

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Усть-Ордынская детская школа искусств»

Программа учебного предмета

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»

**дополнительной общеразвивающей программы
«Общего эстетического образования»
для учащихся 2-4 классов.**

Срок реализации – 3 года

**п. Усть-Ордынский
2026**

<p>«Одобрено» Методическим советом МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» Протокол № 3 от «26» марта 2026 г.</p>	<p>«Утверждено» Приказом директора МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» № 30 от «27» марта 2026 г.</p>
---	---

Разработчик:

Боброва Любовь Викторовна – преподаватель теоретических дисциплин МУДО «Усть-Ордынская ДШИ».

Демешева Аюна Николаевна – преподаватель теоретических дисциплин «МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

Содержание

1. Пояснительная записка	4
2. Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета	5
3. Формы и методы контроля, критерии оценок	6
4. Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	6
5. Методические рекомендации	7
6. Учебно-тематический план	12
7. Содержание предмета	16
8. Ожидаемые результаты обучения по программе	44
9. Литература	45

Пояснительная записка

Одной из дисциплин, способствующих музыкально-эстетическому воспитанию учащихся, расширению их общего музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, является «Слушание музыки». Являясь своего рода «нулевым циклом» курса музыкальной литературы, этот предмет вводит учащихся в тайны творчества и направлен на развитие навыков художественного мышления, позволяющих в дальнейшем самостоятельно анализировать услышанную музыку. Слушание музыки позволяет развить эмоциональность, отзывчивость на музыкальные звуки, способность выразить свои впечатления от музыки словами, что в конечном итоге способствует духовному совершенствованию ребенка и развитию его интеллекта.

Слушание музыки дает возможность узнать больше классической музыки с раннего возраста и позволяет подойти к изучению курса музыкальной литературы более подготовленным.

Настоящая программа предполагает обучение детей по предмету «Слушание музыки» дополнительной общеразвивающей программы «Общего эстетического образования». Возраст поступающих в первый класс – с восьми до шестнадцати лет. Срок освоения программы – 3 года, со 2 по 4 класс.

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

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение учащимися знаний, слуховых навыков, позволяющих воспринимать и анализировать музыкальные произведения;
- подготовку учащихся к систематическому изучению курса музыкальной литературы.

Цель программы – приобщение учащихся к искусству, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, расширение кругозора, а также развитие творческих способностей детей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Задачи курса:

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих активно и осознанно слышать музыку, понимать её язык, элементы музыкальной речи, воспринимать стиль, образный и эмоциональный строй произведений;
- опираясь на эмоциональную отзывчивость и увлеченность детей, создать «фонд» музыкальных впечатлений и первоначальных знаний учащихся;

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду;

- создание предпосылок позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области искусства.

Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся.

Форма проведения аудиторного учебного занятия – мелкогрупповой урок. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – 40 минут.

Необходимое техническое оснащение занятий

Учебные аудитории для групповых занятий должны быть оснащены:

- клавишным инструментом: пианино, рояль;
- аудио- и видеоаппаратурой;
- учебной мебелью: досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами;
- наглядными пособиями.

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения		
			2-й класс	3-й класс	4-й класс
			количество недель аудиторных занятий		
			32	33	33
			недельная нагрузка в часах		
Слушание музыки	Аудиторные занятия (в часах)	98	1	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	49	0,5	0,5	0,5
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	147	1,5	1,5	1,5

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

Формы и методы контроля, критерии оценок

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

Основными видами контроля и учёта успеваемости обучающихся по предмету «Слушание музыки» являются: текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль осуществляется в рамках аудиторных занятий и направлен на выявление общего уровня подготовки и качества овладения учащимися учебного материала. Форма проведения текущего контроля может быть представлена в виде: фронтального опроса, тестирования, небольшой письменной работы, музыкальной викторины или проверки домашнего задания.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля работы учащихся. Промежуточная аттестация позволяет определить качество реализации учебного процесса, уровень теоретической и практической подготовки учащихся, а также уровень умений и навыков сформированных на определённом этапе обучения. Основная форма проведения промежуточной аттестации – контрольный урок, который проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в конце обучения всего курса. При выставлении оценки в свидетельство об окончании учитываются оценки за зачет и годовая.

График промежуточной аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
1 класс	-	-
2 класс	-	-
3 класс	Контрольный урок	Май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации

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

Баллы	УП.02.Слушание музыки
5	Точно выполненная работа, без ошибок, полный ответ. Глубокое знание музыкальных произведений
5 –	Неточности в записи названия произведения. Недостаточно полное раскрытие музыкального образа через анализ музыкальной речи в устном ответе.
4 +	Некоторая ограниченность музыкального кругозора. Недостаточно полные ответы на устные вопросы, незначительные ошибки при написании викторины.
4	Ошибки в определении даты создания музыкального произведения, даты, касающейся биографии изучаемых композиторов.
4 –	Незначительные ошибки в определении на слух музыкальных жанров, недостаточно глубокое знание произведений музыкальной классики в пределах программы,

	биографии великих композиторов.
3 +	Удовлетворительное знание предмета: 30% неверных ответов, недостаточно развитая литературная речь, ошибки в названии дат, узкий музыкальный кругозор.
3	40% неверных ответов при написании музыкальной викторины, косноязычная речь, неумение ориентироваться в эпохах, музыкальных датах.
3 -	50% правильных ответов по музыкальной викторине, косноязычие, устный ответ только по наводящим вопросам, очень узкий музыкальный кругозор.
2	Полное отсутствие знаний. Нежелание и неумение слушать музыку.

Методические рекомендации

Еще в 20-е годы двадцатого столетия Б. Асафьев и Б. Яворский дали определение предмету «Слушание музыки»: «Слушание музыки — это формирование культуры восприятия». А музыкальное восприятие лежит в основе всех видов музыкальной деятельности. Формирование способности эстетически воспринимать музыкальное произведение начинается с развития слуховой наблюдательности. Задача педагога состоит в том, чтобы обучать слуховому «наблюдению-осмыслению течения музыки, ее развития, происходящих в ней процессов, и, наблюдая, делать выводы и обобщения» (Б. Асафьев). Необходимо подвести учащихся «к постижению процессуальности (это суть музыки), а также сохранить эмоциональную свежесть и непосредственность восприятия при все возрастающей интеллектуальной углубленности». При данной постановке вопроса важна не сумма знаний, а приобретение умений и навыков. Программа «Слушания музыки» направлена именно на приобретение первоначальных умений и навыков и ориентирована, как сказано выше, на интеллектуальное развитие ребенка более чем на выучку и на учение»...

Учебный предмет «Слушание музыки» ставит своей целью приобщить детей к музыкальной культуре через пробуждение интереса, формирование эстетического вкуса и практических музыкальных умений. В работе с детьми 7 — 9 лет важнейшим фактором обучения становится именно последнее — практическая, творческая и часто игровая деятельность. Насыщение методов обучения практическими упражнениями вызывает большую активность детей.

Активное восприятие музыки — это напряжение внимания, памяти, слухового аппарата. Для активизации восприятия необходимо помнить о следующем (вновь обратимся к тезису Б. Асафьева): «...поменьше давать готовых определений, побольше вызывать на это детей, то есть подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой». Кроме того, многие закономерности музыки даются сначала в ощущениях (практические и игровые задания способствуют этому), а позже углубляются и складываются в понятия: «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному».

Итак, в центре внимания на уроке «Слушания музыки» само музыкальное произведение и восприятие его детьми. Для достижения поставленных на уроке целей в работе с младшими школьниками необходимо использовать весь

жизненный опыт детей, опираясь на их чувственное восприятие и знания из других областей образования (русский язык, математика, природоведение...). Большую помощь оказывает обращение к аналогиям с двигательными, речевыми и пространственными явлениями.

Всегда хорошо срабатывают вопросы-ловушки и ролевые установки («мы с вами — ученые-музыканты», далее следует постановка задачи). Сам способ формулирования вопросов очень важен. Например, дети всегда хорошо реагируют на вопросы типа: как ведет себя верхний (нижний) голос в полифонии, или на что похожа мелодия, с чем связано звучание темы (с пением, речью, движением...), что случится, если убрать бас (изменить лад, ритм, тембр, фактуру...) и т. д.

Очень часто в работе с детьми мы используем то, что они еще не умеют, но будут уметь. Мы имеем здесь дело с так называемыми зонами ближайшего и дальнего знания. Зона ближайшего знания — это, в нашем случае, навыки и умения, а дальнего — представления и ощущения детей. Данная формула связана с принципом развивающего (опережающего) обучения, разработанного подробно в общеобразовательной школе (система развивающего обучения Д. Эльконина, В. Давыдова). Основные ее положения таковы:

- активное участие детей в самообучении;
- быстрый темп прохождения курса;
- высокий уровень теоретических знаний.

Однако при этом мы не просто берем материал более старшего класса. Необходима другая постановка процесса обучения: теория не «разжевывается», но дается в таком контексте системы, при котором из одной точки можно видеть целое (например, проследить путь ключевой интонации в сонатной форме от начала до конца, «пробежав» перед прослушиванием глазами по нотам, анализируя ход событий, связанных с этим мотивом). Очень часто при таком подходе музыкальное произведение (любая звучащая иллюстрация) становится «внешним поводом для внутренних размышлений». Можно, например, вернуться к уже прослушанным произведениям и подумать, насколько разнообразно работает такой приём развития, как повтор: в «Охоте» А. Вивальди из концерта «Осень» создается эффект «близко-далеко» (соотношение *forte* — *piano*), в пьесе К. Дебюсси «Снег танцует» передается эффект звукозаписи, а у В. Моцарта в «Маленькой ночной серенаде» представляется возможным поиск устойчивости (вопросы — ответы). При изучении темы «Программная музыка» (2 класс), можно вернуться к музыке вступления «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского и подумать о том, насколько музыкальное содержание шире объявленной программы.

Такой подход заставляет вновь и вновь возвращаться к уже знакомому материалу, помогает активизировать слуховую деятельность детей. Также, он является основанием важного методического приема в процессе развивающего обучения: изучать новое на старом, пройденном материале, а уже осмысленные факты закреплять на новой музыке. Закрепление пройденного на новом

материале позволяет осуществлять контроль в нетрадиционных творческих формах, в том числе и письменных (об этом речь пойдет ниже).

Преобладающая форма работы с младшими школьниками – это уроки-беседы, в которые, наряду с диалогом, педагог может вносить краткие объяснения, рассказы, практические задания, т. к. возраст детей требует разнообразия форм обучения и быстрой смены видов деятельности. Уроки могут иметь разный облик, в зависимости от содержания: урок-воспоминание, урок-сказка, урок-исследование с большой долей самостоятельной аналитической работы, урок-настроение, комплексный урок.

Однако в центре любого урока всегда стоит звучащая Музыка и эмоциональный отклик на нее. В работе применяются беседы и влияния музыки на уменьшение стрессов, позитивное отношение к обществу. Необходимо учесть эту существенную деталь при ознакомлении с поурочными планами.

Способы показа музыкального произведения могут быть различными:

1. Дети слушают музыкальное произведение (без комментариев педагога и без объявления названия), а затем дают характеристику темам и музыкальному образу в целом, пытаются определить название.

2. До прослушивания музыкального произведения педагог обсуждает с детьми, какие именно средства музыкальной выразительности будут участвовать в создании образа, заданного в программе или в названии. После прослушивания произведения дети находят подтверждение или опровержение собственным предположениям.

В работе с маленькими детьми необходимо помнить о следующем: опираясь на яркое эмоционально-чувственное восприятие, нужно стремиться к обобщенной характеристике музыкального образа, не привязывать его к конкретной предметности.

Домашние задания должны быть увлекательными и нетрудными. Как вариант, можно предложить детям записать названия произведений и подобрать к ним эпитеты, принести на урок нотные примеры на пройденную тему из собственного исполнительского репертуара, найти в словарях или справочных изданиях какие-либо сведения о композиторах и музыкальных инструментах. Дети любят сочинять музыкальные примеры, и, конечно, рисовать. Вообще, рисунки возможны не только по таким очевидным темам, как «Снег танцует», но и по неожиданной теме — «Кульминация». Удивительно, что дети могут столь остроумно и обобщенно отразить это явление в рисунках! (Пример «рисунка-кульминации»: изображение полусферы из солнышек (утро, полдень, вечер, ночь), где кульминацией является полдень; зарисовки одного и того же дерева в 4 времени года, где кульминацией являются лето и осень; покрашенный красками лист, в центре которого находится цветное пятно-сгусток, т. е. кульминация).

Домашние задания часто связаны с сочинением музыкальных примеров, и здесь особую ценность, по верному замечанию Б. Яворского, представляет не столько продукт творчества, сколько сам процесс овладения музыкальной

речью. Но еще важнее — суметь включить детей в этот процесс, что получается не сразу и не со всеми. Иногда дети считают, что они что-то сочинили, хотя на самом деле лишь подобрали знакомую мелодию, или использовали пьесу из своего репертуара (например, в задании «Сочиняем сказку в звуках»). Такая работа тоже возможна, но детям надо объяснить разницу между музыкальным оформлением с помощью музыки других композиторов и, собственно сочинением. Запустить механизм сочинения очень важно с самого начала обучения. А что может быть «удобнее» колокольного звона, когда дети выступают в роли звонарей! Сложность составляет прослушивание всех желающих на одном уроке, однако педагог может слушать учеников понемногу и на нескольких занятиях: это позволит использовать один из перспективных методических приемов — при объяснении нового материала отталкиваться от сочинений детей, примеров из их исполнительского репертуара или от уже знакомого им произведения.

К практическим и творческим формам работы дома и в классе относятся краткие письменные работы, часто в форме тестов: необходимо выбрать нужное слово из данных (средства выразительности, эпитеты) или поставить правильный термин в нужном месте (например, в «Колыбельной, которую мальчик пел сам себе» Л. Тимофеева есть запев и припев; дети должны написать, где именно они слышат речитатив, а где — кантилену, и объяснить устно, почему звучит так, а не иначе).

В 1 классе дети могут написать на уроке до 6 эпитетов печатными буквами. Во 2 классе они пишут более свободно и смогут не просто записать ряд эпитетов, но и отметить элементы музыкальной речи, создающие образ. К концу 2 класса свое впечатление о небольшом музыкальном произведении дети уже способны выразить в более-менее связном рассказе (с предварительной беседой и комплексом продуманных вопросов). В 3 классе педагог может провести ряд письменных работ с целью закрепления пройденных тем на незнакомом музыкальном материале: это и определение первичного жанра, и определение элементов музыкальной речи, способствующих созданию образа. Также можно провести ряд работ по определению простых форм. И, наконец, в итоговой работе (например, по «Колыбельной» А. Лядова из «Восьми русских народных песен») дети смогут выявить и свое отношение к музыке, и собственные аналитические возможности.

Возможно, не всегда нужно ставить оценки за письменную работу, но поощрять за удачные находки необходимо. Критерии оценок могут быть разными. Они зависят от индивидуального продвижения учащихся, а также не столько от того, что написал ученик, но от того, что подразумевал под написанным. Вопрос о том, как педагог должен читать детские работы, требует особого разговора.

Что же касается оценок за устную работу на уроке, то они должны отражать скорее большую или меньшую активность ребенка, чем его выучку,

ведь слишком мал еще запас прочности знаний в такой сложной материи, где многое не поддается формальному определению.

Заключительное напутствие педагогам связано с тем, как относиться к предлагаемому музыкальному материалу. Составитель не настаивает, чтобы на уроках прозвучало все, предложенное в программе. Некоторые же произведения можно заменить или вовсе от них отказаться. Однако многие примеры обойти вниманием нельзя. Все зависит от группы учащихся, ее продвижения вперед, а также от того, насколько сам педагог согласен с тем или иным музыкальным примером. Если педагог имеет более интересный и яркий, на его взгляд, музыкальный материал, помогающий лучше раскрыть тему, то это можно только приветствовать. В данном случае вновь уместно вспомнить замечательные слова из книги А. Лагутина: «Хороший современный урок – своего рода педагогическое произведение, ...где расчет и вдохновение выступают в неразрывном единстве». Поэтому любые усилия педагога, ведущего «Слушание музыки», будут состоятельными лишь тогда, когда педагог отнесется к программе по-настоящему творчески, а также будет учитывать реальные возможности и способности своих учеников.

Учебно-тематические планы

Первый класс

тема	Название темы	Общий объем времени (в часах)
1	Введение в предмет:	3
	Ведения здорового образа жизни	1
	Кто придумывает музыку?	1
	И зачем зайцу такие большие уши?	1
2	Образное содержание музыкальных произведений	5
	Экскурсия в Третьяковскую галерею	1
	Как звуками нарисовать пейзаж?	1
	Музыкальные интонации. Часть I	1
	Музыкальные интонации. Часть II	1
	Повторно-обобщающий урок	1
3	Азбука музыкального языка	13
	У каждого искусства свой язык	1
	Мелодия Я твой преданный Орфей	1
	Мелодия Какие бывают мелодии?	1
	Мелодия Мелодические рисунки	1
	Ритм А хотите, дети в Африке гулять?	1
	Ритм Лесная сказка	1
	Метр. Темп Музыкальное время	1
	Метр. Темп Золотая середина	1
	Лад Почему меняется настроение?	1
	Диапазон. Регистр В стране Звуковысотности	1
	Динамика Музыкальная перспектива	1
	Штрихи Сказки Востока	1

	Штрихи Азбука на практике	1
4	Музыкальные жанры	5
	Познакомьтесь – Три кита	1
	Песня От колыбельной до обрядовой	1
	Марш Раз, два – левой!	1
	Танец Прыг, скок с пятки на носок	1
	Вы поедете на бал?	1
5	Голос и музыкальные инструменты	9
	Тембр. Нет, твой голос не хорош.	2
	Как и почему они звучат. Ударные инструменты. Я люблю, когда меня бьют и трясут.	1
	Мы звеним, шуршим, гремим	1
	Духовые инструменты. От сиринок до жалейки	1
	И швец, и жнец и на дуде игрец	1
	Струнные инструменты И в пир, и в мир, и в добрые люди	2
	Повторно-обобщающий урок	1
	ИТОГО	35

Второй класс

тема	Название темы	Общий объем времени (в часах)
1	Азбука музыкального языка	5
	Вот оно, какое наше лето	1
	Гармония. В некотором царстве	1
	Что за прелесть эти сказки...	1
	Фактура В магазине музыкальных тканей	1
	Рыцарь святого престола	1
2	Программная музыка	3
	Один день из жизни ребёнка.	2
	Повторно-обобщающий урок	1
3	Как построить музыкальную форму	10
	Мотив. Фраза. Предложение. Период	1

	В музыкальной лаборатории	
	Простая двухчастная форма Калинка плюс малинка	1
	Простая трехчастная форма Магия цифры три	1
	Цифра три — число из сказки.	1
	Вариации Во всех ты, душенька, нарядах хороша	1
	Как провожали гостей	1
	Рондо. Нарисуем колесо	1
	Музыкальный венок. Музыкальная форма.	1
4	От солиста до оркестра	13
	Светлый праздник Рождества	1
	Кто такой солист?	1
	Легко ли быть солистом? I часть	1
	Легко ли быть солистом? II часть	1
	Ансамбли Музыкальная математика.	1
	Оркестр. Какие бывают оркестры.	1
	Симфонический оркестр. Экскурсия в оркестровую яму I часть	1
	Экскурсия в оркестровую яму II часть	1
	Экскурсия в оркестровую яму III часть	1
	Экскурсия в оркестровую яму IV часть	1
	Хор. И, конечно, припевать лучше хором. I часть	1
	И, конечно, припевать лучше хором. II часть	1
5	Музыкальные жанры	6
	Эпос. Дела давно минувших дней	1
	Рассказ про старину	2
	Лирика. Я помню чудное мгновенье...	2
	Песни без слов.	1
	Повторно-обобщающий урок	1
	ИТОГО	35

Третий класс

тема	Название темы	Общий объем времени (в часах)
1	Азбука музыкального языка	3
	Мелодия, диапазон, регистр, гармония, фактура. Какого	1

	цвета лето?	
	Лад, динамика, штрихи Уж лето осенью дышало	1
	Ритм, метр, темп. Как измерить музыкальное время?	1
2	Образное содержание музыкальных произведений.	5
	Образ времени. Время, как воробей, упустишь – не поймашь	1
	Образы животных. Братья наши, меньшие.	1
	Образы игрушек. В добрых руках оживает игрушка.	1
	Божественные образы. Небесное в звуках и красках.	1
	Повторно-обобщающий урок	1
3	Как построить музыкальную форму	8
	Период. Простая двухчастная форма Вальсирующий сурок.	1
	Простая трёхчастная форма Цирковое представление - зрителям на удивленье.	1
	Вариации. Много разных вариантов	1
	Рондо. Карусель, карусель начинает рассказ.	1
	Сюита. Абонемент в филармонию.	1
	Танцевальные превращения.	1
	Парижский африканец.	1
	Сюита.	1
4	От солиста до оркестра	10
	Орган. Его величество – король всех инструментов	1
	Музыка Рождества	1
	Типы оркестров. Мы все такие разные.	1
	Инструменты симфонического оркестра. На генеральной репетиции.	1
	Всегда в оркестре правильно садитесь...	1
	Приглашенные артисты I часть	1
	Приглашенные артисты. II часть	1
	Современные инструменты. Музыка и физика	1
	На словах, как на гусях, а на деле, как на укулеле.	1
	Повторно-обобщающий урок	1
5	Музыкальные жанры.	4
	Сколько не путай, а концы выйдут наружу.	1
	Perpetum mobile. Этюд. Вечное движение.	1
	Прелюдия. Фантазия. Давайте фантазировать I часть	1
	Экспромт. Музыкальный момент. Давайте фантазировать II часть	1

6	Музыкальный стиль	4
	У каждой эпохи свой музыкальный стиль	1
	Барокко. Триста лет тому назад.	1
	Почему яблоки падают перпендикулярно земле?	1
	Импрессионизм. Впечатление. Восходящее солнце.	1
	Контрольный урок	1
	ИТОГО	35

Содержание курса

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 В-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 «прочитать» 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 op.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, Спирия 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: клавесин, кастаньеты, барабаны. Оstinатный 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 «Гусли»; 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. Римский-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 серебрячешуйных рыбок;

И. Стравинский. Оркестровая сюита из балета «Жар – птица». «В садах Кощея 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 более 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. Алдолина «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 «Лозэнгрин». 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). op.56.
(фрагмент);
Б. Бриттен. Путеводитель по оркестру для юных слушателей (фрагмент);
В. Шаинский, стихи М. Матусовского «Вместе весело шагать»;
В. Гаврилин. Хоровая симфония-действие «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 воскрес» (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 Куликовом поле»; Н. Вишнякова «Садко»; Г. Курбе «Портрет графини Терезы Брунsvик»; 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. Лигети.

- 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 Людвиг 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 поймашь. 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 представление - зрителям на удивление. 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 гусях, 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, fuga, 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 basso continuo №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. «Гамбурин» (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. Perpetum 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, экспромт.

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. «День, день, день»;

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 негрятянка» 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 басса 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 басса континуо ля минор I часть;

Г. Пёрселл. Ария ре минор (клавесин);

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

В. Галилей. Calliore для лютни;

А. Вивальди. Концерт «Гармонические вдохновения» №10 для 4 - х скрипок, струнных и басса 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».

Контрольный урок: Обобщающее занятие по темам четверти (1 час).

Ожидаемые результаты обучения по программе

Результатом освоения программы учебного предмета «Слушание музыки» является:

- наличие первоначальных знаний о музыке как виде искусства, её 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 своём впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств.

Литература

1. Борухзон Л., Волчек Л. Азбука музыкальной фантазии. Вып. 6. – СПб.: «Композитор», 1998.

2. Брянцева В. Мифы Древней Греции и музыка. – М.: «Музыка», 1998.
3. Бырченко Т. С песней по лесенке. – М.: «Советский композитор», 1984.
4. Владимирова О. Рабочая программа дисциплины «Слушание музыки» для ДМШ и ДШИ. – СПб.: «Советский композитор», 1984.
5. Вольман Б. Гитара и гитаристы. – Л.: «Лира», 1968.
6. Головинский Г., Ройтерштейн М. Книга о музыке. – М.: «Советский композитор», 1998.
7. Григорович В., Андреева З. Слово о музыке. Вып. 1, 2. – М.: «Просвещение», 1990.
8. Жигалко Е., Казанская Е. Музыка, фантазия, игра. – СПб.: «Композитор», 1999.
9. Ивановский Ю. Занимательная музыка. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2002.
10. Каплунова И., Новоскольцева И. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. – СПб.: «Композитор», 2000.
11. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М.: «Советский композитор», 1984.
12. Музыкальная энциклопедия. – Т. 1-6. – М., 1974-1982.
13. Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. – М.; Л., 1951
14. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. – СПб.: Композитор, 2008.
15. Самин Д. Сто великих композиторов. – М.: «Вече», 1999.
16. Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. 1-3 класс. – М.: «Росмэн», 2005
17. Шакирова И. Музыка в сказке.