

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ОРДИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
« Музыкальная литература»
дополнительной общеразвивающей программы
«ОБЩЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
для учащихся 5 классов**

Срок реализации – 1 год

п. Усть-Ордынский
2025

<p>«Одобрено» Методическим советом МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» Протокол № 5 от «3» марта 2025 г.</p>	<p>«Утверждено» Приказом директора МУДО «Усть-Ордынская ДШИ» № 31 от «4» марта 2025 г.</p>
--	--

Разработчик:

Боброва Любовь Викторовна - преподаватель МУДО «Усть-Ордынская детская школа искусств».

Улазова Татьяна Александровна, преподаватель МУДО «Усть-Ордынская ДШИ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка	4
2. Объем учебного времени	6
3. Контроль и учет успеваемости	7
4. Критерии оценок	7
5. Условия реализации	8
6. Требования к уровню подготовки обучающихся	9
7. Методические рекомендации	10
8. Содержание предмета	13
9. Ожидаемые результаты обучения	18
10.Список используемой литературы и средств обучения	19

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» разработана на с учетом рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 № 161-01-39/06 ГИ и требований к дополнительной общеразвивающей программе «Общее эстетическое образование» для учащихся 5 классов. Срок реализации программы – 1 год.

Одна из важнейших задач педагога ДШИ развитие у учащихся музыкального мышления, формирование творческой личности.

Музыкальная литература - одна из учебных дисциплин в системе музыкального образования, изучаемая в ДМШ. Она способствует росту общей культуры школьников, содействует их разностороннему развитию, подготавливает к самостоятельному общению с классической музыкой.

Предмет «Музыкальная литература» в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально – педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся. Изучение музыкальной литературы развивает в детях способность понимать художественную красоту музыки и тем самым стимулирует их стремление воспроизводить прекрасное и совершенствовать свои исполнительские навыки.

В курсе музыкальной литературы рассматриваются различные явления музыкально – общественной жизни, творческая деятельность великих композиторов и выдающиеся произведения народного, классического и современного музыкального искусства. Таким образом, в процессе активного изучения разнообразных музыкальных произведений раскрывается музыкальное мышление и память учащихся, а слуховое развитие приобретает богатую художественную основу.

Изменившиеся условия деятельности образовательных учреждений для детей в области искусства повлекли за собой и новые, современные взгляды на учебные планы, содержание образования и образовательные программы.

Любой педагог, будь то учитель образовательной школы или педагог специализированного учебного заведения, должен опираться в преподавании на определенную программу. И очень многое зависит от качества этой программы.

Несмотря на глубокое уважение к методическим работам и программам советского периода (и в то время пытливая педагогическая мысль нацеливалась на реализацию полноценного и возможного в тех социокультурных условиях музыкального воспитания и образования детей), и более поздних работ, мною предпринята попытка создания своего варианта программы, базирующегося на традиционной, но учитывающего дифференцированный подход к каждому из учащихся и отвечающего социальным заказам родителей наших учащихся.

В основе программы лежит существующая программа по музыкальной литературе для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, утвержденная Министерством культуры РФ (М., 1982 г.) и примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ автора А.И. Лагутина (М., 2002 г.). Так же используется примерная программа по музыкальной литературе для ДМШ и музыкальных отделений ДШИ, утвержденная Научно-методическим центром по художественному образованию автора Е. Б. Лисянской (М., 2008 г.).

Основательно переработаны темы обучения: блок занятий посвящён изучению музыкальных инструментов, оркестров, добавлена тема: «Бурятские народные инструменты», в блоке «Музыка в театре» добавлено ознакомление с операми и балетом бурятских композиторов.

Данная программа **направлена** на творческий поиск наиболее результативных путей воспитания и обучения не только групп в целом, но и каждого отдельного ученика. Многообразие выбора методов, средств обучения (обилие аудио-видео материала, специальной литературы) позволяет автору свободно планировать учебный процесс.

Актуальностью данной программы является введение в образовательный процесс национального компонента, т.е. ознакомление учащихся с творчеством бурятских композиторов, с особенностями национальной музыки, самобытностью и уникальностью национальных инструментов, что позволяет адаптировать процесс обучения к культурно-этническим особенностям нашего региона.

Программа рассчитана на 1 год обучения. Предназначена для учащихся обще — эстетического отделения.

Предмет "музыкальная литература" вводится при 5-ти летнем обучении, начиная с 5 класса.

Цель программы: формирование у детей основ культуры слушания музыки.

Из цели вытекают следующие **задачи:**

1. Воспитательная
 - Сформировать у учащихся слуховое внимание;
 - Воспитать устойчивые представления о художественных стилях;
 - Воспитание любви и интереса к музыке.
2. Развивающая
 - Развить образное мышление и творческое воображение;
 - Расширить эмоционально-чувственное восприятие.
3. Обучающая
 - Познакомить учащихся с разнообразным кругом знаний из области теории музыки (жанры, формы народной и профессиональной музыки, выразительные средства, инструменты симфонического оркестра и др.);
 - Сформировать у обучающихся умения и навыки в анализе музыкальных произведений.

**Объём учебного времени,
предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета**

Трудоемкость в часах		Распределение по годам обучения	
		5 класс	
		количество недель аудиторных занятий	
		35	
		недельная нагрузка в часах	
Аудиторные занятия (в часах)	35	1	

Контроль и учет успеваемости

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

Виды контроля и учёта успеваемости: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация.

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях оперативного контроля за качеством освоения программы. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе обучения.

По итогам завершения курса изучения учебного предмета проводится контрольный урок. В документ об освоении общеразвивающей программы,

форма которого утверждена МУДО «Усть-Ордынская детская школа искусств», учащемуся выставляется оценка, «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», которая выводится коллегиально по итогам контрольного урока и с учётом результатов работы учащегося за год.

Контрольный урок может включать музыкальную викторину на основе подробно изученных музыкальных произведений и письменную работу в тестовом виде по музыкально-историческим и теоретическим вопросам. Контрольный урок проводится во время аудиторных учебных занятий.

График промежуточной и итоговой аттестации

Класс	Вид контрольных точек	Месяц проведения
Контрольный урок	Контрольный урок	май

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся

Баллы	Музыкальная литература
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.

Условия реализации

В разные годы обучения количественный состав групп по музыкальной литературе варьируется — от до 10 человек (по нормативным документам).

Учитываются возрастные особенности каждого ребенка

Срок реализации программы- 1 года. Общий объем курса - 35 часов
продолжительность — 40 минут

В теоретическом классе для успешного обучения необходимо иметь следующее оборудование:

- столы, стулья по количеству детей;
- фортепиано;
- магнитофон;
- телевизор;
- DVD проигрыватель;
- школьная доска;
- компакт-диски (набор М. Кушнир);
- учебники: Аверьяновой О., Акимовой Ю., Козловой Н., Смирновой Э., Брянцевой В., Шорниковой М., Островской Я., Фроловой Л.,
- хрестоматии: 1 год обучения Владимирова В., Лагутин А.
- комплект тестов Калининой Г.Ф.(1 год обучения)
- различные музыкальные словари, энциклопедии, справочники;
- видеокассеты: "В мире музыки" (1- выпуски), "Оперы, балеты, концерты, фильмы о композиторах".

Необходимыми условиями реализациями программы являются также:

- домашняя подготовка учащихся;
- посещение различных концертов;
- просмотр телевизионных передач о классической музыке.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате освоения учебного предмета «Музыкальная литература» обучающийся должен:

- выработать личностные качества, способствующие восприятию в достаточном объеме учебной информации,
- приобрести навыки творческой деятельности,
- уметь планировать свою домашнюю работу,
- осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью,
- уметь давать объективную оценку своему труду, сформировать навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,
- определять наиболее эффективные способы достижения результата.

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных

исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- знание основных исторических периодов развития зарубежного и отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, театрального, киноискусства, литературы), основные стилистические направления, жанры;

- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;

- знание профессиональной музыкальной терминологии;

Учащийся должен уметь:

- исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений;

- в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

- определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

- использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;

- осмысливать музыкальные произведения, события путем изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;

Учащийся должен владеть:

- навыками восприятия музыкального произведения, умение выразить его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

- навыками выполнения теоретического анализа музыкального произведения – формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;

- навыками восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;

- навыками анализа нотного текста с объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального произведения;

- навыками восприятия современной музыки.

Методические рекомендации

Музыкальная литература должна иметь не только информативный характер (рассказы о композиторах и произведениях), но и учить детей общению с музыкой, анализировать музыкальный текст, запоминать музыкальные произведения, где бы учащиеся с ними не встречались – на уроках по специальному инструменту, в концертном зале, во всей своей ученической и взрослой жизни.

Решение основных задач на уроке обеспечивается чередованием различных видов учебного труда: изложение нового материала должно дополняться его закреплением, а повторение пройденного – служить проверкой усвоения знаний. Внутренняя взаимосвязь уроков, образующая единую систему занятий, позволит учащимся последовательно освоить содержание учебного материала.

Эффективность уроков музыкальной литературы в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Прежде всего, это методы формирования интереса к музыке, навыков слушания (особенно 1 год обучения).

Психологической наукой выделены различные уровни учебных интересов школьников: любопытство, любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. Однако надо помнить, что значительная часть материала, как теоретического, так и собственно музыкального, лучше всего усваивается учащимися при разборе произведения преподавателем. Известно, что наибольшей активности учащихся можно добиться обращением педагога к форме беседы – как при сообщении новых знаний, так и при проверке усвоения материала.

В своей познавательной деятельности учащимся приходится воспринимать и усваивать знания о музыке, способах ее изучения в готовом виде (их сообщает преподаватель), упражняться в применении этих знаний на других предметах (специальности, сольфеджио, ансамбле). Это позволяет говорить о применении в музыкальном обучении следующих **методов**: объяснительно - иллюстративных, репродуктивных, поисковых и творческих. В первом случае педагог предъявляет учащимся (излагает, объясняет, рассказывает, показывает, внушает и т.д.) знания в готовом, адаптированном для познания виде, и организует их усвоение. Во втором – обеспечивает и контролирует практическую деятельность учащихся по овладению основными музыкальными умениями (слуховыми, аналитическими, исполнительскими – на пройденных музыкальных фрагментах), т.е. обращается к репродуктивным методам.

Наряду с этими традиционными формами и методами нами успешно применяются поисковые методы работы с учащимися.

Поисковый метод позволяет нам дифференцированно подходить к учащимся, т.к. именно этот метод учит мыслить и действовать творчески, помогает учащимся с разными музыкальными способностями проявить в музыкальной деятельности свои личностные качества. А поисковые методы обучения, как и творческие, относятся к группе проблемных методов обучения, когда педагогическое руководство в ходе обучения создает противоречие (проблему или задачу). Это противоречие осознается учащимися, стимулирует их творческую активность, и решается в зависимости от их продуктивной самостоятельности. (Подробное описание методов в приложении №1).

В реализации каждого из перечисленных выше методов мы обращаемся к словесным, наглядным и практическим средствам обучения. Подчас их характеризуют в методической литературе как внешнюю, видимую сторону методов, ввиду их видимости, как в действиях учащихся, так и в действиях педагога. Слово (устное и письменное), наглядность (образ) и практика (деятельность) - являются в совокупности основными средствами обучения на предмете "Музыкальная литература". Ведь знания о музыке передаются учащимся не иначе, как с помощью слова (педагога, или из учебника) устного или письменного. Различающиеся дидактическими характеристиками

объяснение, рассказ и беседа выступают здесь как разновидности словесных методов.

Прослушивание музыкальных и литературных примеров, наблюдение схематических изображений (музыкальной формы, строения сонатного цикла и др.) доступны и доходчиво облегчают усвоение знаний и способов деятельности учеников.

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы процесс слушания музыки вызывал у детей желание не только разобраться в произведении, но и желание высказать свое мнение по поводу прослушиваний.

Как правило, в группах занимаются учащиеся, обладающие разным уровнем развития способностей, интеллекта, подготовленности к работе, разного уровня воспитания, поэтому и подход к каждому учащемуся должен быть максимально вариативным и по форме, и по содержанию.

Наглядные средства обучения также способствуют повышению интереса к предмету. Они есть во всех учебниках и хрестоматиях по музыкальной литературе. Их задача: дать увидеть, а порою помочь услышать и даже исполнить. При изучении опер учащиеся с помощью иллюстраций получают представление о месте действия, сценических ситуациях, облике персонажей, т.е. осмысливают театральную природу жанра.

Удачно подобранные иллюстрации, фотографии, портреты композиторов, известных исполнителей, стенды, сформированные к музыкальным датам – дают понятие об эпохе, когда создавалась музыка, о времени и условиях ее исполнения, о некоторых явлениях и событиях музыкальной жизни. В качестве наглядного средства обучения выступает и классная доска. Изображения схем (например, построения произведения) помогают учащимся увидеть, что еще трудно услышать. Ведь такие схемы содержат информацию в концентрированном виде, "свернутом", что позволяет детям осмыслить довольно сложные понятия.

В последние годы эффективно на уроках и применение видео – материалов (балет в записи, оперы), т.к. они более убедительно передают учащимся информацию, что не заменят любые словесные, или звуковые иллюстрации материала.

Очень полезно детям получать знания из концертного зала, или благодаря телевидению – главное, чтобы это наблюдение было активным. Задача педагога здесь стимулировать интерес ребенка, его мотивацию к изучению нового, чтобы поддерживался этот интерес к явлениям музыкального искусства на протяжении жизни.

Немаловажную роль играют и технические средства обучения (ТСО).

Аудио-хрестоматии и лазерные носители дают возможность демонстрировать музыку в оригинальном звучании (слушать оркестр, голоса певцов, тембры разных инструментов). Но необходимо помнить, что техника никогда не заменит педагога, живого общения, потребности слушать музыку в натуральных акустических условиях и видеть ее исполнение, ходить на концерты и самому участвовать в ее исполнении.

Задания на дом должны быть продуманными, целесообразными и доступными. Вспомогательным материалом при выполнении домашних заданий могут служить, помимо учебника, записи в тетрадях, анализ сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте, работа с нотным текстом произведений, со справочниками, словарями, энциклопедией и т.д. Ограниченно должны применяться письменные виды заданий, требующие дополнительных затрат времени.

Эффективность обучения на любом групповом предмете, напрямую зависит от владения педагогом технологиями дифференцированного подхода в обучении.

**Учебно-тематический план
1 год обучения
1 четверть**

Тема	Количество часов
Вводный урок. Музыка и мы	1
Содержание музыкальных произведений	1
Выразительные средства музыки	2
Состав симфонического оркестра	3
Повторно-обобщающий урок	1

2 четверть

Тема	Количество часов
Клавишные инструменты	1
Русские народные инструменты	1
Бурятские народные инструменты	1
Виды оркестров	1
Камерная музыка	1
Тембры певческих голосов. Виды хоров.	2
Повторно-обобщающий урок	1

3 четверть

Тема	Количество часов
Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец	1
Жанры вокальной музыки. Песня. Куплетная форма.	1
Народная песня в произведениях русских композиторов. Сборники русских народных песен.	1

Жанры инструментальной музыки. Танец. Танец в произведениях композиторов.	2
Жанры инструментальной музыки. Марш. Марш в произведениях композиторов.	1
Период. Двухчастная и трехчастная формы.	1
Вариации, рондо.	1
Сюита. Э. Григ «Пер Гюнт».	1
Повторно-обобщающий урок	1

4 четверть

Тема	Количество часов
Инвенция.	1
Сонатная форма.	2
Музыка в театре. Балет.	2
Музыка в театре. Опера.	2
Повторно-обобщающий урок	1
Контрольный урок	1

Итого: 35 часа

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Первый год обучения

Первый год обучения музыкальной литературе тесно связан с учебным предметом «Слушание музыки». Его задачи – продолжая развивать и совершенствовать навыки слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на музыку, познакомить учащихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, сформировать у них навыки работы с учебником и нотным материалом, умение рассказывать о характере музыкального произведения и использованных в нем элементах музыкального языка.

Для тех учеников, которые поступили в детскую школу искусств в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, изучение музыкальной литературы начинается с 1 класса. Учитывая, что эти учащиеся не имеют предварительной подготовки по учебному предмету «Слушание музыки», педагог может уделить большее внимание начальным темам «Музыкальной литературы», посвященным содержанию музыкальных произведений, выразительным средствам музыки.

Содержание первого года изучения «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым

ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

Введение.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение театров, концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка. Музыка влияет на психологическое состояние обучающихся. Мы слушаем музыку каждый день, но не всегда отдаем себе отчет, какую позитивную роль она играет в нашей жизни, насколько она может нас поддерживать, бодрить и заряжать позитивными эмоциями и энергией. С давних времен люди искали в этом искусстве возможности самовыражения, развлечения и даже лечебные свойства. Она может давать нам энергию, вдохновлять, радовать, успокаивать, вызывать светлую грусть. Во время прослушивания музыкальных произведений, активируются различные участки головного мозга, ответственные за эмоциональные процессы. И это дает нам возможность переживать и выражать свои эмоции с помощью музыки, что в свою очередь помогает людям справляться с негативными эмоциями».

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский Детский альбом «Болезнь куклы», С.С. Прокофьев «Нам не нужна война» из оратории «На страже мира», Magnificent russian orthodox song, Марш «Прощание Славянки».

Содержание музыкальных произведений

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств. Как работать с нотными примерами в учебнике музыкальной литературы.

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский «Осенняя песнь» из цикла «Времена года», Д. Россини «Буря» из оперы «Севильский цирюльник», Н.А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»,

Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония, фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Веснянка», М.И. Глинка Речитатив из арии Сусанина (опера «Иван Сусанин», 4 действие), Ф. Шопен Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор, Т. Альбини «Адажио», Марш Черномора из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила», Н. А. Римский-Корсаков. Симфоническая картина «Садко», 7 симфония Д. Д. Шостакович, средний раздел I части, Н.А. Римский-Корсаков опера «Сказка о царе Салтане» «Полет шмеля», Ф. Шопен Прелюдия ми минор, И.С. Бах Прелюдия До мажор из ХТК I том, С.С. Прокофьев «Сказочка» из цикла «Детская музыка».

Состав симфонического оркестра

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра. Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьев «Петя и волк», Б. Бриттен «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Клавишные инструменты

История возникновения клавишных инструментов: орган, клавесин. Изобретение фортепиано. Виды фортепиано и его возможности.

Прослушивание произведений:

И.С. Бах Токката и fuga ре минор, 2-3-х голосные инвекции (на выбор преподавателя), С.В. Рахманинов Прелюдия до# минор.

Русские народные инструменты

История возникновения инструментов, их устройство и возможности. Духовые, ударные, струнно - щипковые инструменты.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Бурятские народные инструменты

История возникновения инструментов, их устройство и возможности. Духовые, ударные, струнные инструменты.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Виды оркестров

История развития оркестра. Виды оркестров: оркестр народных инструментов, духовой, джазовый.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Камерная музыка

Понятие «Камерная музыка». Виды ансамблей: дуэт, трио, квартет.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Тембры певческих голосов. Виды хоров.

Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Виды хоров. Различный состав хора. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений:

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Садко» (песня Садко, Колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве) или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке.

Основные жанры – песня, марш, танец

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Жанры вокальной музыки. Песня. Куплетная форма в песнях

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Дубинушка», И.О. Дунаевский «Марш веселых ребят», «Моя Москва», А.В. Александров «Священная война», Д.Ф. Тухманов «День Победы», А.И. Островский «Пусть всегда будет солнце», Д.Д. Шостакович «Родина слышит».

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне.

Прослушивание произведений:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя», М.И. Глинка Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя», М.П. Мусоргский Песня Марфы из оперы «Хованщина», Н.А. Римский-Корсаков Песня Садко с хором из оперы «Садко».

Жанры инструментальной музыки. Танец.

Танец в произведениях композиторов.

Связь музыки с движением. Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Характерные музыкальные

особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента). Понятие трехчастная форма с репризой (первая часть – основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский Камаринская из «Детского альбома», Трепак из балета «Щелкунчик», А.С. Даргомыжский «Малороссийский казачок», А.Г.

Рубинштейн «Лезгинка» из оперы «Демон», Э. Григ «Норвежский танец» Ля мажор, Л. Боккерини Менуэт, Д. Скарлатти Гавот, К. Вебер Вальс из оперы «Волшебный стрелок», Б. Сметана Полька из оперы «Проданная невеста», Г. Венявский Мазурка для скрипки и фортепиано, М.К. Огиньский Полонез ля минор, Р.М. Глиэр Чарльстон из балета «Красный мак».

Жанры инструментальной музыки. Марш.

Марш в произведениях композиторов.

Связь музыки с движением. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении.

Прослушивание произведений:

С.С. Прокофьев Марш из сборника «Детская музыка».

Ф. Мендельсон Песня без слов № 27, «Свадебный марш» из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь», Д. Верди Марш из оперы «Аида».

В.П. Соловьев-Седой «Марш нахимовцев».

Период. Двухчастная и трехчастная формы.

Понятие «музыкальная форма». Период. Простейшие музыкальные формы и их разновидности.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Вариации, рондо.

Варьирование в музыке. Вариационная форма в народном творчестве. Структура вариаций. Типы вариаций. Принцип симметрии и повторности в основе рондо. Рефрен. Строение и характер музыки в рондо.

Прослушивание произведений: (на усмотрение преподавателя)

Сюита. Э. Григ «Пер Гюнт».

Сюита – циклическая музыкальная форма. Контрастность частей. История возникновения сюиты. Старинная сюита. Нетанцевальная сюита. Знакомство с сюитой Э. Грига «Пер Гюнт».

Прослушивание произведений:

Э. Григ «Пер Гюнт».

Инвенция.

Полифоническая музыка. Инвенция. Средства развития музыки в полифонии – имитация. Виды имитации. Противосложение.

Прослушивание произведений:

И.С. Бах Двухголосные и трехголосные инвенции (на усмотрение преподавателя).

Сонатная форма.

Высшая форма гомофонии – соната. Структура сонаты. Характер музыки частей сонаты. Сонатная форма – экспозиция, разработка, реприза. Классическая соната в творчестве венских классиков.

Прослушивание произведений:

Сонаты Й. Гайдна и В.А. Моцарта (на усмотрение преподавателя).

Музыка в театре. Балет.

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.И. Чайковский-создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» – сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений:

П.И. Чайковский «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик».

Музыка в театре. Опера.

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

М.И. Глинка. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: увертюра, Вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы из 1 д., Ария Фарлафа, Ария Руслана из 2 д., персидский хор из 3 д., Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы из 4 д., хор «Ах ты, свет Людмила» из 5 д.

Ожидаемые результаты обучения

К концу 1 года обучения учащиеся должны продемонстрировать следующие знания:

уметь работать с дополнительной литературой, учебником; проводить элементарный анализ (определять темп, тембр, динамику, фактуру, лад, характер и т.д.) музыкальных произведений; научиться грамотно, выражать свои мысли. На слух определять к какому семейству относится той или иной инструмент. Уметь отличать программную музыку от не программной. Слышать и понимать выразительность отдельных элементов музыкальной

речи. Излагать свои впечатления и мысли о музыке, пользуясь необходимой музыкальной терминологией. Уметь рассказать о понравившейся музыке, жизненном и творческом пути композиторов, поддержать беседу на музыкальные темы со сверстниками.

Результатом деятельности учащихся является:

- Написание контрольных работ, тестов, викторин, отгадывания кроссвордов, шарад;
- Участие в школьной игре «Слабое звено»;
- Участие в олимпиадах;
- Выступления на конференциях с докладом;
- Защита реферата (в конце всего курса обучения).

Список литературы

1. Аверьянова О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ: четвертый год обучения. – М.: Музыка, 2004.
2. Аверьянова О. И. Русская музыка второй половины XX века: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн, 2004. Брянцева В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для ДМШ: второй год обучения. – М.: Музыка, 2004.
3. Енукидзе Н. И. Русская музыка конца XIX – начала XX века: П. Чайковский, А. Скрябин, С. Рахманинов. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн-пресс, 2004. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ: третий год обучения. – М.: Музыка, 2004. Лагутин А., Владимиров В. Музыкальная литература. Учебник для 4 кл. ДМШ и ДШИ: первый год обучения. – М.: Престо, 2004.
4. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ: первый год обучения. – М.: Музыка, 2004.
5. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. Учебник для 5 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 2004.
6. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 кл. ДМШ. – М.: Музыка, 2004.
7. Тихонова А. И. Возрождение и барокко. К. Монтеверди, Г. Пёрселл, Ф. Куперен, А. Вивальди, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель. Книга для чтения. Учебное пособие по предмету «Музыкальная литература» для ДМШ и ДШИ. – М.: Росмэн, 2003.

Дополнительная литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М., 1965. Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран: Учебник для ДМШ: Второй год обучения предмету. – М., 2000.

2. Васина – Гроссман В. Первая книжка о музыке. – М., 1976. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. – М., 1999.
3. Владимиров В. и Лагутин А. Музыкальная литература. Учебник для ДМШ и ДШИ. 4 класс. Музыка. М., 1988 (22)
4. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса ДМШ. – М., 1992. Гивенталь И. Методика обучения музыкальной литературе в училище: учебное пособие. – М., 1987.
5. Гайдн Й. Избранные симфонии. Том 3. Перел. для фортепиано в 4 руки. Музыка, М., 1974
6. Гайдн Й. Избранные симфонии. Том 4. Перел. для фортепиано в 4 руки. Музыка, М., 1974
7. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX – нач. XX века. – М., 2002.
8. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М., 1989.
9. Калинина Г. Пособие по музыкальной литературе. – Вып. I-III. – М., 1998.
10. Калинина Г., Егорова Л. Пособие по музыкальной литературе. Тесты по отечественной музыке XX века. – Вып IV. – М., 1998.
11. Калинина Е. Мировая художественная культура. Тесты по культуре зарубежных стран. – М., 2000.
12. Кандинский А. Из истории русской и советской музыки. – М., 1971.
13. Книга о музыке. Рассказы для школьников. – М., 1971.
14. Лагутин А. Методика преподавания музыкальной литературы в ДМШ. – М., 1982.
15. Лагутин А. Методические рекомендации к программе «Музыкальная литература». – М., 1984.
16. Лагутин А.И. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине "Музыкальная литература" для ДМШ. – М., 2002.
17. Лисянская Е. Примерная программа и методические рекомендации по учебной дисциплине «Музыкальная литература» для ДМШ. – М., 2008.
18. Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1984.
19. Осовицкая З., Казаринова А. В мире музыки: учеб. пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. – М., 1999.
20. Роллан Р. О месте, занимаемом музыкой во всеобщей истории / Даттель Е. Музыкальное путешествие. – М., 1970. – С.10-22
21. С. Газарян. В мире музыкальных инструментов. – М., 1985.
22. Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. – СПб, 1997
23. Хитц К. Петер в стране музыкальных инструментов. – М., 1990.
24. Хопрова Т., А. Крюков, С. Василенко. Очерки по истории русской музыки XIX века. – Л., 1960.

25. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983.
26. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. – Л., 1975.
27. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство XVII-XX вв. – М., 1999.
28. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран. 5 класс ДМШ. Музыка. М., 200
29. Прохорова И. Советская музыкальная литература. 7 класс ДМШ. Музыка. М., 1984
30. Середкина Л. Музыкальный словарь. Учебное пособие. Репроцентр. Иркутск. 2005
31. Скрябин А. Автобиография. Музыка, М., 1980
32. Смирнова Э. Русская музыкальная литература. Учебник для 6-7 класса ДМШ. Музыка. М., 1989.
33. Старинная музыка. Журнал. Старинная музыка, М., 1999
34. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода. Сост. Самонов А. Музыка, М., 1974
35. Хрестоматия по музыкальной литературе. Сост. Прохорова И. для 5 классов ДМШ и ДШИ. Музыка, М., 1990
36. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка и её формы .1 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2007
37. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. 2 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2003
38. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2006
39. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Феникс. Ростов-на-Дону. 2005

Приложение №1

Методы

Понятийные знания и специальные умения (умение слушать музыку, умение говорить о музыке, умение анализировать музыку) составляют основу курса музыкальной литературы.

Деятельность преподавателя заключается не только в том, чтобы правильно диагностировать способности и возможности ученика, верно оценить его силы, но и в разнообразии методов воздействия на учащегося.

Для успешных результатов обучения на уроках музыкальной литературы помимо содержания важную роль играют способы достижения целей обучения, т. е. методы и формы обучения.

Предмет "Музыкальная литература" предполагает применение в обучении методов объяснительно-иллюстративных, репродуктивных и поисковых, творческих. Нельзя на уроке концентрировать внимание на одном, конкретно выбранном методе, так как урок становится однообразным, монотонным, а следовательно не интересным, скучным.

Смена заданий, упражнений, форм работы дает эффективные результаты. В реализации каждого метода педагог обращается к словесным, наглядным и практическим средствам обучения.

При объяснении темы, анализе музыки требуется точный подбор слов, что дает возможность образно передать содержание произведений, объяснить их построение, охарактеризовать выразительные средства.

Речь педагога должна быть живой, способной заразить учеников. Богатая лексика, умение разнообразно строить предложения, четкая дикция и правильное произношение, владение голосом, тембровая и интонационная выразительность, образная жестикуляция вызывает эмоциональный отклик у учащихся.

Все это требует образного ассоциативного мышления, понимания психологии школьников.

Наглядные средства помогают повысить интерес к предмету, облегчить усвоение знаний и способов деятельности. Для лучшего осмысления и запоминания основных этапов жизни каждого композитора учащимся предлагается заполнять карты — схемы (это отдельная тетрадь, имеющаяся у

каждого ученика). Прослушивание музыки, чтение литературных произведений, знакомство с иллюстрациями помогают почувствовать, лучше представить настроения, мысли, чувства композитора, произведения, эпохи. Иначе, наглядные средства могут расширить представление детей о связях музыки с жизнью. В качестве наглядных средств обучения используются классная доска, различные карты, схемы, таблицы, а также впечатления от внеклассного общения с музыкой - посещение концертов, просмотр телепередач.

В основе практических методов лежит умение применять полученные знания, а также умение анализировать произведения и умение рассказывать о музыке.

Хорошие результаты дают дидактические игры. Нужно отметить, что игровая программа как форма относится к досуговой педагогике, где ребенок не ощущает себя объектом воспитания, чувствует себя свободно. Участвуя в игре, через механизм эмоционального восприятия происходящего, он легче усваивает и знания, и полезный опыт, и навыки.

Объяснительно-иллюстрированные методы

Использование педагогом данного метода обучения требует от учащихся сосредоточенности. Так как знания ребята получают в готовом, адаптированном для познания виде.

Рассказ педагога о данном композиторе, его жизни и творчестве, о истории создания конкретного произведения, о его премьере и т.д. должен быть ярким, образным, эмоциональным. Иными словами, задача педагога заинтересовать ребенка фактами, событиями, которые не содержат, как правило, в учебнике по "музыкальной литературе". И только тогда ребенок начинает предпринимать шаги, чтобы самостоятельно пополнить запас знаний (побудительное действие слова).

Репродуктивные методы

Этот метод обеспечивает и контролирует практическую деятельность учащихся по овладению основными музыкальными умениями. После изучения музыкального материала педагог контролирует исполнительские, слуховые и аналитические умения учащихся. Изучая жизнь и творчество композитора, группа знакомится с отдельными произведениями автора (слуховое умение).

Умение по-настоящему слушать музыку приходит не сразу, оно формируется в результате длительного целенаправленного общения с музыкой, а также при регулярной постановке слуховых поисковых задач в разборе и анализе произведений (аналитические методы)

Поисковые методы

Поисковые методы возможно применять на более позднем этапе обучения, когда учащиеся обладают определенными знаниями и умениями.

Поисковые методы входят в группу проблемных методов обучения, когда перед учеником (или группой) ставится какая-либо задача (проблема), а педагог осуществляет контроль за осуществлением задачи. Здесь необходимо учитывать возможности учащихся.

В своей педагогической практике я использую различные тесты, анкеты, кроссворды что повышает познавательный интерес к предмету.

Уровень самостоятельности познавательной деятельности, которого достигают учащиеся, работая по предложенному преподавателем классу определяет тип познавательной деятельности. Существуют следующие методы проблемного обучения: проблемное изложение, эвристическая беседа (частично-поисковый) и исследовательский методы.

Исследовательский метод.

Предполагает яркое проявление познавательной самостоятельности учащихся.

Преподаватель вместе с учащимися формирует проблему. Это, как правило, небольшие исследования в области биографии композитора или конкретного музыкального произведения. Например, составить рассказ об определенном периоде жизни композитора, используя дополнительный материал: письма, воспоминания, высказывания знаменитых людей и т.д.

В качестве примера использования исследовательского метода в обучении можно привести следующие задания: написание отзыва (рецензия) на концерт, телепередачу, музыкальную программу написание доклада по определенной теме.

Все перечисленные методы с успехом используются в той или иной мере практически на каждом занятии.

Необходимо у учащихся воспитывать ответственность при подготовке к каждому уроку. Обучающая направленность такого подхода вызвана тем, что урок музыкальной литературы проходит лишь 1 раз в неделю, его продолжительность 40 минут, что очень мало. Совсем не позволительно к уроку не готовиться. При выборе заданий необходимо дифференцированно подойти к каждому ученику. Здесь возможны следующие задания: выступление перед товарищами, показ 1 или несколько основных тем на фортепиано (перед прослушиванием музыки в записи), ответ на вопросы, объяснение значения новых незнакомых слов (круг вопросов определяется заранее, либо по ходу занятий) и т.д. Оценивать выступления учащихся обязательно, - каждый внес посильную "лепту" и потому урок состоялся, каждый был участником этого процесса! Другое дело как оценить - либо это оценка в баллах, либо это общий зачет, либо устное поощрение. Любое выступление обязательно тактично комментируется педагогом.

Педагог отмечает как отрицательные, так и положительные моменты выступления, делает замечания, дает советы, которые в следующий раз будут учтены "докладчиками". Желательно для каждого ребенка не повторять виды заданий из урока в урок. Сегодня учащийся готовит устное сообщение, завтра играет на фортепиано (кстати, учащиеся духового и народного отделений играют темы на своих музыкальных инструментах - баян, аккордеон, труба) в следующий раз - составляет вопросы по ходу урока и т.д.

Начиная с 3-го года обучения ("Русская музыкальная литература"), при прохождении каждой темы целый урок посвящается музыке данного композитора. Все ребята играют, либо поют наизусть 10-15 тем из учебника.

Таким образом запоминается музыкальный материал, лучше усваивается музыка композитора, легче узнается в записи. Ребята на уроке из 10 выученных тем играют 1-2. Остальные узнают, записывают в тетрадях ответы (это своего рода музыкальная викторина, где звучит живая музыка). В конце такого урока все вместе обсуждаем результаты, выбираем лучшие выступления и выставляем оценку.