Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Астрахани
«Детская школа искусств имени М.П. Максаковой»

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа "Основы музицирования"

Рабочая программа

по учебному предмету

«Беседы о музыке»

Срок освоения 4 года

.

Астрахань,

2018

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БЕСЕДЫ О МУЗЫКЕ»

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Структура программы учебного предмета
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Распределение материала по годам обучения.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам

VI. Список учебно-методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. Программа учебного предмета «Беседы о музыке» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства в детских школах искусств.

В последнее десятилетие существенно изменились условия деятельности учреждений дополнительного художественного образования. Современная ситуация в стране диктует новые подход к музыкальному обучению детей. Такие явления, как демографический спад, резкое уменьшение числа здоровых детей школьного возраста при общем увеличении учебной нагрузки в общеобразовательных школах, недооценка роли искусства как одного из важных средств формирования и развития личности, падение интереса родителей к художественному образованию определили уменьшение числа детей, поступающих в школу искусств. Часто отсутствие конкурса вынуждает принимать в контингент учащихся практически всех желающих без учета индивидуальных способностей к занятиям тем или иным видам искусства.

Массовое распространение у детей дошкольного возраста нарушений психофизического и двигательно-моторного характера, неподготовленность детей к деятельности в сфере музыкального искусства, отсутствие гармонично развивающей ребенка звуковой окружающей среды, перегрузки в общеобразовательной школе усиливают неоднородность контингента учащихся школы искусств по уровню способностей, сформированных вкусов и потребностей, усложняют процесс освоения образовательных программ. Построение образовательного процесса по принципам единообразия и усредненности, завышенные требования тормозят развитие учащихся, понижает интерес детей, ставит преграды перед внедрением новых методов и технологий, обезличивает учебный процесс. Очевидна необходимость разработки и внедрения в практику новых, облегченных программ, направленных на эстетическое образование детей, которые не собираются

продолжать профессиональное музыкальное образование в среднеспециальных учебных заведениях.

Данная программа объединила в себе особенности предметов слушание музыки и музыкальной литературы. В данной программе представлена попытка синтеза существующих учебных программ по данному курсу.

Настоящая программа составлена на основе рабочей программы по предмету «Слушание музыки» Щуровой И.М. 2009 г., на основе методических рекомендаций по преподаванию музыкальной литературы Лисянской Е.Б., на основе программы Н. А. Царевой «"Слушание музыки", «Методического пособия» (М., 2002), на основе учебного пособия для ДМШ «Музыкальная литература: музыка, ее формы и жанры (1-й год обучения)» 2010 г. Программа предназначена для преподавателей ДШИ им. М. Максаковой.

В процессе обучения приобретаются и усваиваются, во - первых, сугубо профессиональные знания, умения, навыки, необходимые как в классе по специальности, так и для развития гармоничной, грамотной личности музыканта в целом. Кроме того, трудно переоценить значение данного предмета в процессе формирования общеэстетического и духовнонравственного потенциала подрастающего поколения.

Беседы о музыке – дисциплина общемузыкального плана, занимающая важное место в цикле дисциплин. Помогает чутко воспринимать звучащий музыкальный материал, его образно-эмоциональную палитру, интонационный, тембровый строй, оперировать элементарными аналитическими навыками, владеть базовыми понятиями и фактами из области музыкального искусства.

Структура программы.

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 учащихся;
-формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
-методическое обеспечение учебного процесса.

Срок реализации программы

Срок реализации программы «Беседы о музыке» составляет 4 года, со 2 по 5 класс.

Объем учебного времени и виды учебной работы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию учебного предмета «Беседы о музыке» составляет 136 часов. При реализации программы учебного предмета «Беседы о музыке» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий со второго по пятый годы обучения составляет 34 недели в год. Занятия проводятся один раз в неделю, продолжительность занятия – 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени							
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	16	18
Максимальная учебная нагрузка	34		34		34		34	

Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Основной формой обучения является урок. Реализация учебного плана по предмету «Беседы о музыке» для учащихся 2-4 классов проводится в форме урока мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек по 1 часу в неделю.

Цель и задачи программы.

Цель программы:

Эстетическое воспитание и гармоничное развитие личности ребенка средствами музыкального искусства.

Данная цель может быть достигнута при решении ряда **задач:**

- ✓ приобщение детей к музыке, независимо от их способностей;
- ✓ воспитание художественного вкуса, любви к музыке, отзывчивости на музыкальное произведение;
- ✓ развитие природной музыкальности;
- ✓ раскрепощение индивидуально-творческих сил;
- ✓ формирование творческого мышления, памяти – слуховой и зрительной, восприятия, воображения.

Обучение по предмету «Беседы о музыке» направлено на духовное и эстетическое воспитание учащихся, развитие творческих способностей посредством приобщения к шедеврам мировой художественной культуры. Все это способствует достижению главных целей обучения – повышению общей культуры, пробуждению интереса к искусству, воспитанию гармоничной всесторонне развитой личности. Занятия проходят и в форме традиционных уроков, и в форме бесед, которыеследует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: - объяснительноиллюстративные (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); - поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах); - игровые (разнообразные формы игрового моделирования).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно соблюдает своевременные сроки

текущего и капитального ремонта. Необходимый для реализации в рамках программы «Беседы о музыке» перечень аудиторий и материальнотехнического обеспечения включает в себя:

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с фортепиано/роялем;
- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы);
- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, - электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные энциклопедии); - библиотеку, помещение для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку).

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа обучения построена таким образом, что каждый год имеет единую стержневую тему, вокруг которой объединяются остальные разделы.

Первый год – музыка в нашей жизни. Учащиеся осваивают культуру поведения на уроке и на концерте в музыкальной школе, получают знания об основных средствах музыкальной выразительности.

Второй год связан с жанровым подходом. Учащиеся знакомятся с основными жанрами вокальной, инструментальной, симфонической и сценической музыки.

Третий год – знакомство с композиторами зарубежными, русскими, советскими и разными течениями современной музыки. ***Учебно-тематический план***

I год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	1 четверть	
1	Музыка как вид искусства	1

2	Выразительные средства музыки	2
3	Программная музыка А) образы природы в музыке Б) сказка в музыке	2
4	Музыкальные жанры	2
	Контрольный урок	1
2 четверть		
5	Инструменты симфонического оркестра: А) духовые деревянные инструменты Б) струнные смычковые инструменты В) медные духовые инструменты Г) ударные инструменты	4
6	Народные инструменты	1
7	Старинные инструменты – лютня, клавесин, клавикорд	1
8	Клавишные инструменты, орган	1
	Контрольный урок	1
3 четверть		
9	Певческие голоса	1
10	Танец в музыке: А) танцы народов мира Б) бальные В) современные	3
11	Песня и композитор (понятие «фольклор», использование его в произведениях классиков)	1
12	Марш – история и специфика жанра	1
13	Простые музыкальные формы: период, двух и трехчастная	1
14	Вариации, рондо	1
15	Циклические формы: сюита, сонатно-симфонический цикл	2
	Контрольный урок	1
4 четверть		
16	Музыкально-театральные жанры: опера	2

17	Музыкально-театральные жанры: балет	2
18	Музыка к драматическому спектаклю	2
	Контрольный урок	1
	Итого:	**34**

2 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	1 четверть	
1	Жанры камерной вокальной музыки: А) Песня Б) Романс В) Вокальный цикл	3
2	Крупные хоровые жанры – кантата, оратория, реквием	3
3	Хоры из опер	1
	Контрольный урок	1
	2 четверть	
4	Жанры инструментальной музыки: А) прелюдия Б) этюд	2
5	Инструментальный цикл	1
6	Сюита	1
7	Соната	1
8	Концерт (классический, романтический)	2
	Контрольный урок	1
	3 четверть	
9	Сценические жанры: музыка в театре	1
10	Опера	2
11	Балет	2
12	Мюзикл	1
13	Музыка и кино	1
14	Рок - опера	1
	Контрольный урок	1
	4 четверть	
15	Симфония: особенности и специфика жанра	1
16	Классическая симфония	1

17	Романтическая симфония	1
18	Симфоническая поэма	1
19	Симфония в 20 веке	1
20	Программная симфония	1
21	Симфоническая увертюра	1
22	Фантазия для оркестра	1
	Контрольный урок	1
	Итого:	**34**

3год обучения

№	Тема	Кол-во часов
	1 четверть	
1	Музыка эпохи барокко – жизнь и творчество И. С. Баха, И. Генделя	3
2	Венская классическая школа, жизнь и творчество: А) Ф. Гайдн Б) В. А. Моцарт В) Л. Бетховен	4
	Контрольный урок	1
	2 четверть	
4	Романтизм, жизнь и творчество: А) Ф. Шуберт Б) Ф. Шопен В) Р. Шуман Г) Ж. Бизе Д) Д. Верди Е) Л. Вагнер Ж) И.Брамс	8
	Контрольный урок	1
	3 четверть	
5	Русская музыка 18 века Творчество И. Е. Хандошкина, Д. С. Бортняского	1
6	Русский романс Творчество А. А. Алябьева, А. Л. Гурилева, А. Е. Варламова	2

7	Русская музыка 19 века и ее представители: А) М.И. Глинка Б) А. С. Даргомыжский В) А. П. Бородин Г) М. П. Мусоргский Д) Н. А. Римский-Корсаков Е) П. И. Чайковский	6
	Контрольный урок	1
4 четверть		
8	Русская музыка конца 19 века начала 20 века и ее представители: А) А. Н. Скрябин Б) С. В. Рахманинов В) И. С. Глазунов Д) С. И. Танеев Д) Н. Я. Мясковский	7
	Контрольный урок	1
	Итого:	**34**

4 год обучения

№	Тема	Кол-во часов
1 четверть		
1	Академическая музыка первой половины 20 века, жизнь и обзор творчества: А) С. С. Прокофьев Б) Д. Д. Шостакович В) Д. Б. Кабалевский В) Г. В. Свиридов Г) А. И. Хачатурян Д) И. Ф. Стравинский	7
	Контрольный урок	1
2 четверть		

2	Жизнь и обзор творчества: А) Р. К. Щедрин Б) А. Г. Шнитке В) Э. Денисов Г) С. А. Губайдулина Д) Б. И. Тищенко Е) В. А Гаврилин	7
	Контрольный урок	1
3 четверть		
3	Авангардные течения (направления) в искусстве и их представители А) импрессионизм Б) Додекафония, атональная музыка В) Полистилистика Г) Минимализм. Алеаторика	4
4	Джаз: истоки, основные жанры и представители А) Спиричуэл, рэгтайм, блюз Б) Становление и эволюция джаза В) Д. Эллингтон, Л. Армстронг, Д. Гершвин	5
	Контрольный урок	1
4 четверть		
5	Рок-музыка: становление, основные представители	3
6	Авторская песня – творчество бардов	2
7	Эстрадная песня	2
	Контрольный урок	1
	Итого:	**34**

Распределение материала по годам обучения

I год обучения

Тема 2. Музыка как вид искусства

Связь музыки с другими видами искусства – поэзией, танцем, живописью, скульптурой. Ее роль в жизни великих людей. Мифы о силе музыкального искусства. Специфика музыки как вида искусства, язык общения со слушателями. Фигура исполнителя и его роль в донесении замысла композитора. Понятие «интерпретация».

Тема 3. Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия, лад, ритм, темп, гармония, фактура, регистр, тембр.

Тема 4. Программная музыка. Образы природы и сказка в музыке Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств. Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств человека. Программная музыка и ее роль при восприятии музыкальных образов. Анализ выразительных средств в изучаемых произведениях.

Тема 6. Музыкальные жанры

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Основные жанры – танец, песня, марш, их жанровые признаки и особенности.

Тема 7. Инструменты симфонического оркестра

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра – струнные смычковые, деревянные духовые, медные духовые и ударные. Тембры инструментов, принцип записи оркестровой партитуры. Дирижер. ***Тема 8. Народные инструменты***

Знакомство с происхождением, звучанием и особенностями русских народных инструментов – балалайка, домра, баян, гусли. В. Андреев - великий музыкант, возродивший старинные инструменты и выдвинувший их на концертную эстраду. Роль этих инструментов в современном мире.

Тема 9. Старинные инструменты

История развития клавишных инструментов, струнных щипковых инструментов. Клавесин и клавикорд – предшественники фортепиано, их устройство, особенности звукоизвлечения и тембр.

Тема 10. Клавишные инструменты. Орган.

История появления и развития органа. Его устройство, выразительные возможности. И. С. Бах – великий исполнитель и импровизатор. Возникновение клавишных инструментов, молоточковый механизм. Фортепиано и его разновидности – пианино, рояль. Изобретатели фортепиано и великие пианисты.

Тема 11. Певческие голоса

Голос – самый совершенный инструмент. Устройство голосового аппарата. Понятия «певец», «вокалист». Характеристики человеческого голоса – высота, громкость, тембр. Женские и мужские певческие голоса, их разновидности.

Тема 12. Танец в музыке

Плясовые наигрыши как прообраз жанров танцевальной музыки. Их связь с различными сторонами быта и трудовой деятельности. Национальное своеобразие. Танец – его истоки, связь с музыкой. Танец как отражение мировоззрения народа, его традиций и быта. Танцы народов мира, их краткая характеристика – славянские, танцы народов Кавказа, старинные европейские танцы. Их использование в творчестве композиторов.

Тема 13. Песня и композитор

Песня. Ведущая роль мелодического начала. Богатство жанров как отражение жизни народа. Понятие «фольклор». Песни обрядовые, былины, исторические, лирические. Их стилистика. История собирания и изучения русской народной песни. Появление новых жанров в песенном творчестве 20 ***Тема 14. Марш – история и специфика жанра***

Общая характеристика маршевой музыки, ее отличительные черты. Марш как вид военной музыки. История возникновения и развития жанра. Многообразие видов марша (церемониальный, походный, траурный, сказочно-фантастический), сходство и различие жанров. Значение марша в музыке русской и зарубежной, прославленные композиторы. И. Дунаевский – «король» марша.

Тема 15. Простые музыкальные формы

Период – законченное музыкальное построение. Строение периода. Простая двухчастная и трехчастная формы, их особенности. Куплетная форма – форма вокальной музыки.

Тема 16. Вариации. Рондо Вариационная форма и вариационность.

Виды вариаций – строгие (классические), свободные (романтические). Рондо как музыкальная форма, построенная на чередовании рефрена и эпизодов. Использование в вокальной и инструментальной музыке. «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный» из оперы «Свадьба Фигаро»

Тема 17. Циклические формы

Сюита, термин «сюита», особенность формы. Старинная сюита – строение и происхождение. Наиболее известные примеры инструментальной сюиты. Сонатно-симфонический цикл. Строение сонатной формы.

Тема 18. Музыкально - театральные жанры - опера

Возникновение жанра, история развития оперы, оперные жанры. Выдающиеся оперные композиторы и певцы. Составляющие оперного спектакля. Знакомство с понятиями: «либретто», «речитатив», «партитура», «ария», «антракт», «увертюра», «ариозо», «каватина», «хор». Знакомство с жанром на примере оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

Тема 19. Музыкально-театральные жанры - балет

Возникновение жанра, специфика балетного спектакля. Создатели балета. Хореограф и композитор. Их роль в создании образа. Танец характерный и классический. Закрепление понятий «увертюра», «антракт», «либретто». Знакомство с важными составляющими балета и понятиями «пантомима», «дивертисмент», сольными и ансамблевыми номерами. Музыка в балете. Характеристика основных музыкально-образных сфер.

Тема 20. Музыка к драматическому спектаклю

Роль музыки в театре. Наиболее значимые композиторы, создающие театральную музыку. Самостоятельная концертная жизнь композиций из музыки к драматическому спектаклю. История создания, содержание сюиты и ее композиция

II год обучения

Тема 1. Жанры камерной вокальной музыки

Песня и романс – общность и различия. Обобщенный и индивидуальный характер мелодии. Отношение композитора к тексту. Поэтический и музыкальный образ. Соотношение в песне и романсе текста и мелодии. Романсы лирические, комические, драматические. Форма в песне и романсе. Баллада в поэзии. Особенность содержания баллад. Вокальный цикл. Связь песен в цикле, сравнение с инструментальными циклами.

Тема 2. Крупные хоровые жанры – кантата, оратория, реквием. Кантата и оратория. Общее и частное, сходства и различия. Строение кантаты и оратории, происхождение. Внимание к жанрам в наши дни. Примеры

кантатно- ораториального жанра в творчестве русских и зарубежных композиторов. Реквием – особенности жанра. Музыкальный образ частей, их название и роль в цикле.

Тема 3. Хоры из опер

Место хора в опере в зависимости от жанра оперы. Хоровые эпизоды из опер русских и зарубежных композиторов. Знакомство с хоровыми эпизодами из опер Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (проводы масленицы) и М. П. Мусоргского «Борис Годунов».

Тема 4. Жанры инструментальной музыки

Жанры фортепианной музыки - миниатюра, прелюдия, этюд. Особенности фортепианных пьес на примере произведений Ф. Шопена. Музыкальный язык, индивидуальное восприятие произведений композитора.

Тема 5. Инструментальный цикл

Связь пьес в цикле – интонационная, тональная, смысловая. П. И. Чайковский «Времена года» - история создания цикла, его содержание.

Особенности музыкального языка, знакомство с поэтическими эпиграфами. Характерные черты творчества Р. Шумана на примере цикла «Карнавал». И. С. Бах «Хорошо темперированный клавир» - история создания, особенности цикла, строение прелюдий и фуг.

Тема 6. Сюита

Старинная танцевальная сюита. История появления жанра, характеристика основных танцев: аллеманда, куранта, сарабанда и жига. Особенности «Французской сюиты» И. С. Баха (до минор), краткая характеристика ее танцев и стилевые черты.

Тема 7. Соната Строение сонатного цикла. Сонатная форма. Л. Бетховен «Патетическая» соната и «Лунная» соната. Характеристика жанра в сравнении этих произведений.

Тема 8. Концерт (классический и романтический) Два значения слова «концерт». История развития жанра, строение цикла. Жанр концерта в творчестве «венских» классиков и композиторов-романтиков. Сходства и различия. Ф. Шопен - концерт для фортепиано с оркестром №1 ми минор. Особенности музыкального языка концерта, характеристика основных тем 1 части.

Тема 9. Сценические жанры: музыка в театре

Театральное искусство, его значение. Роль музыки в театре, виды музыкальных произведений, сопровождающих спектакль. Сравнение литературного произведения и музыкального фрагмента, который ему соответствует. Композитор и музыка для театра. Наиболее известные композиторы – авторы музыки к спектаклю.

Тема 10. Опера Жанровые признаки оперы. М.И. Глинка - «Иван Сусанин». Содержание оперы, история создания. Характеристика героев. Определение места в опере арии Сусанина из 4 действия. Образ поляков в опере – краткий обзор. А. П. Бородин – опера «Князь Игорь». Содержание, история создания. Знакомство с содержанием «Слова о полку Игореве». Характеристика героев.

Тема 11. Балет

Балет – особенности жанра. Глубокая человечность, яркость образов в произведениях С. С. Прокофьева. Балет «Ромео и Джульетта» – содержание, история создания, жанровые особенности и связь с русской балетной музыкой. Воплощение образов трагедии Шекспира. Традиции и новаторство балетного театра С. Прокофьева. Строение и драматургия балета.

Тема 12. Мюзикл

Мюзикл - особенности жанра, история появления и развития. Знаменитые авторы мюзикла, Бродвей – центр мирового мюзикла. Э. Ллоид Уэббер – композитор с мировым именем, автор знаменитых мюзиклов. «Кошки» сюжет, знакомство с литературным первоисточником. Характеристика главных героев. Мюзикл «Призрак оперы», особенности музыкального языка и воплощение образов романа Гастона Леру.

Тема 13. Музыка и кино

Кинематограф как вид искусства. Роль музыки в развитии сюжета и образов. История появления и развития жанра. Композиторы – авторы музыки к детским фильмам. Жизнь и творчество, содружество искусств в кинематографе.

Тема 14. Рок-опера

Рок-опера. Зарождение и развитие жанра. А. Рыбников «Юнона и авось». Содержание и история

Тема 15. Симфония: история и специфика жанра

Симфония как цикл. Значение слова «симфония». Путь развития жанра. Симфония в творчестве композиторов «мангеймской школы». Строение симфонии, состав оркестра. Ф. Й. Гайдн – основоположник жанра. Симфония в творчестве Гайдна.

Тема 16. Классическая симфония

Особенности строения и содержание симфоний в эпоху классицизма. В. А. Моцарт – симфоническое творчество. Строение и драматургия симфонии №40. Характеристика тем экспозиции 1 части. Особенности разработки. Значение финала симфонии как вывода из предыдущего развития.

Тема 17. Романтическая симфония

Романтизм как художественное направление в искусстве. Общие черты стиля композиторов-романтиков. Ф. Шуберт – создатель романтической симфонии. Симфония си минор «Неоконченная». Песенный характер тем симфонии. Значение темы вступления, характеристика тем экспозиции 1 части.

Тема 18. Симфоническая поэма

Одночастное программное симфоническое произведение. Жанр Симфонической поэмы полностью сложился в творчестве Ф. Листа. От него исходит и само назв. "Симфоническая поэма". Название "Симфоническая поэма" указывает на связь вподобного рода произведениях музыки и поэзии - как в смысле претворения сюжета того или иного литературного сочинения, так и в смысле подобия литературной поэме.

Тема 19. Симфония в 20 веке

XX век в музыке начался как романтический. Расширение симфонического оркестра привело к образованию так называемого сверхоркестра. Исполнительский состав Восьмой симфонии (1906) Густава Малера (3 хора и 8 певцов-солистов, пятерной состав большого симфонического оркестра с усиленной струнной группой и большим числом ударных и украшающих инструментов, а также орган). Симфонии Д. Шостаковича.

Тема 20. Симфоническая увертюра

Увертюра (от фр. ouverture, вступление) в музыке — инструментальная (как правило, оркестровая) пьеса, исполняемая перед началом какого-либо представления — театрального спектакля, оперы, балета, кинофильма и т. п.,

либо одночастное оркестровое произведение, часто принадлежащее к программной музыке.

Тема 21. Программная симфония

Программность в музыке. Идея программной музыки как «подсказка для слушателя». Г. Берлиоз и его программный симфонизм.

Тема 22. Симфоническая фантазия

Вид симфонического одночастного программного произведения, оркестровая разновидность фантазии. Может рассматриваться и как разновидность жанра симфонической поэмы; отличается характерной для фантазии свободой построения, не исключающей, однако, близости к сонатной форме. Строение симфонической фантазии «Камаринская» М. Глинки.

III год обучения

Тема 1. Музыка эпохи барокко – жизнь и творчество И. С. Баха

Эпоха барокко – основные черты стиля и культуры. И.С. Бах – биография композитора. Музыка для органа. Клавирная музыка – развитие техники исполнения. И. Гендель. Произведения для органа

Тема 2. Венская классическая школа, жизнь и творчество:

А) Ф. Гайдн – биография композитора, черты стиля. Создатель симфонии и квартета. Клавирное творчество.

Б) В. А. Моцарт – биография композитора, основные черты стиля. В)

Л. Бетховен – биография композитора, основные черты стиля.

Тема 3. Романтизм, жизнь и творчество:

Инструментальное творчество:

А) Ф. Шуберт – биография композитора, черты стиля.

Б) Ф. Шопен – биография композитора, черты стиля. Фортепианные миниатюры.

В) Р. Шуман биография композитора, черты стиля. Фортепианный цикл.

Д) И. Брамс биография композитора, черты стиля. Симфонизм Брамса.

Оперное творчество:

Д) Д. Верди биография композитора, черты стиля.

Е) Л. Вагнер биография композитора, черты стиля.

Ж) Ж. Бизе биография композитора, черты стиля.

Тема 4. Русская музыка 18 века Творчество И. Е. Хандошкина, Д. С. Бортняского.

Тема 5. Русский романс Творчество А. А. Алябьева, А.

Л. Гурилева, А. Е. Варламова.

Тема 6. Русская музыка 19 века и ее представители А)

М.И. Глинка. Биография и творчество.

Б) А. С. Даргомыжский. Биография и творчество.

В) А. П. Бородин. Биография и творчество.

Г) М. П. Мусоргский. Биография и творчество.

Д) Н. А. Римский-Корсаков. Биография и творчество.

Е) П. И. Чайковский. Биография и творчество.

Тема 7. Русская музыка конца 19 века, начала 20 века и ее представители

А) А.Н. Скрябин – биография и черты стиля. Фортепианное творчество.

Б) С. В. Рахманинов – биография и черты стиля. Фортепианное творчество.

В) И. С. Глазунов - биография и черты стиля.

Г) С. И. Танеев – биография и черты стиля.

Д) Н. Я. Мясковский - биография и черты стиля.

IV год обучения

Тема 1. Академическая музыка первой половины 20 века: жизнь и обзор творчества.

А) С. С. Прокофьев.

Б) Д. Д. Шостакович.

В) Д. Б. Кабалевский

В) Г. В. Свиридов.

Г) А. И. Хачатурян.

Д) И. Ф. Стравинский

Тема 2. Жизнь и обзор творчества.

А) Р. К. Щедрин

Б) А. Г. Шнитке

В) Э. Денисов

Г) С. А. Губайдулина

Д) Б. И. Тищенко
Е) В. А Гаврилин

Тема 3. Авангардные течения в искусстве и их представители
Авангардизм – условное наименование различных течений современного искусства, возникшего на рубеже XIX-XX веков. Авангардизм характеризуется разрывом с традициями реалистического искусства прошлого, поисками новых выразительных средств и форм.

А) импрессионизм. К. Дебюсси Б) Додекафония, атональная музыка. Арнольд Шёнберг-австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижер. Основоположник новой венской школы, автор таких техник как додекафония (двенадцатизвучие) и серийная техника.

В) Полистилистика. А. Шнитке. Г) Минимализм. Алеаторика. «4’33″» Джона Кейджа Алеаторика – случайный набор звуков.

Тема 8. Джаз

Истоки, основные жанры и представители:

А) Спиричуэл – духовные песни афроамериканцев. Как жанр спиричуэлс оформился в последней трети XIX века в США в качестве модифицированных невольнических песен афроамериканцев американского Юга (в те годы употреблялся термин «джубилиз»). Рэгтайм считается одним из

предшественников джаза. Джаз унаследовал от рэгтайма ритмическую остроту, создаваемую несовпадением ритмически свободной, как бы «разорванной» мелодии. Блюз – музыкальная форма и музыкальный жанр, зародившиеся в конце XIX века в афроамериканском сообществе Юговостока США, в среде выходцев с плантаций «Хлопкового пояса». Является (наряду с рэгтаймом, ранним джазом, хип-хопом и др.) одним из наиболее влиятельных вкладов афроамериканцев в мировую музыкальную культуру Б) Становление и эволюция джаза. В становлении джаза выделяют три периода:

1) зарождение классического джаза;

2) зрелый период (эра свинга);

3) современенный джаз: стили боп и кул-джаз.

В) Д. Эллингтон, Л. Армстронг, Д. Гершвин ***Тема***

4. Рок-музыка:

Становление, основные представители. Рок это не просто музыкальное направление, это молодежная культура, средство общения молодежи, зеркало общества. Он изначально создавался как способ самовыражения молодежи, бунт и протест, отрицание и пересмотр моральных и материальных ценностей мира. Два чернокожих идола молодежи 50-х - Литтл Ричард и Чак Бери. Разные течения рок-музыки. Биттлз.

Тема 5. Авторская песня

Творчество бардов Авторская песня, или бардовская музыка — песенный жанр, возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными особенностями является совмещение в одном лице автора музыки, текста и исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед музыкой. Юрий Визбор, Б. Окуджава, Владимир Высоцкий, Александр Галич.

Тема 6. Эстрадная песня

«Артистами эстрады» в советское время, как правило, называли исполнителей традиционной популярной музыки (хотя собственно понятие «эстрада» значительно шире). Они исполняли песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами. Песни были рассчитаны на вокальное мастерство, обладали чёткими, запоминающимися мелодиями, аккомпанементу уделялась второстепенная роль. Эдуард Хиль, Муслим Магомаев. Вокально-инструментальные ансамбли.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

По окончании курса «Беседы о музыке» учащиеся должны:

– уметь осознанно воспринимать звучащее музыкальное произведение;

– воспринимать образное содержание произведения и рассказывать о нем;

– знать основные средства музыкальной выразительности, анализировать их в звучащем произведении;

– иметь представление об основных формах и жанрах музыкального искусства, владеть соответствующим терминологическим аппаратом.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации могут использоваться зачеты, контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Результатом освоения данной программы по предмету «Беседы о музыке» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях;

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области музыкального искусства);

- знаний основ музыкальной грамоты;

- знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве; - знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

Механизм оценки:

- фронтальный опрос;

- беглый текущий опрос;

- музыкальная викторина; - систематическая проверка домашнего задания;

- самостоятельная работа на закрепление музыкального материала;

- промежуточная аттестация контрольные уроки в конце четверти;

- итоговая аттестация (контрольный урок в конце 3-го года обучения).

Критерии оценки

Оценка	Критерии оценки
«5» (отлично)	дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.
«4» (хорошо)	ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.
«3» (удовлетворительно)	ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
«2» (неудовлетворительно)	ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
«зачет» (без оценки)	Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Изучение учебного предмета «Беседы о музыке» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий. В основу положена вопросо-ответная методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности.

Наиболее продуктивная форма работы с учащимися младших классов – это уроки-беседы, включающие диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно - практические и творческие задания, где слуховое восприятие нередко

дополнено двигательно-пластическими действиями и визуальным запоминанием.

Все формы работы направлены на приобретение умений и навыков музыкально-слуховой деятельности – ключа к пониманию музыкального языка. Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученогонаблюдателя» (когда речь идет об элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания (эпитеты, метафоры), сотворчества. Главным на уроке становится встреча с музыкальным произведением. 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.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Изучение учебного предмета историко-теоретической подготовки «Беседы о музыке» 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 младшего возраста - это уроки - беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения, учебно-практические и творческие задания, где слуховое восприятие дополнено, нередко, двигательно-пластическими действиями.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

- Урок – сказка (может иметь различные формы: и собственно «сказка» – прослушивание, обсуждение, и некоторая доля театральности на уроке – ролевые задания).
- Комплексный урок (включающий материал из разных областей искусства, не только музыкального).
- Урок – путешествие в прошлое, настоящее и будущее.
- Урок – состязание.
- Урок – игра на закрепление пройденного материала.
- Конкурсы, викторины, познавательные игры.

Участие детей в таких уроках, помогает в игровой форме закрепить знания, умения и навыки. Также способствует самоутверждению детей,

развивает настойчивость, стремление к успеху, воспитывает самостоятельность, как качество личности.

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности: сочинение небольших историй, рассказов по пройденной теме и прослушанным произведениям; подбор загадок, картинок, стихов к прослушанным произведениям; создание звуковых эскизов (изображение на инструменте образов музыкальных произведений); нарисовать рисунок к прослушанному произведению.

Преподаватель, 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 историко-теоретической подготовки «Беседы о музыке» 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.

С целью активизации слухового внимания в программе «Беседы омузыке» используются особые методы слуховой работы. Прослушивание музыкальных произведений предваряется работой в определенной форме игрового моделирования. Особенностью данного метода является сочетание всех видов деятельности, идеясовместного творчества.

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, жестыпозы) с опорой на импровизацию в процессе представления;
- - исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.

Слушая музыку, учащиеся могут выступать в роли «ученогонаблюдателя» (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.

VI. СПИСОК УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова О. И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005 2.

2. Брянцева В. Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М.: «Музыка», 2002
3. Козлова Н. П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
4. Лагутин А. И., Владимиров В. Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения). М.: «Престо», 2006
5. Островская Я. Е. ,Фролова Е. А. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран, «Композитор». СП-б, 2012
6. Панова В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 класса). М.: «Престо», 2009
7. Панова В. Н. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 классов) 1 часть, М.: «Престо», 2009; 2 часть. М.: «Престо», 2010 М.: «Престо»
8. Прохорова И. А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985
9. Смирнова О. С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка», 1985