечерний звон» вокальное пр-е и инструментальное пр-е. В.Гаврилин «Часики», И.Штраус «Полька трик-трак», А.Понкьелли Танец часов из оперы «Джоконда», П.Чайковский «В церкви», В.Моцарт «Волшебная флейта», тема волшебных колокольчиков.

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о металлических звуках;
- Стихотворение о шуршащих звуках;
- Картинки, видео инструментов.
- Репродукции картин русских художников

Урок №8. Тема: Колокольность в классической музыке.

Использование русскими композиторами в своих произведениях колокольных перезвонов или подражание их звучанию на фортепиано. Различие характера колокольности в произведениях М. Мусоргского и С. Рахманинова: торжественность, величие и трагичность. Причины, приведшие к разной трактовке колокольности.

Тембр колокольчиков как воплощение образов сказки и волшебства. Особенный инструмент, звучащий подобно волшебным колокольчикам – Челеста.

Музыкальный материал:

- М. Мусоргский. Сцена коронации Царя Бориса из оперы «Борис Годунов» ;
- М. Мусоргский. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» (фортепиано, оркестр);
- С. Рахманинов. Прелюдия для фортепиано до # минор;
- С.Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, I часть, фрагмент;
- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
- П. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик».

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. Проект городских ворот в Киеве;
- Фотографии инструментов – колокола, колокольчики, челеста;

- Портреты композиторов,
- Видео фрагментов из оперы.

Урок №9. Тема: Её высочество «Мелодия».

Главная музыкальная мысль-мелодия. Понятия: кантилена, речитатив, мотив, а капелла. Восходящее и нисходящее движение мелодии.

Музыкальный материал: «Речитатив Сусанина» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинка. Е. Гаврилин «Мама».

Урок №10. Тема: Часовая музыка.

Сравнение пульса в музыке с ходом часов и биением сердца человека. Различие тембров звучания часового механизма разнообразных моделей часов.

«Часики» В. Гаврилина как сказочно-волшебный образ, сон и светлая мечта.

Музыкальный материал:

- «Часовая музыка» – звуки часов;
- В. Гаврилин. «Часики»;
- И. Штраус. Полька «Тик-так»;
- А. Понкьелли. Танец часов из оперы «Джоконда».

Иллюстративный материал:

- Фотографии часов;
- Фотографии композиторов.

Урок №11, 12. Тема: Времена года в музыке.

Картины природы. Весна, Зима, лето, осень.

Музыкальный материал: А. Вивальди «Времена года», П. Чайковский «Белые ночи. Июнь», «Осенняя песнь», «Святки», «Баркарола» из цикла «Времена года».

Урок №13. Тема: Музыка в разное время суток.

Беседа о временах года, о времени суток, понятия: «темп», «динамика», «регистр» краткая беседа о жизни и творчестве композиторов.

Музыкальный материал: Э. Григ «Утро» из сюиты «Пер Гюнт», С. Прокофьев «Вечер» из цикла «Детская музыка», В. Калинников «Первая симфония» фрагмент из 2 части.

Иллюстративный материал:

- Картины времени суток,
- Фотографии композиторов,
- Стихотворения о времени суток.

Урок №14, 15. Тема: Живая природа в музыке.

Беседа о живой «поющей» природе. Отражение в музыке картин природы, в которых слышатся игра воды, шум морского прибоя, завывание ветра, а также, голоса животных и птиц. Слушание произведений, в которых композиторы подражают голосам птиц и через их образы передают человеческие переживания.

Музыкальный материал:

- «Летние звуки» – соловьи, птицы в саду, хор лягушек, комар, рой пчел, шмель, цикады и птицы.
- Дакен. «Кукушка» – инструментальный ансамбль; фортепиано;
- К. Сен-Санс. «Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал животных»;
- Жанекен. «Пение птиц» – вокальный ансамбль;
- Рамо. «Перекликанье птиц» – клавесин;
- А. Вивальди. Концерт «Весна» 1 часть;
- К. Сен-Санс. «Птичник» («Райские птицы») из цикла «Карнавал животных»;
- А. Алябьев. Романс «Соловей» – вокал; фортепиано;
- М. Глинка. Романс «Жаворонок» – вокал; фортепиано;
- П. Чайковский. «Жаворонок» из цикла «Детский альбом»;
- П. Чайковский. «Жаворонок» из цикла «Времена года»;
- К. Сен-Санс. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» – виолончель и фортепиано; фортепиано.

Иллюстративный материал:

- Изображения птиц;
- Фотографии композиторов.

Урок №16. Контрольный урок.

Урок №17. Сказочные сюжеты в музыке. Три чуда из оперы Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане».

Н.А. Римский-Корсаков. «Три чуда» (образы белочки, морских витязей и царевны Лебеди) и «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане».

Раскрытие каждого персонажа и образа через характер его движений. Сюжетное содержание произведения и музыкальные приемы, создающие характерную, индивидуальную образную неповторимость.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»;
- Фотографии композитора и поэта.

Урок №18 Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки.

Безмолвный гротескный образ уродливого колдуна, раскрывающийся в картине причудливого шествия. Выразительные приемы, остроумно рисующие внешний и внутренний облик сказочного персонажа.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила»;
- Фотографии композитора и поэта.

Урок 19. Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт».

Картина фантастического шествия. Особенность строения музыкальной формы- динамическое «зловещее крещендо»: от осторожных шагов до дикой пляски, разгула неистовой силы.

Иллюстративный материал:

- Г. Ибсен. «Пер Гюнт»;
- Фотографии композитора.

Урок 20. Н.А.Римский –Корсаков. Сцена таяния Снегурочки из оперы «Снегурочка».

Динамическое развитие, тембральная окраска инструментов, характеризующая сцену таяния Снегурочки.

Иллюстративный материал:

- фрагмент из оперы «Снегурочка».
- фотография композитора.

Урок №21,22. Сказочные герои в музыке. Знаменитая героиня русских сказок.

История создания цикла, дань памяти друга, архитектора и художника В.

Гартмана. Беседа о сказках, о любимых сказочных героях. Прослушивая произведения выяснить с детьми в ходе беседы, какая Баба Яга- добрая, злая. Какой портрет Бабы Яги представляет нам каждый из композиторов.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Баба Яга», М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках» из цикла «Картинки с выставки», К.Лядов «Баба Яга».

Иллюстративный материал:

- Портреты композиторов,
- Картинки Бабы Яги, картины В. Гартмана «Часы с кукушкой»,
- Видео из мультфильмов с персонажем.

Урок №23. Страшные фантастические персонажи в музыке.

Продолжить знакомство о сказочных фантастических персонажах, которые часто враждебны к человеку. Сравнение изображения на картинках с воплощенными в музыке образами. В ходе беседы выяснить какие образы нам нарисовали композиторы, охарактеризовать произведения. Создать словесный портрет Деда Мороза, в ходе беседы сравнить образы Деда Мороза в произведениях Римского-Корсакова, Шумана.

Музыкальный материал: М.П. Мусоргский «Гном» из цикла «Картинки с выставки», Э. Григ «Кобальд», С.Сломинский «Марш Бармалея», К.Лядов оркестровая фантазия «Кикимора», Э.Григ «Шествие гномов» из сюиты «Пер Гюнт», Р.Шуман «Дед мороз», песня Деда мороза из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.

Иллюстративный материал:

- фрагменты из мультфильмов,
- портреты композиторов,
- изображение сказочных персонажей.

Урок №24 Добрые фантастические персонажи в музыке.

Продолжая путешествие по сказочному миру продолжить знакомство со сказочными персонажами-добрыми. Узнать у детей, в каких сказка с ними встречались. Рассказать сказку о «Спящей красавице» Ш.Пьерро, на основе которой П.Чайковский создал знаменитый балет «Спящая красавица». Средства музыкальной выразительности: лад, регистр, гармония, темп, темб. Вспомнить с детьми, какие сказки нам ранее

встречались в учебном году. Какие добрые персонажи они знают, кроме того что мы прошли.

Музыкальный материал: П. Чайковский Танец феи Драже из балета «Щелкунчик», интродукция из балета «Спящая красавица», К. Лядов «Волшебное озеро», Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане».

Иллюстративный материал:

- Портреты композиторов;
- Иллюстрации добрых персонажей.
- Видеофрагменты из мультфильмов, балетов.

Урок №25. Обобщающий урок.

Урок №26, 27. Сказка в балете.

Балет как музыкально-хореографический спектакль. Красота и выразительность балетной пластики. Основные компоненты балетного танца – **классический, характерный и пантомима**. Создатели спектакля: либреттист, композитор, балетмейстер, художники, артисты балета – солисты и кордебалет.

Музыкальный материал :

- Фрагменты из балета «Шопениана»;
- К. Вебер. Балет «Видение розы»;
- Сцена из балета Л. Минкуса «Дон-Кихот» – Адажио и Па-де-де Базиля и Китри.

Иллюстративный материал:

- Фотографии известных в прошлом балерин, танцовщиков и хореографов.

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

Знакомство со сказкой Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Просмотр всего балета с анализом выразительных средств танца.

Классический танец: Вальс снежинок, Вальс цветов, Большой заключительный вальс; дуэт Мари и Щелкунчика из I действия, Па-де-де и Адажио Мари и Щелкунчика из II действия.

Характерный танец – танцевальная сюита II д.:

Испанский танец «Шоколад»;

Арабский танец «Кофе»;

Китайский танец «Чай»;

Русский танец «Трепак»;

Танец Пастушков (классический танец);

Пантомима: Праздник Рождества, сцена с мышами.

Урок № 28, 29. П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица.

Знакомство со сказкой Ш. Перро. Просмотр всего балета с анализом выразительных средств танца, развитие сказочного сюжета и характера героев. Сравнение двух балетов Чайковского – сходство и различие.

Урок № 30,31. Сказки о музыкальных инструментах. С.С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк».

Легенда о флейте Пана. Легенда о дудочке. Легенда о скрипичном мастере. Легенда о Орфее и Эвридики. Знакомство с инструментами симфонического оркестра.

- мультфильм «Петя и волк»,

-иллюстрации инструментов, из Орфея и Эвридики, Пана.

Урок № 32,33 Дирижер. Симфонический оркестр.

Роль и значимость дирижера. Исторические сведения о дирижере. Происхождение слова «оркестр». Зарождение оркестров. Й. Гайдн – создатель малого симфонического оркестра. Состав современного большого симфонического оркестра. Порядок расположения инструментов на сцене.

На примере видео материалов увидеть, почувствовать, осознать значимость работы дирижера, его «проживание» музыки, общение с оркестром и органичную связь с музыкантами, отношение к слушателям, вовлечение публики в творческий процесс.

Музыкальный материал:

Новогодние концерты Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венской филармонии:

- 2009 г. Дирижер Даниэль Барейнбойм

И. Штраус – отец. Радецки – марш;

Й. Гайдн. Симфония № 45 «Прощальная». Финал.

- 2010 г. Дирижер Жорж Прётр

И. Штраус – отец. Радецки- марш;

И. Штраус – сын. Вальс «На прекрасном Голубом Дунае»;

- Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер Владимир Спиваков

Р. Щедрин. Юмореска;

Э. Штраус. Полька «Гром и молнии»;

Э. Штраус. Полька «Без тормозов»;

Лерой Андерсон. «Пустячок».

Урок №34. Контрольный урок.

2 год обучения.

Урок №1. Картины воды в музыке

Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I часть «Море и Синдбадов корабль».

Римский-Корсаков – мастер музыкальной живописи. Любовь композитора к водной стихии. Профессия морского офицера.

Художники-маринисты. Выдающийся русский художник-маринист И.К. Айвазовский. Связь музыки и живописи. Приемы музыкально-картинной живописи в создании пространственно-звукового образа водной стихии.

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин И.К. Айвазовского;

- А.С. Пушкин. Фрагменты из стихотворения «К морю».

Урок №2. Н.А. Римский-Корсаков. «Пляски царства подводного» из оперы «Садко».

Былинная история о новгородском купце, певце и гусле Садко. Приемы, которыми композитор рисует подводный мир, – пляски речек и ручейков, золотоперых и сереброчешуйных рыбок.

Урок №3. К. Сен-Санс. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных».

Красочная музыкальная картинка. Выразительные приемы, рисующие волшебный мир аквариума.

Ф. Шуберт. Песня «Форель», стихи Кристиана Фридриха Даниеля Шубарта.

Содержание песни, смысл стихотворения, его строение. Связь музыки и слова. Выразительная роль фортепианной партии, характер вокальной мелодии. Музыкальная драматургия песни, приемы воплощения образа.

Урок №4. Ф. Шуберт. Песни «В путь», «Куда?», «Колыбельная песня ручья» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха», стихи В. Мюллера.

Песня – любимая область творчества Шуберта. Содержание цикла, сквозной образ ручейка, значение фортепианной партии. Различие выразительных средств каждой песни, характеризующих образ ручья и состояния юноши.

Урок №5. Картины воды в музыке

А.С. Аренский. «Ручеек в лесу».

Образец пейзажной лирики. Гармония, слияние человеческой души с красотой природы. Музыкально-живописные приемы.

В завершении изучения стихии воды сравнить воплощение ее образов в различных произведениях.

Дополнительный *иллюстративный материал* – **музыкальный видео-подарок**, подытоживающий образы водной стихии и предвосхищающий стихию света, – картину восхода солнца. Это фильм, представляющий природу суровой северной страны Норвегия с сопровождающей его музыкой **Концерта для фортепиано с оркестром Эдварда Грига**.

Норвегия – страна гор, гор-исполинов, фьёрдов с крутыми скалистыми берегами; страна бескрайних озер, бурных и полноводных рек, летящих с горных вершин, и водопадов.

Созерцая природу Норвегии и слушая музыку Э. Грига, ощущаешь полнейшее слияние, нерасторжимость видимого и слышимого. Кажется, что музыка Грига рождена из этой могучей стихии. Каждый музыкальный «поворот» совпадает со зрительными образами – стихией воды и света.

Урок № 6, 7 Картины света в музыке. Э. Григ. «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт».

Картина пробуждающейся северной природы. Красота пейзажа и красота человеческих чувств. Роль мелодии, гармонии, тембровых красок и фактуры в создании пространственно-живописного характера музыки.

Иллюстративный материал:

- Фотографии картин природы;
- Стихотворение Г.А. Галиной «Здесь хорошо»;
- Стихотворение И. Сурикова «Занялася заря»;
- Фотографии композитора.

Урок №8. Обобщающий урок.

Урок №9,10. Сказка и кукольный театр в музыке.

Р. Шуман. Пьесы «Пьеро» и «Арлекин» из фортепианного цикла «Карнавал».

Костюмированный праздник Карнавал. Итальянская комедия масок – comedy dell arte, ее главные герои Арлекин и Педролино (Пьеро). Различие характеров масочных героев в «Карнавале» Шумана.

И. Стравинский. Сцена из балета «Петрушка» - «Народные гулянья на Масленой».

Ярмарочные, кукольно-масочные образы – Петрушка, Балерина, Арап. Кукольная драма по типу любовного треугольника итальянской комедии масок на фоне разгульного веселья толпы. Образ Петрушки. Связь русской куклы Петрушки и итальянских масок Арлекина и Пьеро.

Иллюстративный материал:

- А. Бенуа. Эскизы костюмов к балету «Петрушка»;
- А. Бенуа. Репродукция картины «Итальянская комедия»;
- Портреты композиторов.

М. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки».

Вспомнить историю создания цикла. Рисунок В. Гартмана. Сравнение изображения на картинке с воплощаемыми в музыке образами. Переосмысление образов. Анализ выразительных средств, с помощью которых создаются шуточные образы. Просмотр мультфильма. Сравнение звучания пьесы на фортепиано и в переложении для симфонического оркестра.

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. Эскиз костюмов для балета «Трильби»;
- Мультфильм. «Балет невылупившихся птенцов» на музыку М. Мусоргского.

Урок №11,12. Музыка и детство. Образы игрушек.

П.И. Чайковский. Пьесы из цикла для фортепиано «Детский альбом».

История создания цикла. Круг образов. **Игрушки девочек** – куклы: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла». Драматургия пьес – душевное состояние девочки и приемы передачи настроений. Значимость игр в куклы. Человеческие качества, которые воспитывались через игры в куклы.

Игрушки мальчиков – «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков».

Характер музыки пьес. Сравнение с Маршем – сценой детских игр из балета «Щелкунчик». Анализ формы, выразительных средств. Значимость игр мальчиков и их роль в воспитании.

Иллюстративный материал:

- В. Лунин. Стихи к «Детскому альбому» Чайковского;
- В. Павлова. Иллюстрации к стихам В. Лунина;
- Мультфильм «Детский альбом» на музыку Чайковского.

Д. Шостакович. Цикл пьес для фортепиано «Танцы кукол».

Идея возникновения цикла. История о больной девочке, которую развлекают ожившие игрушки.

Иллюстративный материал:

- Мультфильм «Танцы кукол» на музыку Д. Шостаковича;
- Фотографии композитора.

Урок № 13. Волшебный музыкальный ящик.

А.К. Лядов. «Музыкальная табакерка»

Знакомство с рассказом В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке».

Остроумная пьеса, в которой композитор подражает звучанию музыкального ящика. Выразительные приемы, благодаря которым воспроизводится звучание колокольчикового механизма и создается волшебный образ.

Ф. Лист – Н. Паганини. «Кампанелла»

Создание Листом виртуозного фортепианного произведения на мелодию «Кампанеллы» Н. Паганини. Создание новых приемов игры на фортепиано, звукоподражание звону колокольчиков.

Иллюстративный материал:

- В.Ф. Одоевский. Рассказ «Городок в табакерке»;

- Портреты композиторов.

Урок №14,15. Образы животных в музыке.

Зоологическая фантазия, «музыкальный» зоопарк. Пародийные, шуточные «портреты» животных. Сходство с человеческими характерами. Яркие выразительные приемы и минимальные штрихи, создающие представление об образе животного: его характере, повадках, движениях, голосе. Закреплены понятия «темп», «регистр».

Иллюстративный материал:

- «Умиравший лебедь». Балетная постановка М. Фокина на музыку Сен-Санса. Исполняет Майя Плисецкая; А.Гедике «На слонах в Индию», Р.Давыдов «Слон и моська», Г.Галынин «Медведь», А.Руббах «Медвежонок», С.Сломинский «Лягушки», И.Кефалиди «Ослик», Т.Ломова «Петух», С.Майкопар «Мотылёк», Р.Шуман «Кукушка-невидимка»

- Фотографии животных.

Урок №16. Обобщающий урок.

Урок №17,18. Героические образы

Р. Вагнер. Полет Валькирий из оперы «Валькирия»

Валькирии – персонажи скандинавской мифологии. Воплощение в музыке воинствующей, зловещей героики.

Ф. Шопен. Этюд № 12 «Революционный»

События жизни композитора, результатом которых стало создание этюда. Передача в музыке героики протеста, подвига. Различие героики Шопена и Вагнера.

Урок №19. Тема судьбы в музыке.

- **Л. ван Бетховен. «Патетическая» соната № 8, I часть, вступление (образ судьбы).**

Беседа, размышления о том, что же такое судьба. Как она может управлять человеческой жизнью и как человек может преодолеть эту невидимую силу. Трагедия жизни Бетховена и воплощение в музыке грозных «шагов» судьбы.

Иллюстративный материал:

- Фотографии композитора.

Урок №20,21. Психологические образы в музыке.

Бетховен. «К Элизе»

Трагическая судьба композитора. События личной жизни, нашедшие отражение в музыке. Бетховенская лирика – душевная доброта, искренность и чистота чувств. Слушая и анализируя лирико-психологическую линию развития, понять логику музыкальной формы, интонационную выразительность, ладотональные краски, фактурные особенности.

П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» – начало истории развития русского балета. Содержание балета – старинная германская легенда. Идея балета. Отличие «Лебединого озера» от «Спящей красавицы» и «Щелкунчика».

Просмотр всего спектакля с анализом развития сюжета, лирико-психологического развития образов и танцевальной драматургии.

Урок №22,23. Лирические образы в музыке.

Ф. Лист. Ноктюрн «Грезы любви» № 3

Происхождение термина «лирика». Чувства лирические, лирико-психологические. Ноктюрн в поэзии, живописи и в музыке. Ноктюрн «Грезы любви» – переложение для фортепиано романса «Канцона», стихи Ф. Фрейлиграта. Анализируя произведение, проследить развитие лирического чувства на протяжении всей формы. Трактовка фортепиано как вокального голоса. Песнь любви. Принцип построения 3^x частной формы на одной мелодии, художественный смысл.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. «Тиха украинская ночь»;
- Репродукция картины И. Крамского «Лунная ночь».

В.И. Ребиков. Вальс из оперы «Елка»

Знакомство с двумя литературными произведениями: сказкой Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками» и рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на Елке». Сходство содержания и волнующей авторов социальной проблемы. Анализ выразительных средств: особенностей движения мелодии, гармонических и тембровых красок, темпа, формы, логики необычного завершения мелодии вальса. Общая беседа выводит на очень сильное сопереживание и сострадание, приводит к пониманию смысла жизни.

Иллюстративный материал:

- Г.Х. Андерсен. «Девочка со спичками»;
- Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на Елке».

Урок №24,25. Возвышенные и божественные образы в музыке.

«Ave Maria»

Беседа о возвышенном и божественном. Образ Марии Богоматери как один из самых прекрасных возвышенных образов мировой музыки и живописи. «Ave Maria» Дж. Каччини, И.С. Баха – Ш. Гуно, Ф. Шуберта – это гимн идеальной женской красоте, духовному совершенству; выражение любви к женщине – матери, преклонение перед ее душевной чистотой.

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин художников эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэля и других.

В.А. Моцарт. Реквием, часть № 7 «Lacrimosa»

Понятие «реквием» и «месса». Реквием Моцарта – итог творческого и жизненного пути, произведение трагическое. История создания Реквиема. «Лакримоза» – самая лирическая часть, воплощение возвышенной скорби и печали. Сравнение сущности возвышенного в «Ave Maria» и Реквиеме.

Урок №26. Обобщающий урок.

Урок №27. Фольклор – народная мудрость.

Значение слов: народ, творчество. Особенности народного творчества в культурах разных этнических групп (традиции, обычаи); их черты. Отличие народных песен от авторских (устная природа, бытование, много вариантов напевов на один и тот же текст). Сюжетные игры. Считалки. Хороводные игры «Каравай», «Зайчик».

Музыкальный материал:

-Колыбельные, потешки, считалки, хороводные, игровые: «Каравай», «Зайчик», «У медведя во бору», «Во саду ли в огороде».

Урок №28,29 Праздники солнечного календаря.

Народный календарь – совокупность духовой жизни народа (годовой цикл обрядов). Соединение в народном календаре земледельческого, православного и государственного календаря. Календарный круг. Праздники солнечного календаря (зимний цикл праздников).

Музыкальный материал: Колядки, авсеньки, таусеньки, щедровки, виноградья, величальные, подблюдные, корильные.

- «Заимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-маледа», «Как ходила Коляда», «Уж золото хороню».

Урок №30,31. Праздники лунного календаря.

Весенне-летний цикл праздников.

Музыкальный материал: «Маслена кукошейка», «Маслена, маслена», «А ты Масленицу», «Ах ты масленица», «Среда до пятницы», «Ой, кулики», «Весна, весна красная», «А мы просо сеяли», «Заплетися, плетень», «Вейся, вейся капуста моя», «Ай во поле липенька», «Ходила младшенька»,

Урок №32. Оперная музыка. В.А. Моцарт «Волшебная флейта». В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»

«Волшебная флейта» – последняя опера Моцарта, созданная незадолго до смерти, в которой воплотились его взгляды на жизнь человеческого общества.

Знакомство со сказкой Крестова Виланда. Образный строй оперы, два мира – добра и зла, враждующие между собой. А между ними в поисках правды, истины и любви мечется принц Тамино.

Четыре образные группы:

- Разума и добра – мир Зарастро;
- Зла и тьмы – мир Царицы ночи;
- Лирические образы – Тамино и Памина;
- Комические образы – Папагено и Папагена.

И образ волшебной флейты, которая помогает преодолевать жизненные препятствия.

Просмотр оперы. Проследить развитие сюжета; образно-смысловых линий – лирической, комической, философской; выразительных средств.

Особая роль разговорных диалогов. Зингшпиль – разновидность австрийской комической оперы, где пение чередуется с веселыми разговорными диалогами. Яркость образов Папагено, принца Тамино, Царицы Ночи, Памины, Зарастро.

Вывод: опера сказка, сказка философская, воплощающая важнейшие проблемы человеческих взаимоотношений. Опера лирическая и комическая.

Иллюстративный материал:

- Крестов Виланд. Сказка «Волшебная флейта» с яркими художественными иллюстрациями.

Урок №33. Хоровая музыка. Г.В. Свиридов концерт для хора «Пушкинский венок».

Г.В. Свиридов. Концерт для хора «Пушкинский венок»

Необычность названия. Идея создания. Поэзия Пушкина как величайший источник тончайшей лирики, гармонии и красоты, философской глубины и русского духа. Десять стихотворений поэта – красочный букет.

Пушкин и Свиридов – два ярчайших представителя русской культуры XIX и XX веков.

Многоголосный, многокрасочный хор как голос самого Поэта. Многообразие образов.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. Стихи, вошедшие в Хоровой Концерт;
- Фотографии композитора и портреты Пушкина.

Урок №34. Повторение пройденного материала.

Урок №35. Контрольный урок.

3 год обучения

Урок №1,2. Происхождение танца. Ранние формы: тотемические и обрядовые формы.

История возникновения танца. Древнейшие свидетельства жизни первобытных племен Австралии и Африки – наскальная живопись. Связь движений и жестов с трудом древних людей. Тотемические обряды, тотем, тотемизм. Связи тотемических плясок с пластикой движений разных видов животных. Появление обрядовых танцев как результат развития трудовой деятельности человека. Разделение труда на женский и мужской привело к появлению двух видов древнейших танцев. Женские – танцы плодородия, мужские – охотничьи и военные. Овладение навыками охоты и военного дела через обрядовые танцы. Различие тотемических и охотничьих танцев.

Формирование лексики мужских и женских танцев, их различие. Влияние местности проживания людей на стиль пластики танца.

Иллюстративный материал:

- Фотографии наскальной живописи и аборигенов, исполняющих танцы.

Урок №3. Старинные европейские танцы. От средневековья до XVIII века. Бранль, Фарандола, Павана.

XII век (Средневековье) – появление первых бальных танцев. Франция – законодательница танцевальной моды. Французский **Бранль** – начало бальной хореографии. Танец, от которого произошли почти все бальные танцы. Хоровод – основа всех танцев. Происхождение бальных танцев из народных. Различие бранлей народных и бальных. Разновидности бранля – простой и двойной. Значение танца в формировании норм поведения. Чтобы ощутить характер танца, разучиваем основные его движения.

Французская **Фарандола** – средневековый танец, ведет свое происхождение от Бранля. Танец – игра, танец – импровизация. Сравнение роли этих танцев в жизни людей.

Павана – церемониальный испанский танец эпохи Возрождения (XVI век). Происхождение названия. Функциональная роль танца. Сравнение с Бранлем.

Басдансы – собирательное название придворных церемониальных танцев.

Музыкальный материал:

- Бранль simple, Бранль double;
- Фарандола (неизвестный автор);
- Каррозо. Павана;
- Туано Арбо (Жеан Табуро). Павана.

Урок №4. Менуэт и гавот.

Менуэт и Гавот

Популярные французские бальные танцы XVII-XVIII веков. Время расцвета французского королевского двора. Танцы, хореография которых была подчинена придворному этикету.

Менуэт – «король танцев» и «танец королей».

Происхождение менуэта от крестьянского бранля. С сер. XVII в. – придворный танец, галантный, церемониальный. Красота и изысканность манер, грациозность движений.

Гавот также происходит от хороводного бранля в XVI веке. Но популярность приобретает уже как бальный в XVII-XVIII веках. Большая роль в возрождении танца принадлежит придворному композитору Ж.Б. Люлли.

Великолепие и роскошь обстановки и нарядов. Расцвет французской аристократии. Версаль – дворец французских королей.

Музыкальный материал:

- Г.Ф. Гендель. Менуэт из сюиты «Музыка фейерверка»;
- И.С. Бах. Менуэт из Сюиты № 2 для флейты с оркестром;
- Л. Боккерини. Менуэт из Квинтета;
- Й. Гайдн. Менуэт из Симфонии № 45 («Прощальная»);
- Д. Готье. Гавот;
- Ж.Б. Люлли. Гавот ре минор;
- С. Прокофьев. Гавот из Симфонии № 1 («Классическая»).

Иллюстративный материал:

- Док. Фильм «Версаль».

Урок 5. Полонез.

Полонез – происхождение от польского народного танца «Ходзоны». В нач. XVIII в. – широкая известность как бального танца во всей Европе, особенно во Франции. «Полонез» по-французски означает *Польский*. Бальный полонез – особая роль в обстановке грандиозных и роскошных балов. Особенность построения по рангам согласно придворному этикету. Танец – шествие, горделивость осанки, мягкий шаг, сложность фигур композиции. Сравнение с Менуэтом и Гавотом – сходство и различие.

Музыкальный материал:

- П.И. Чайковский. Полонез (танец с кубками) из балета «Лебединое озеро» ;
- П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин».

Урок 6. Сарабанда, Контрданс.

Сарабанда – испанский танец-шествие XVII-XVIII веков. Происхождение танца и названия. Характер танца, его отличие от других бассдансов.

Контрданс—английский танец XVII-XVIII веков. Сходство с бранлем. В сер. XVIII в. Контрданс отражает новые нормы общественного поведения и моды. Более демократичная атмосфера. Парные манерные танцы уступают место массовым танцам, доступным широким кругам. Танец – игра.

Музыкальный материал:

- Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Сюиты № 4 ре минор;
- Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Сюиты № 7 соль минор;
- Ж.Ш. Шамбоньер. Сарабанда.

- Контрдансы:

«Дамы и кавалеры»;

«Большой круг»;

«Приглашение в хоровод».

Урок № 7. Старинная танцевальная сюита.

Зарождение танцевальной сюиты в XV-XVI веках при дворах европейских вельмож, когда группы танцев исполнялись без перерыва.

XVI-XVIII века – появление инструментальной сюиты.

Первые сюиты объединяли медленную Павану и быструю Гальярду. XVII-XVIII века – время, когда сложилась старинная танцевальная сюита. Обязательные и необязательные танцы.

Музыкальный материал:

- Винченцо Галилеи. Сюита для лютни: Павана и Гальярда;

- Ж.Ш. Шамбоньер. Павана и Гальярда;

- И.С. Бах. Французская сюита № 2 до минор.

Урок №8 Повторение пройденного материала.

Урок №9. Бальные танцы XIX века. Вальс.

XIX век – эпоха **вальса**. Завершение эпохи Менуэта и Гавота, на смену которым пришли более свободные и непринужденные танцы. Новая столица танцевальной моды – Вена. Происхождение вальса от народных танцев – Лендлер и Вольта. Значение названия «вальс».

«Венский» вальс. Роль композиторов Йозефа Ланнера и Иоганнов Штраусов, отца и сына. И. Штраус-сын – «Король вальса». Влияние музыки Штрауса на хореографию вальса. Слияние музыки, движений и чувственности.

Музыкальный материал:

- И.Штраус-сын. Вальс «На прекрасном Голубом Дунае». Венский филармонический оркестр. Дирижер Даниэль Баренбойм (2009); Жорж Прётр (2010); Марис Янсонс (2012);

- «Праздничный вальс» (венский). Московский государственный академический театр танца «Гжель». Художественный руководитель театра народный артист России Владимир Захаров.

Урок № 10: Полонез и Мазурка

Полонез и Мазурка – символы Польши. Новый этап развития бальной хореографии – танцы славянских народов. Взлет популярности **Полонеза** в XIX веке благодаря композитору Фредерику Шопену.

Мазурка – происхождение танца. Народная и бальная мазурка. Роль творчества Шопена в популяризации этого танца. Значение полонеза и мазурки в жизни и творчестве Шопена.

Музыкальный материал:

- Ф. Шопен. Полонез № 3 Ля Мажор;
- П.И. Чайковский. Мазурка из балета «Лебединое озеро» ;
- Ф. Шопен. Мазурка ор. 7 № 1 Си бемоль Мажор,
Мазурка ор. 33 № 2 Ре Мажор.

Урок №11. Славянские танцы. Полька.

Полька – старинный народный чешский танец. Происхождение названия. Народная и бальная полька. Непревзойденный мастер польки – И. Штраус.

Музыкальный материал:

- И. Штраус-сын. Полька «Трик-трак»;
- «Полька – Анна»;
- Полька «На охоте»;
- И. Штраус-сын и Йозеф Штраус «Полька – пиццикато».

Уроки №12,13. Народные танцы. Хоровод.

В народных танцах раскрывается душа, характер и жизнь народа. Богатство и разнообразие русского народного танца. Два основных жанра – хоровод и пляска, женственность, удаль и озорство.

Музыкальный материал:

- Танцы из репертуара Московского государственного академического театра танца «Гжель». Художественный руководитель театра народный артист России Владимир Захаров.
- Танцы из репертуара Государственного академического народного хора им. М.Е. Пятницкого. Художественный руководитель Александра Пермякова.

Уроки №14,15. Испанский танец. Болеро, хота.

Два типа испанского танца – **фламенко** и **классический**. Искусство **Фламенко**: народный танец, пение (канте хондо), игра на гитаре. Родина фламенко – южная провинция Испании Андалусия.

Начало XX века – возрождение искусства фламенко благодаря творчеству композиторов И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Происхождение слова «фламенко», разные версии. Уникальность танцев фламенко – одиночные танцы. Выразительность, страстность, трагичность. Малое сценическое пространство – концентрация внутри танцора, в глубине души. Танцы – **Цыганское Танго, Фаррука, Фанданго, Фандангильо**.

Самые распространенные **классические танцы** – **Болеро** и **Хота**. Происхождение названия. Ритмические особенности.

Музыкальный материал:

- Танцы фламенко;
- П.И. Чайковский. Болеро из балета «Лебединое озеро»,
Испанский танец «Шоколад» из балета «Щелкунчик»;
- М.И. Глинка. Испанская увертюра «Арагонская хота»;
- М. Равель. Болеро (танцевальная постановка).

Урок №16. Контрольный урок.

Урок №17. Итальянский танец. Тарантелла.

Танец, распространенный по всему югу Италии. Происхождение названия. Характер танца, ритмические особенности.

Музыкальный материал:

- Дж. Россини. «Тарантелла»;
- Л. Денца. «Funiculi, Funicula» (неаполитанская песня);
- В. Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта».

Урок №18. Венгерский танец.

Чардаш – венгерский народный танец. Происхождение названия. 2^x частное строение танца. Чардаш – танец и виртуозные инструментальные импровизации цыган. В 30-е

годы XIX в. Чардаш становится бальным. «Король чардаша» – Имре Кальман, создатель классической оперетты.

Музыкальный материал:

- И. Брамс. Венгерский танец № 1 соль минор;
- И. Кальман. Оперетта «Марица». Чардаш Тассило «Эй, цыган»;
- Монти. Чардаш;
- П.И. Чайковский. Венгерский танец из балета «Лебединое озеро».

Урок №19. Сиртаки. Ирландские танцы.

Музыкально-хореографический сюрприз: Концертная программа Московского государственного академического театра танца «Гжель»:

- «Мы танцуем Сиртаки» (Греция);
- «Еврейские мотивы» (Израиль);
- «В ритме Канкана»;
- Концертная программа «Lord of the Dance» и «Rider Dance» (Ирландские танцы).

Уроки №20. XX век. Латиноамериканские и джазовые танцы. Фокстрот. Чарльстон.

XX век – латиноамериканские и джазовые танцы американского континента.

Фокстрот, Чарльстон.

Появление джазовых танцев связано с развитием джазовой музыки. Влияние джаза на латиноамериканскую музыку и танец.

Музыкальный материал:

Фокстрот (на выбор)

- П. Абрахам. «Когда мы танцуем с тобой»;
- Адамсон, Лэйн. «Приглашение на свадьбу»;
- А. Полонский. «Цветущий май»;
- Э. Лекуона. «Лунная пыль»;
- Тьерни. «Рио-Рита»;
- Р.Фрид .«Маленькая мельница».

Чарльстон

M.Janicz. Mischievous Mouse;

W. Skrzybiec. Kiss me.

Урок №21. Румба

П.Уитмен. «В кафе»;

Р. Паулс. Румба.

Урок №22. Аргентинское танго.

А. Пьяццолла. «Libertango»;

А. Пьяццолла. « Adios Nanino»;

«В Париже танго». Московский государственный академический театр танца «Гжель»
.Художественный руководитель Владимир Захаров.

Урок №23. Буги-вуги.

Н. Thomas. «The five boogio»;

Р. Энтони. «Буги для труб»;

Ч. Смит. «Буги».

Урок №24. Рок-н-ролл.

На выбор из репертуара Билла Хейли , Элвиса Пресли и группы «Битлз».

Урок №25. Твист

Арно Бабаджанян. Песни «Королева красоты», «Солнцем опьяненный» (исп. Муслим Магомаев).

Урок №26. Обобщающий урок.

Урок №27. Марш и его разновидности.

Марш – музыка для шествия. Значение слова «марш». Виды шествий. Функциональная роль маршевой музыки. Характер военной музыки, духовые оркестры. Жанровые особенности марша. Разновидности марша. Композиторы, составившие славу маршевой музыки.

Музыкальный материал:

- Парад частей Гренадерского корпуса в день рождения Императорского Величества Государя Императора Николая II;
- Марш Кавалергардского полка;
- Марш Преображенского полка;
- Марш Печерского полка;
- В. Агапкин. «Прощание Славянки».

Уроки №28. Сказочность, героика и трагедия в маршевой музыке.

Разнообразие маршевой музыки в произведениях крупной формы. Сказочные, героические и трагические образы в маршевой музыке балетных, оперных и симфонических произведений.

Музыкальный материал:

- П.И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»;
- М.И. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
- С.С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»;
- И. Штраус-отец. «Радецки-марш»;
- П.И. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год» (фрагмент);
- Дж. Верди. Марш из оперы «Аида»;
- Л. ван Бетховен. Марши из II и IV частей Симфонии № 5;
- Р. Вагнер. Полет Валькирий из оперы «Валькирия»;
- Д. Шостакович. Эпизод фашистского нашествия из I части Симфонии № 7;
- Григ. «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт».

Уроки №29-33. Русское народное песенное творчество.

Русское народное творчество – постоянный спутник человека на протяжении жизни. Народная песня – история русского народа. Народное творчество (фольклор) – мудрость народа, ум и душа многих поколений. Содержание песен, их жанровые особенности. Значение народной песни в творчестве русских композиторов. Обрядовые песни. Лирические песни. Хороводные и плясовые песни.

Музыкальный материал:

- Былина «Про Добрыню»;
- Историческая песня «Как за речкою, да, за Дарьею»;

- Трудовая песня «Эй, ухнем»;
- Свадебная песня «Ты река ль, моя реченька»;
- Лирические протяжные песни:
 - «Не одна во поле дороженька» ;
 - «Не велят Маше за реченьку ходить» ;
 - «Ой, да ты, калинушка»;
- Цыганков. Вариации на тему русской народной песни «По Муромской дорожке» (оркестр);
- «Степь да степь кругом».
- Плясовая песня «Выйду на улицу»;
- Хороводные песни:
 - «Вдоль да по речке»
 - «По улице мостовой»;
- Песни из репертуара Государственного академического русского народного хора им.М.Е. Пятницкого.

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин русских художников;
- Стихи русских поэтов:
 - В.С. Межевич. «Русские песни»;
 - А.Н. Апухтин. «Русские песни»;
 - Л. Н. Трефолев. «Дубинушка».

Урок №34. Русская песенность в классической опере.

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»

«Садко» – образец претворения русской песенности в опере. Опера-былина – эпический жанр. Основа сюжета – различные варианты новгородской былины о Садко. Либретто – использование подлинных текстов былин, песен, заговоров, причитаний. Повествовательный, эпический характер.

Опера «Садко» – сокровищница жанров русского музыкального фольклора: былинные напевы, жанровые элементы протяжных, свадебных и хороводных, дружинных, колыбельных и плясовых песен, веселые «скоморошины». Картина былинного Новгорода и образы сказочного подводного царства. Музыкальные средства, характеризующие эти два мира.

Оркестровое вступление «Океан – море синее» – изображение стихии воды, приемы музыкальной живописи. Роль этой темы в опере.

Строение оперы – 7 картин. Проследить развитие повествовательного сюжета и проанализировать музыкальный материал – русскую народно-песенную основу.

Музыкальный материал :

- Оркестровое вступление «Океан – море синее»;

- 1 картина. Ария Садко, Пляска и песня скоморохов;

- 2 картина. Песня Садко, Картина озера – плывущие лебеди,

Хороводная песня Садко.

- 4 картина. Песни торговых гостей:

Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя,

Песня Веденецкого гостя;

Песня Садко с хором.

- 6 картина. Величальная песня Садко, Пляски царства подводного;

- 7 картина. Колыбельная песня Волховы,

Финал.

Уроки №35. Контрольный урок.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Слушание музыки»:

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;

- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;

- умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств;

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах выразительности;

- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения, ассоциации).

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:

умение давать характеристику музыкальному произведению;

создание музыкального сочинения;
«узнавание» музыкальных произведений;
элементарный анализ строения музыкальных произведений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей обучаемого.

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах:

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;
- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;
- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки).

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. В конце всего курса обучения программы «Слушание музыки» проводится контрольный урок аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка, полученная на контрольном уроке, суммируется с предыдущими годовыми результатами и заносится в свидетельство об окончании школы.

Критерии оценки

Система оценок вполне традиционна - по пятибалльной шкале в соответствии с ФГТ выработаны следующие критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале;

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает ошибки;

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

В рамках существующей шкалы оценок допустимо применение плюсов и минусов.

Кроме того, оценка за работу на уроке, за четверть и за год отражает большую или меньшую активность, творческий подход к ответу, умение размышлять и рассуждать, эмоционально откликаться на музыку и поставленный вопрос, выполнение в полном объеме домашнего задания и, конечно, интерес к предмету.

Необходимо заметить, что встречаются дети с замедленной реакцией, которым трудно говорить, а тем более рассуждать. Но в таких молчаливых детях все равно идет процесс накопления. Они дома слушают музыку, находят дополнительный материал, поэтому достойны поощрения и похвалы. Но есть большая разница между тем, какими дети были вначале и к какому результату подошли в итоге. Для преподавателя это большая радость – формировать творческую личность. Передавать им свою любовь и интерес к музыке, видеть процесс роста человеческой индивидуальности.

Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Мир музыки безграничен. Чтобы его понять и постичь, необходимо овладеть навыками музыкального восприятия, накапливая слушательский опыт. Музыка более других искусств требует специальной подготовки. Ее выразительные средства и образы не столь наглядны, как в живописи. Она воздействует эмоционально, обращается к чувствам и

настроениям людей. Постоянно приучаясь слушать музыку, ребенок развивает свой слух и постепенно овладевает секретом понимания музыки.

Содержание музыки познаваемо. У музыки есть особое свойство – она пробуждает стремление человека распознать ее эмоциональный смысл, пережить его по-своему. Композитор достигает своей цели благодаря выразительным элементам музыкального языка. И слушая одно и то же произведение несколько раз, ребенок, как и любой слушатель, привыкает к его звуковым очертаниям, выстраивая логику формы и эмоциональную атмосферу.

Итак, предмет «Слушание музыки» направлен на формирование навыков и умений музыкального восприятия, развития способности слуховой наблюдательности и слуховой активности. А это приводит к накоплению знаний, к познавательной активности, следовательно, к интеллектуальному развитию, умению делать самостоятельные выводы и обобщения.

Важнейшей формой ведения урока с младшими школьниками является **урок-беседа**. Это диалог преподавателя с детьми, когда учащиеся вовлекаются, благодаря вопросам, в **активную поисковую ситуацию**.

На первом же уроке в 1 классе, погружаясь в тему «Из чего родилась музыка», дети сами рассказывают какие звуки они слышат вокруг и, самостоятельно приходят к мысли о том, что звуки музыкальные рождаются из звуков природы. Слушая в записи различные «голоса» природы, они определяют их принадлежность. А когда звучат части из Концертов Вивальди «Времена года», по тембровым краскам инструментов, по мелодическим оборотам без труда определяют время года и его природное явление.

При прослушивании колокольных звонов в теме «Колокольная музыка» сами приходят к выводу, от чего зависит высота и громкость звука колоколов. Находят различие характера колокольности в произведениях Мусоргского и Рахманинова.

При знакомстве с песней «Вечерний звон», читая им стихотворения И. Козлова, задаются следующие вопросы: «От чьего лица ведется повествование?», «Какого возраста может быть этот человек?», «Что он вспоминает и о чем переживает и сожалеет, когда слышит знакомый звон?». Слушаем песню в исполнении Николая Гедды в сопровождении хора. Перед прослушиванием задается вопрос, активизирующий восприятие: «Что вы слышите или ощущаете, когда звучит хор?» или «На что похоже звучание хора?». Рассматривая репродукцию одноименной картины И. Левитана, определяя ее настроение, преподаватель просит найти общие черты с характером прослушанной песни.

Или другой пример. Вникая в судьбу царя Бориса Годунова при просмотре сцены Коронации из Пролога оперы Мусоргского, они видят мучения царя и понимают психологическую роль присутствия на сцене мальчика в белой одежде. Через призрак образа убиенного царевича Дмитрия композитор передает муки совести Бориса (постановка театра имени Станиславского и Немировича-Данченко).

Изучая тему «Зрительно-пластические образы в музыке», знакомясь с теми или иными персонажами и образами, дети приходят к самостоятельному пониманию, что характер раскрывается через пластику движений.

Самое сложное по содержанию произведение этой темы – фрагмент из «Патетической» сонаты Бетховена, – образ судьбы, ее «шаги». Отвечая на вопрос: «Как вы думаете, что такое судьба?», дети рассуждают об этой невидимой силе и понимают, что ее можно только почувствовать. Зная, что Бетховен наделен даром гениальности, они приходят к выводу, что судьба композитора имеет две стороны – добра и зла.

В теме «Сказочные образы» слушаем пьесу «Гном» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского. Первоначально дается установка, что по сравнению с рисунком В. Гартмана,

это не совсем гном. В процессе беседы о прослушанной музыке, услышав интонации, напоминающие плач, дети осознают, что это образ человека, страдающего и несчастного. А само название «Гном» означает «маленького» человека, бесправного. И понимают, что композитор переосмысливает и по-своему воспринимает рисунок художника.

Таким образом, уже в 1 классе, благодаря поисковой, проблемной ситуации, путем активного «наблюдения за музыкой», дети через ощущения и размышления приходят к пониманию воспринимаемой музыки.

Но, чтобы понимать музыку, обязательно нужны и **иллюстративно-дидактические материалы** (репродукции картин, фотографии, произведения литературы, видеоматериалы, портреты композиторов, художников, литераторов, исполнителей), и **объяснительный метод обучения** – интересный рассказ преподавателя. Значительную помощь при обучении приобретает ярко иллюстрированное Учебное пособие.

Кроме урока – беседы, в зависимости от темы и изучаемого материала, виды уроков могут быть: урок-игра, урок-сказка, урок-настроение, урок-рассказ, урок с элементами самостоятельного анализа, урок-обобщение.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармонии, концертных залов, театров, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений. 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.

VI. Список учебно-методической литературы

Методическая литература

Гильченко Г.Н. Слушаем музыку вместе. Изд-во «Композитор-СПб», 2013г.

Ивановский Ю. «Занимательная музыка». Изд-во «Композитор. СПб», 2005г.

Способин И. Музыкальная форма. М., 1972

Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007

Учебная литература

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями),

Владимирова О. Слушание музыки. 1 год. Изд-во «Композит. СПб», 2008г. 1,2,3 классы. М., 2007. С CD приложением.

Тимофеева О. Сказки о музыкальных инструментах. Изд-во «Композитор.СПб», 2010г. С CD приложением.