

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа города Свирска»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»
Срок обучения – 8(9) лет**

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ**

**программа по учебному предмету
ПО.02.УП.02. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ**

г. Свирск
2022 г.

ПРИНЯТО: Решением педагогического совета МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» Протокол № 4 от «31» мая 2022 г.	УТВЕРЖДЕНО: Приказом директора МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска» _____ Н.И. Белькова от «14» июня 2022 г. № 59

Разработчик: Пацовская Л.П. – преподаватель хоровых и теоретических дисциплин, заведующая хорового отделения МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г. Свирска».

Разработана на основе Примерной программы по учебному предмету ПО.02.УП.02. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ (разработчик: **Н.А. Царева**, преподаватель Детской школы искусств №11 города Москвы, главный редактор: **И.Е. Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук, технический редактор: **О.И. Кожурин**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных).

Рецензент: Печерская Н.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДО «ДМШ г. Свирска».

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования. Содержание разделов;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, критерии оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Требования к промежуточной аттестации;*
- *Критерии оценки;*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Формы и методы учебно-воспитательного процесса;*

VII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

- *Список методической литературы;*
- *Учебная литература.*

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Слушание музыки» разработана на основе с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства «Фортепиано».

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

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:

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

«Слушание музыки» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как «Сольфеджио», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства.

2. Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки»

Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года.

3. Объем учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени			Всего часов
	1	2	3	
Классы	1	2	3	
Аудиторные занятия	32	33	33	98
Самостоятельная работа	16	16,5	16,5	49
Максимальная учебная нагрузка	48	49,5	49,5	147

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету «Слушание музыки» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Для учащихся 1-3 классов занятия по предмету «Слушание музыки» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- воспитать культуру слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развить музыкально-творческие способности, приобрести знания, умения и навыки в области музыкального искусства.

Задачи:

- развитие интереса к классической музыке;
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;
- воспитание эмоционального и интеллектуального отклика в процессе слушания;
- приобретение необходимых качеств слухового внимания, умений следить за движением музыкальной мысли и развитием интонаций;

- осознание и усвоение некоторых понятий и представлений о музыкальных явлениях и средствах выразительности;
- накопление слухового опыта, определенного круга интонаций и развитие музыкального мышления;
- развитие одного из важных эстетических чувств - синестезии (особой способности человека к межсенсорному восприятию);
- развитие ассоциативно-образного мышления.

С целью активизации слухового восприятия в ходе слушания используются особые методы слуховой работы - игровое и графическое моделирование. Дети постигают содержание музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности.

Результат освоения программы «Слушание музыки» заключается в осознании выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия несложных музыкальных произведений.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг нее объединяются остальные разделы содержания, постепенно укрупняется масштаб изучения, нарастает сложность поставленных задач (концентрический метод).

Первый год обучения посвящен способам показа тематического материала и тому, как влияют на характер музыки лад, темп, ритм, фактура. Речь идет о том, как понимать интонацию и слышать музыкально-звуковое пространство во всем его красочном многообразии.

Второй год обучения посвящен изучению способов музыкального развития, вопросам восприятия музыки как музыкальной речи (музыкальный синтаксис, развитие музыкальной фабулы), а также тому, как в процессе этого развития раскрывается образное содержание произведения.

На третьем году обучения решается задача восприятия художественного целого.

Учащиеся приобретают первое представление о музыкальных жанрах и простых формах, постепенно осознают жанр как особый тип изложения, а форму - как результат развития интонаций. Это помогает восприятию художественного целого.

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета, оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкапами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения должны быть со звукоизоляцией и своевременно ремонтироваться.

II. Учебно- тематический план

Первый год обучения

	Названия темы и подтемы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1	Из чего родилась музыка	4	2	6
подтемы	Звуки окружающего мира	1	0,5	1,5
	Деревянные звуки	1	0,5	1,5
	Стеклянные звуки	1	0,5	1,5
	Металлические и шуршащие звуки	1	0,5	1,5
Тема 2	Колокольная музыка	5	2,5	7,5
подтемы	Колокола и колокольчики	2	1	3
	Колокольность в классической музыке	3	1,5	4,5
Тема 3	Часовая музыка	1	0,5	1,5
подтема	Часы и часики	1	0,5	1,5
Тема 4	Звучащая природа	3	1,5	4,5
подтема	Живая природа в музыке	3	1,5	4,5
Тема 5	Зрительно-пластические образы в музыке	5	2,5	7,5
подтема	Отображение в музыке характера образов через пластику движений	5	2,5	7,5
Тема 6	Сказочные образы	2	1	3
Тема 7	Сказка в балете	10	5	15
подтемы	Балет – волшебное искусство	2	1	3
	Русский классический балет	8	4	12
	Заключительный контрольный обзор	2	1	3
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная	2	1	3

	викторина.			
	Итого:	32	16	48

Второй год обучения

	Названия темы и подтемы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1	Картины природы в музыке	6	3	9
подтемы	Картины воды в музыке	5	2,5	7,5
	Картины света в музыке	1	0,5	1,5
Тема 2	Музыкальные образы	19	9,5	28,5
подтемы	Образы масок	1	0,5	1,5
	Сказочные образы	2	1	3
	Образы игрушек	2	1	3
	Волшебные образы	1	0,5	1,5
	Образы животных	3	1,5	4,5
	Героические образы	1	0,5	1,5
	Образы лирические и лирико-психологические	6	3	9
	Возвышенные и божественные образы	3	1,5	4,5
Тема 3	Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой	5	2,5	7,5
подтемы	Оперная музыка	3	1,5	4,5
	Хоровая музыка	2	1	3
Тема 4	Знакомство с симфоническим оркестром	2	1	3
подтемы	Дирижер и оркестр	1	0,5	1,5
	Оркестр	1	0,5	1,5
	Заключительный контрольный обзор	1	0,5	1,5
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина	1	0,5	1,5
	Итого:	33	16,5	49,5

Третий год обучения

		Общий объем времени (в часах)		

	Названия темы и подтемы	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1	Танцевальная музыка. Этот удивительный мир танца	21	10,5	31,5
подтемы	Происхождение танца. Ранние формы: тотемические, обрядовые танцы	2	1	3
	Старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья до XVIII века	4	2	6
	Старинная танцевальная сюита	1	0,5	1,5
	Старинная танцевальная сюита	3	1,5	4,5
	Народные танцы. Русский танец	2	1	3
	Народные танцы. Испанский танец	2	1	3
	Народные танцы. Итальянский танец	1	0,5	1,5
	Народные танцы. Венгерский танец	1	0,5	1,5
	XX век – латиноамериканские и джазовые танцы американского континента	4	1,5	5,5
	Заключительный контрольный блиц-обзор по теме «Танцевальная музыка»	1	0,5	1,5
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина	1	0,5	1,5
Тема 2	Маршевая музыка	3	1,5	4,5
подтемы	Марш и его жанровые особенности	1	0,5	1,5
	Сказочность, героика и трагедия в маршевой музыке	2	1	3
Тема 3	Песенная музыка	7	3,5	10,5
подтемы	Русское народное песенное творчество	3	1,5	4,5
	Русская песенность в классической опере	4	2	6
	Заключительный контрольный обзор по темам «Маршевая музыка» и «Песенная музыка»	2	1	3
	Вопросы, тесты, творческие	2	1	3

	задания, музыкальная викторина			
	Итого:	33	16,5	49,5

III. Содержание учебного предмета

Программа по предмету «Слушание музыки» реализуется в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства, рассчитанной на 8(9) лет обучения.

Годовые требования. Содержание разделов

Первый год обучения

Тема 1. Из чего родилась музыка

Урок 1

Подтема: Звуки окружающего мира

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

Музыкальный материал:

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 2

Подтема: Деревянные звуки

Характеристика качества деревянных звуков, найти подходящие слова. Инструменты шумовые и музыкальные, изготовленные из дерева. Музыкальные породы деревьев. Особые музыкальные инструменты, в которых звучит само дерево – Ксилофон и Маримба, а также, шумовой ритмический инструмент – Кастаньеты.

Музыкальный материал:

- «Деревянные звуки» – дровосек рубит дерево, и оно падает, колет дрова, стук в дверь;
- Шумовые деревянные инструменты – колотушка, трещетка, кастаньеты, рубель;
- Карл Орф. Пьесы из «Шульверка» (ксилофоны);
- Ж. Бизе – Р. Шедрин. Хабанера из «Кармен-сюиты» – (кастаньеты).

Иллюстративный материал:

- Стихотворение «Деревянный звук какой?»;
- Фотографии инструментов.

Урок 3

Подтема: Стеклянные звуки

Характеристика качества стеклянных звуков. Предметы из стекла и хрусталя. Редкий музыкальный инструмент – Стеклянная гармоника. Современный инструмент – Вибрафон, изготовленный из металла, но звук напоминает хрустальный звон.

Музыкальный материал:

- «Стеклянные звуки» – хрустальный звон, стеклянная гармоника, вибрафон;
- Карл Орф. Пьесы из «Шульверка».

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о стеклянном звуке;
- Фотографии инструментов.

Урок 4

Подтема: Металлические и шуршащие звуки

Характеристика качества металлических звуков. Предметы из металла и музыкальные инструменты.

«Шуршащие» звуки природы – сухие листья. Шуршащие предметы – бумага, одежда, щетка. Шумовой шуршащий инструмент – Маракасы.

Музыкальный материал:

- «Металлические звуки» – церковные колокола, колокольчики, треугольник, бубен;
- «Шуршащие звуки».
- Карл Орф. Пьеса из «Шульверка»;
- А.К. Лядов. Музыкальная табакерка (флейты и колокольчики);
- Бразильская Самба (маракасы).

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о металлических звуках;
- Стихотворение о шуршащих звуках;
- Фотографии инструментов.

Тема 2. Колокольная музыка

Уроки 5-6

Подтема: Колокола и колокольчики

Беседа о колоколах, историческая информация о колоколах в России и Западной Европе. Инструменты симфонического оркестра – Оркестровые колокола и Колокольчики. Русская песня «Вечерний звон» (ст. И. Козлова) – прослушивание в исполнении певца и хора, разбор содержания песни и выразительных музыкальных средств. Сравнение содержания характера песни и картины И. Левитана «Вечерний звон».

Музыкальный материал:

- Колокольные звоны – Кремлевские куранты, Суздальские куранты, Псково-Печорский звон, Ростовские звоны;
- Русская песня «Вечерний звон» (ст. И. Козлова) – солист и хор;
- «Вечерний звон» – оркестр русских народных инструментов им. Н.П. Осипова.

Иллюстративный материал:

- Фотографии церковных колоколов городов России и Западной Европы;
- Фотографии оркестровых колоколов и колокольчиков;
- Репродукции картин русских художников.

Уроки 7-9

Подтема: Колокольность в классической музыке

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

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

Музыкальный материал:

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

Иллюстративный материал:

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

Тема 3. Часовая музыка

Урок 10

Подтема: Часы и часики

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

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

Музыкальный материал:

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

Иллюстративный материал:

- Фотографии часов;
- Фотографии композиторов.

Тема 4. Звучащая природа

Уроки 11-13

Подтема: Живая природа в музыке

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

Музыкальный материал:

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

- К. Сен-Санс. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» – виолончель и фортепиано; фортепиано.

Иллюстративный материал:

- Изображения птиц;
- Фотографии композиторов.

Тема 5. Зрительно-пластические образы в музыке

Уроки 14-15

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

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

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 16

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

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

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 17

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

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

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 18

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

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

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

Иллюстративный материал:

- Фотографии композитора.

Тема 6. Сказочные образы

Уроки 19-20

- **М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» и «Гном» из цикла «Картинки с выставки».**

История создания цикла, дань памяти друга, архитектора и художника В. Гартмана. Сравнение изображения на картинках с воплощенными в музыке образами. Прием переосмысления. Анализ содержания музыки, формы и выразительных приемов. Сравнение звучания в оригинале, то есть для фортепиано и в переложении для симфонического оркестра композитором Морисом Равелем.

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. «Избушка на курьих ножках»;
- Мультфильм «Баба-Яга» на музыку М. Мусоргского.

Тема 7. Сказка в балете

Уроки 21-22

Подтема: Балет – волшебное искусство

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

Музыкальный материал:

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

Иллюстративный материал:

- Фотографии известных в прошлом балерин, танцовщиков и хореографов.

Уроки 23-26

Подтема: Русский классический балет

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

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

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

Характерный танец – танцевальная сюита II д.:

- Испанский танец «Шоколад»;
- Арабский танец «Кофе»;
- Китайский танец «Чай»;
- Русский танец «Трепак»;
- Танец Пастушков (классический танец);

Пантомима: Праздник Рождества, сцена с мышами.

Уроки 27-30

Подтема: Русский классический балет

П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица».

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

Уроки 31-32

Заключительный контрольный обзор

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

Второй год обучения

Тема 1. Картины природы в музыке

Урок 1

Подтема: Картины воды в музыке

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

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

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

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин И.К. Айвазовского;
- А.С. Пушкин. Фрагменты из стихотворения «К морю».

Урок 2

Подтема: Картины воды в музыке

Н.А. Римский-Корсаков. «Пляски царства подводного» из оперы «Садко».

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

Урок 3

Подтема: Картины воды в музыке

К. Сен-Санс. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных».

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

Ф. Шуберт. Песня «Форель», стихи К. Шубарта.

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

Урок 4

Подтема: Картины воды в музыке

Ф. Шуберт. Песни «В путь», «Куда?», «Колыбельная песня ручья» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха», стихи В. Мюллера.

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

Урок 5

Подтема: Картины воды в музыке

А.С. Аренский. «Ручеек в лесу».

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

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

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

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

Созерцая природу Норвегии и слушая музыку Э. Грига, ощущаешь полнейшее слияние, нерасторжимость видимого и слышимого. Кажется, что музыка Грига

рождена из этой могучей стихии. Каждый музыкальный «поворот» совпадает со зрительными образами – стихией воды и света.

Урок 6

Подтема: Картины света в музыке

Э. Григ. «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт».

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

Иллюстративный материал:

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

Тема 3. Музыкальные образы

Урок 7

Подтема: Образы масок

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

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

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

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

Иллюстративный материал:

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

- Портреты композиторов.

Урок 8

Подтема: Сказочные образы

Э. Григ. «Шествие гномов».

Картина фантастического шествия. Характеристика сказочных существ. Форма произведения. Найти сходство с уже известными пьесами «В пещере горного короля» и «Утро».

Урок 9

Подтема: Сказочные образы

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

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

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. Эскиз костюмов для балета «Трильби»;

- Мультфильм. «Балет невылупившихся птенцов» на музыку М. Мусоргского.

Урок 10

Подтема: Образы игрушек

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

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

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

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 11

Подтема: Образы игрушек

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

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 12

Подтема: Волшебные образы

А.К. Лядов. «Музыкальная табакерка»

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

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

Ф. Лист – Н. Паганини. «Кампанелла»

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

Иллюстративный материал:

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

Уроки 13-15

Подтема: Образы животных

К. Сен-Санс. «Карнавал животных»

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

Иллюстративный материал:

- «Умиравший лебедь». Балетная постановка М. Фокина на музыку Сен-Санса. Исполняет Майя Плисецкая;

- Фотографии животных.

Урок 16

Подтема: Героические образы

Р. Вагнер. Полет Валькирий из оперы «Валькирия»

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

Ф. Шопен. Этюд № 12 «Революционный»

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

Урок 17

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

Ф. Лист. Ноктюрн «Грезы любви» № 3

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

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. «Тиха украинская ночь»;

- Репродукция картины И. Крамского «Лунная ночь».

Урок 18

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

Бетховен. «К Элизе»

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

Урок 19

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

В.И. Ребиков. Вальс из оперы «Елка»

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

Иллюстративный материал:

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

Уроки 20-22

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»

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

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

Уроки 23-24

Подтема: Возвышенные и божественные образы

«Ave Maria»

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

Иллюстративный материал:

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

Урок 25

Подтема: Возвышенные и божественные образы

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

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

Тема 3. Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой

Уроки 26-28

Подтема: Оперная музыка

В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»

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

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

Четыре образные группы:

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

- Комические образы – Папагено и Папагена.

И образ волшебной флейты, которая помогает преодолевать жизненные препятствия.

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

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

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

Иллюстративный материал:

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

Уроки 29-30

Подтема: Хоровая музыка

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

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

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

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

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. Стихи, вошедшие в Хоровой Концерт;

- Фотографии композитора и портреты Пушкина

Тема 4. Знакомство с симфоническим оркестром

Уроки 31-32

Подтема: Дирижер и оркестр

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

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

Музыкальный материал:

Новогодние концерты Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венской филармонии:

- 2009 г. Дирижер Даниэль Барейнбойм

И. Штраус – отец. Радецки – марш;

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

- 2010 г. Дирижер Жорж Прётр

И. Штраус – отец. Радецки- марш;

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

- Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер Владимир Спиваков

Р. Щедрин. Юмореска;

Э. Штраус. Полька «Гром и молнии»;

Э. Штраус. Полька «Без тормозов»;

Лерой Андерсон. «Пустячок».

Урок 33

Заключительный контрольный обзор

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

Третий год обучения

Тема 1. Средства музыкальной выразительности.

Урок 1-2

Общее знакомство со средствами музыкальной выразительности, их название и роль в создании образов. Характеристика средств: мелодия, лад, темп, размер, штрихи, регистр, гармония, динамика, тембр.

Тема 2. Танцевальная музыка. Этот удивительный мир танца

Урок 3-4

Подтема: Происхождение танца. Ранние формы: тотемические, обрядовые.

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

Иллюстративный материал:

- Фотографии наскальной живописи и аборигенов, исполняющих танцы.

Урок 5

Подтема: Старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья до XVIII века.

Бранль, Фарандола, Павана

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

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

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

Басдансы – собирательное название придворных церемониальных танцев.

Музыкальный материал:

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

Урок 6

Подтема: Старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья до XVIII века.

Менуэт и Гавот

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

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

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

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

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

Иллюстративный материал:

- Док. Фильм «Версаль».

Музыкальный материал:

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

Урок 5

Подтема: Старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья до XVIII века.

Полонез

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

Музыкальный материал:

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

Урок 7

Подтема: Старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья до XVIII века.

Сарабанда, Контрданс

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

Контрданс—английский танец XVII-XVIII веков. Сходство с бранлем. В сер. XVIII в. Контрданс отражает новые нормы общественного поведения и моды.

Более демократичная атмосфера. Парные манерные танцы уступают место массовым танцам, доступным широким кругам. Танец – игра.

Музыкальный материал:

- Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Сюиты № 4 ре минор;
- Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Сюиты № 7 соль минор;
- Ж.Ш. Шамбоньер. Сарабанда.
- Контрдансы:
 - «Дамы и кавалеры»;
 - «Большой круг»;
 - «Приглашение в хоровод».

Урок 8

Подтема: Старинная танцевальная сюита

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

XVI-XVIII века – появление инструментальной сюиты.

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

Музыкальный материал:

- Винченцо Галилеи. Сюита для лютни: Павана и Гальярда;
- Ж.Ш. Шамбоньер. Павана и Гальярда;
- И.С. Бах. Французская сюита № 2 до минор.

Урок 9

Подтема: Бальные танцы XIX века

Вальс

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

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

Музыкальный материал:

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

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

Урок 10

Подтема: Бальные танцы XIX века. Славянские танцы

Полонез и Мазурка

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

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

Музыкальный материал:

- Ф. Шопен. Полонез № 3 Ля Мажор;

- П.И. Чайковский. Мазурка из балета «Лебединое озеро» ;

- Ф. Шопен. Мазурка ор. 7 № 1 Си бемоль Мажор,

Мазурка ор. 33 № 2 Ре Мажор.

Урок 11

Подтема: Бальные танцы XIX века. Славянские танцы

Полька

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

Музыкальный материал:

- И. Штраус-сын. Полька «Трик-трак»;

«Полька – Анна»;

Полька «На охоте»;

- И. Штраус-сын и Йозеф Штраус «Полька – пиццикато».

Уроки 12-13

Подтема: Народные танцы

Русский танец

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

Музыкальный материал:

- Танцы из репертуара Московского государственного академического театра танца «Гжель». Художественный руководитель театра народный артист России Владимир Захаров.

- Танцы из репертуара Государственного академического народного хора им. М.Е. Пятницкого. Художественный руководитель Александра Пермякова.

Уроки 14-15

Подтема: Народные танцы.

Испанский танец

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

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

Самые распространенные классические танцы – Болеро и Хота.

Происхождение названия. Ритмические особенности.

Музыкальный материал:

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

Урок 16

Подтема: Народные танцы.

Итальянский танец.

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

Музыкальный материал:

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

Урок 17

Подтема: Народные танцы.

Венгерский танец.

Чардаш – венгерский народный танец. Происхождение названия. 2^x частное строение танца. Чардаш – танец и виртуозные инструментальные импровизации цыган. В 30-е годы XIX в. Чардаш становится бальным. «Король чардаша» – Имре Кальман, создатель классической оперетты.

Музыкальный материал:

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

Урок 18

Подтема: Народные танцы.

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

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

Уроки 19-20

Подтема: XX век – латиноамериканские и джазовые танцы американского континента

Фокстрот, Чарльстон, Румба, Танго, Буги-вуги, Рок-н-ролл, Твист.

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

Музыкальный материал:

Фокстрот (на выбор)

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

Чарльстон

- M.Janicz. Mischievous Mouse;
- W. Skrzypiec. Kiss me.

Румба

- П.Уитмен. «В кафе»;
- Р. Паулс. Румба.

Танго

- А. Пьяццолла. «Libertango»;
- А. Пьяццолла. « Adios Nanino»;

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

Буги-вуги

Н. Томас. «The five boogie»;

Р. Энтони. «Буги для труб»;

Ч. Смит. «Буги».

Рок-н-ролл

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

Твист

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

Урок 21

Заключительный контрольный блиц-обзор по теме «Танцевальная музыка»

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

Тема 2. Маршевая музыка

Урок 22

Подтема: Марш и его жанровые особенности

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

Музыкальный материал:

- Парад частей Гренадерского корпуса в день рождения Императорского Величества Государя Императора Николая II;

- Марш Кавалергардского полка;

- Марш Преображенского полка;

- Марш Печерского полка;

- В. Агапкин. «Прощание Славянки».

Уроки 23-24

Подтема: Сказочность, героика и трагедия в маршевой музыке

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

Музыкальный материал:

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

Тема 3. Песенная музыка

Уроки 25-27

Подтема: Русское народное песенное творчество

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

Музыкальный материал:

- Былина «Про Добрыню»;
- Историческая песня «Как за речкою, да, за Дарьею»;
- Трудовая песня «Эй, ухнем»;
- Свадебная песня «Ты река ль, моя реченька»;
- Лирические протяжные песни:
 - «Не одна во поле дороженька»;
 - «Не велят Маше за реченьку ходить»;
 - «Ой, да ты, калинушка»;

Цыганков. Вариации на тему русской народной песни «По Муромской дорожке» (оркестр);

«Степь да степь кругом».

- Плясовая песня «Выйду на улицу»;

- Хороводные песни:

«Вдоль да по речке»

«По улице мостовой»;

- Песни из репертуара Государственного академического русского народного хора им.М.Е. Пятницкого.

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин русских художников;

- Стихи русских поэтов:

В.С. Межевич. «Русские песни»;

А.Н. Апухтин. «Русские песни»;

Л. Н. Трефолев. «Дубинушка».

Уроки 28-31

Подтема: Русская песенность в классической опере

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»

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

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

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

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

Музыкальный материал:

- Оркестровое вступление «Океан – море синее»;
- 1 картина. Ария Садко, Пляска и песня скоморохов;
- 2 картина. Песня Садко, Картина озера – плывущие лебеди,
Хороводная песня Садко.
- 4 картина. Песни торговых гостей:
Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя,
Песня Веденецкого гостя;
Песня Садко с хором.
- 6 картина. Величальная песня Садко, Пляски царства подводного;
- 7 картина. Колыбельная песня Волховы,
Финал.

Уроки 32-33

Заключительный контрольный обзор по темам «Маршевая музыка» и «Песенная музыка».

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;

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

- первоначальные представления об особенностях музыкального языка и средствах выразительности;

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

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:

- умение давать характеристику музыкальному произведению;

- создание музыкального сочинения;

- «узнавание» музыкальных произведений;

- элементарный анализ строения музыкальных произведений.

V. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;

- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;

- представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, письменные работы по графику, схеме, таблицы, рисунки).

Программа «Слушание музыки» предусматривает промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся во 2, 4, 6 полугодиях. Контрольный урок проводится на последнем уроке полугодия в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Рекомендуется в 6 полугодии провести итоговый зачет, оценка по которому заносится в свидетельство об окончании школы.

Требования к промежуточной аттестации

класс	Форма промежуточной аттестации / требования	Содержание промежуточной аттестации
1	Итоговый контрольный урок - обобщение пройденного понятийного и музыкального материала. • Наличие первоначальных знаний и представлений о <i>средствах выразительности, элементах музыкального языка.</i> • Наличие умений и навыков: - слуховое восприятие элементов музыкальной речи, интонации; - умение передавать свое впечатление в словесной характеристике (эпитеты, сравнения); - воспроизведение в жестах, пластике, графике, в песенках-моделях ярких деталей музыкальной речи (невербальные формы выражения собственных впечатлений).	• Первоначальные знания и представления о некоторых музыкальных явлениях: звук и его характеристики, метр, фактура, кантилена, речитатив, скерцо, соло, тутти, кульминация, диссонанс, консонанс, основные типы интонаций, некоторые танцевальные жанры, инструменты симфонического оркестра. • Музыкально-слуховое осознание средств выразительности в незнакомых произведениях с ярким программным содержанием: Э. Григ, К. Сен-Санс, детские альбомы П.И. Чайковского, Р. Шумана, И.С. Баха, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, В.А. Гаврилина.
2	Итоговый контрольный урок. • Наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений о <i>способах развития темы и особенностях музыкально-образного содержания.</i> • Наличие первичных умений и навыков: - умение охарактеризовать некоторые стороны образного содержания и развития музыкальных интонаций; - умение работать с графическими моделями, отражающими детали музыкального развития в незнакомых произведениях, избранных с учетом возрастных и личностных возможностей учащихся.	• Первоначальные знания и музыкально-слуховые представления: - выразительные свойства звуковой ткани, средства создания музыкального образа; - способы развития музыкальной темы (повтор, контраст); - исходные типы интонаций (первичные жанры); - кульминация в процессе развития интонаций. • Осознание особенностей развития музыкальной фабулы и интонаций в музыке, связанной с театрально-сценическими жанрами и в произведениях с ярким программным содержанием.
3	Итоговый контрольный урок (зачет). • Наличие первоначальных знаний и музыкально-слуховых представлений о <i>музыкальных жанрах, простых формах, инструментах симфонического оркестра.</i> • Наличие умений и навыков: - умение передавать свое впечатление в словесной характеристике с опорой на элементы музыкальной речи и средства выразительности; - зрительно-слуховое восприятие особенностей музыкального жанра, формы; - умение работать с графической моделью музыкального произведения, отражающей	• Первоначальные знания и музыкально-слуховые представления: - об исполнительских коллективах; - о музыкальных жанрах; - о строении простых музыкальных форм и способах интонационно-тематического развития. • Музыкально-слуховое осознание и характеристика жанра и формы в произведениях разных стилей: А. Вивальди, И. С. Бах, К. В. Глюк, Ж. Б. Рамо, Г. Ф. Гендель, Д. Скарлатти, Дж. Россини, В. Моцарт, Э. Григ, К. Дебюсси,

детали музыкальной ткани и развития интонаций; - навык творческого взаимодействия в коллективной работе.	Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, А. П. Бородин, А. К. Лядов, С. С. Прокофьев, Б. Бриттен.

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание выразительных средств (согласно календарно-тематическому плану), владение первичными навыками словесной характеристики.

Письменные задания - умение работать с графическими моделями произведений, отражающими детали музыкального развития и выбранными с учетом возрастных и личностных возможностей учащихся.

2. Критерии оценки

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

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

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение учебного предмета «Слушание музыки» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий.

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности.

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов — это уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательными-пластическими действиями. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с учащимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки.

Программа учебного предмета «Слушание музыки» предполагает наличие многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, современной музыки). Учащиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не просто на знания и накопление информации, а на приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности - ключа к пониманию музыкального языка.

В программе учебного предмета «Слушание музыки» заложен интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию (В.В. Медушевский). Сам процесс непрерывного слухового наблюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления.

С целью активизации слухового внимания в программе «Слушание музыки» используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, идея совместного творчества. Слушание музыки сочетается с практическими заданиями по сольфеджио, теории, с творческими заданиями.

На уроке создаются модели - конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких моделей - конструкций обучающимся легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная фабула).

Приемы игрового моделирования:

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;
- сочинение простейших мелодических моделей с разными типами интонации;
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций;
- игры-драматизации (песни-диалоги, мимические движения, жесты-позы) с

опорой на импровизацию в процессе представления;

- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.

Осваивая программу, учащиеся должны выработать примерный алгоритм слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин).

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь идет о элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность слушания музыки можно определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир музыки.

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

1. Б. В. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973.
2. Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., «Музыка», 1985
3. Блок Л.Д. классический танец: история и современность. М., «Искусство», 1983
4. Васильева – Рождественская М. Историко-бытовой танец. М., 1963
5. Выготский. Психология искусства. М. «Педагогика», 1987

6. Гильченко Н.Г. Слушаем музыку вместе. Учебное пособие. СПб. «Композитор», 2006.-184с.
7. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М., «Владос», 2000
8. Иванов К. Волшебство музыки. М., «Молодая гвардия», 1983
9. Манакова И.П., Салмина Н.Г. Дети. Мир звуков. Музыка. Свердловск, Издательство Уральского Университета, 1991
10. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М., 1988
11. Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. М., «Музыка», 1987
12. Теплов Б.М. Избранные труды. т.1. М., «Педагогика», 1985
13. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб., «Лань», 2000 –319 с.
14. Штайнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. М., 1994