

Чувашская Республика
Управление культуры администрации города Чебоксары
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Чебоксарская детская музыкальная школа им. С.М.Максимова»

Предметная область

ПО.2 УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИСТОРИКО-
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

программа по учебному предмету
УП.2.1. «Музыка и окружающий мир»

дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства

«ФОРТЕПИАНО»

и

дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства

«ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»

«РАССМОТРЕНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Методическим Советом МБОУДОД
ЧДМШ им. С.М.Максимова

Директор МБОУДОД ЧДМШ
им.С.М.Максимова

29.08.2014 года

Григорьев С.В.

(дата рассмотрения)

(подпись)

и на заседании преподавателей хорового
отделения МБОУДОД ЧДМШ им.
С.М.Максимова

(№ приказа, дата утверждения)

22.06.2014 года

(дата рассмотрения)

Программа учебного предмета «Музыка и окружающий мир» дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО» и дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства «ХОРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» 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:

ПО.2 «Учебные предметы историко-теоретической подготовки»
УП.2.1. «Музыка и окружающий мир».

Организация-разработчик:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Чебоксарская детская музыкальная школа им. С.М.Максимова»,
г. Чебоксары, Чувашская республика.

Составители программы:

Григорьева Светлана Владимировна – преподаватель высшей категории МБОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им.С.М.Максимова»

Евсеева Ирина Сергеевна – преподаватель, зав. теоретическим отделением МБОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им.С.М.Максимова»;

Рецензенты программы:

Ткаленко Светлана Борисовна - преподаватель БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное училище им.Ф.П.Павлова», зав. республиканской секцией преподавателей музыкально-теоретических дисциплин.

Седых Марина Дмитриевна – преподаватель высшей категории МБОУ ДОД «Чебоксарская детская музыкальная школа им.С.М.Максимова»

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;*

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, система оценок

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

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VII. Материально-технические условия реализации программы

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

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

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Музыка и окружающий мир» разработана на основе с учетом «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.

На уроках предмета «Музыка и окружающий мир» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Уроки предмета «Музыка и окружающий мир» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Предмет «Музыка и окружающий мир» 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.

Предмет «Музыка и окружающий мир» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей в музыкальном искусстве, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности. Этот предмет занимает важное место в системе обучения детей, поскольку является базовой составляющей для изучения предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных предметов в области музыкального исполнительства.

«Именно в детстве, юности необходимо заложить основы хорошего вкуса, утвердить представления о музыке как феномене, удивительным образом отражающем мир, в котором мы живем» (Григорий Фрид, композитор, музыковед, писатель). Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально- ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию, что является составляющими личностной культуры, в то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Одним из эффективных способов в решении задач развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства является художественное образование.

Освоение предмета «Музыка и окружающий мир» должно способствовать воспитанию нравственных и эстетических чувств, таких, как любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; развитию образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную

самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. У детей проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально - творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получают представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях; знания музыкальных терминов; знания основных музыкальных жанров; знания музыкальных инструментов симфонического оркестра; знания некоторых жанров народных песен; знания творческих портретов великих композиторов: Баха, Моцарта, Шуберта, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева; узнают о самобытности музыкального искусства разных народов.

Изучение предмета даст учащимся понимание музыки как составной части окружающего мира; создаст предпосылки для личностного переживания явлений музыкальной культуры; сформирует навык восприятия музыки как музыкальной речи; научит словесно выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

2. Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир»

Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» для детей, поступивших в образовательное учреждение в 1 класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет.

3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Вид учебной работы, нагрузки,	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						
	1		2		3		
Классы	1		2		3		
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие	
Аудиторные занятия	16	16	16	17	16	17	98
Самостоятельная работа	8	8	8	8.5	8	8.5	49
Максимальная учебная нагрузка	24	24	24	25.5	24	25.5	147
Вид промежуточной аттестации		контр. урок		контр. урок		зачет	

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету «Музыка и окружающий мир» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Для учащихся 1-5 классов занятия по предмету «Музыка и окружающий мир» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 академическому часу (40 минут).

5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

- воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков 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;
- 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.

Дети постигают содержание музыки в разных формах музыкально-творческой деятельности. Результат освоения программы «Музыка и окружающий мир» заключается в осознании выразительного значения элементов музыкального языка и овладении практическими умениями и навыками целостного восприятия музыкальных произведений.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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

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".

7. Методы обучения

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

- объяснительно-иллюстративные (показ, демонстрация, наблюдения; объяснение материала - в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером; рассказ;
- поисково-творческие (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);
- игровые (разнообразные формы игрового моделирования);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

Первый год обучения

	Тема	Кол-во часов
1	Вводная беседа о музыке. Музыка в нашей жизни.	1
2	Древнее происхождение музыкального искусства. Древние музыкальные инструменты.	2
3	Колокольные звоны.	2
4	Голоса музыкальных инструментов. Фортепиано, клавесин. Инструменты симфонического оркестра. С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».	5
5	Движения под музыку. Различные виды маршей.	4
6	Движения под музыку. Разновидности танцев. Двухчастная и	4
7	Сказочные персонажи в музыке. П.Чайковский. Балет «Щелкунчик».	7
8	Природа в музыке. Образы животных, голоса птиц, музыкальные пейзажи. Времена года.	5
9	Повторение пройденного.	1
10	Контрольный урок.	1
	Всего часов:	32

Второй год обучения

	Тема	Кол-во часов
1	Песня. Понятие о песенности.	1
2	Многообразии жанров народных песен.	4
3	Годовой круг календарных праздников.	6
4	Тембры человеческих голосов. Виды вокальных ансамблей и хоров.	3
5	Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария.	5
6	Духовная музыка. Орган.	3
7	Музыкальный портрет. Возраст, настроение и характер человека в музыке. Юмор в музыке.	5
8	Образы детства в музыке.	4
9	Повторение пройденного.	1
10	Контрольный урок.	1
	Всего часов:	33

Третий год обучения

	Тема	Кол-во часов
1	Язык музыки. Музыкальный образ. Основные средства музыкальной выразительности.	4
2	Музыка в театре. Опера.	3
3	Музыка в театре. Балет.	3
4	Музыка в театре. Оперетта.	2
5	Музыка в театре. Мюзикл.	2
6	Музыка в кино и мультфильмах.	3
7	Музыка в концертном зале. Жанры инструментальной музыки. Первое знакомство с симфонией.	8
8	Виды оркестров. Современные электронные музыкальные инструменты.	6
9	Повторение пройденного.	1
10	Зачет.	1
	Всего часов:	33

Четвертый год обучения

	Тема	Кол-во часов
1	Введение. Русская музыка I половины XIX века. Русский бытовой романс.	2
2	М.И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Оперы. Романсы. Симфонические сочинения.	3
3	Русская музыка II половины XIX века. «Могучая кучка».	1
4	А.П.Бородин – музыкант и ученый. «Богатырская» симфония. Опера «Князь Игорь».	2
5	«Музыкальный сказочник» Н.А.Римский – Корсаков. Сказочные оперы и инструментальная музыка.	3
6	«Правда, как бы ни была солона...» М.П.Мусоргский. Оперы. Циклы «Детская» и «Картинки с выставки».	3
7	П.И.Чайковский – великий русский лирик. Оперы. Балеты. Фортепианные и симфонические произведения.	4
8	Русская музыка XX века. «Я русский композитор». С.В. Рахманинов. Романсы. Фортепианное творчество.	2
9	С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». Балеты. Симфоническое творчество. Фортепианные пьесы.	3
10	Д.Д.Шостакович. «Летописец эпохи». Симфония № 7 «Ленинградская». Музыка к кинофильмам. Фортепианная музыка.	2
11	Творчество Г.В.Свиридова, А.И.Хачатуряна, А.Г.Шнитке.	4
12	Повторение пройденного.	2
13	Контрольные уроки.	2

Всего часов:	33
--------------	----

Пятый год обучения

	Тема	Кол-во часов
1	Введение. Западноевропейская музыка XVIII – XIX веков. «Не ручей, а море...». И.С.Бах. Органная, клавирная и оркестровая музыка.	3
2	Венская классическая школа. Й.Гайдн - «отец симфонии и квартета». Инструментальное творчество.	2
3	В.А.Моцарт. Оркестровые и клавирные сочинения. Оперы. «Реквием».	3
4	«Музыка должна высекать огонь...». Л.ван Бетховен. Симфонии и сонаты.	3
5	Романтизм в музыке. «Утренняя заря романтизма». Ф.Шуберт. Песни. Фортепианная музыка.	2
6	Ф.Шопен. «Поэт фортепиано». Мазурки, вальсы, этюды, прелюдии, ноктюрны и др.	2
7	« Певец туманных фиордов». Э.Григ. Сюита «Пер Гюнт». Фортепианное творчество.	2
8	Музыкальная культура современности. Джазовая, рок- и поп-музыка.	7
9	«В краю ста тысяч песен...». Музыкальная культура родного края. Чувашская композиторская школа.	5
10	Повторение пройденного.	2
11	Контрольные уроки.	2
	Всего часов:	33

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа по предмету «Музыка и окружающий мир» реализуется в структуре дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства, рассчитанной на 5 лет обучения.

Первый год обучения

Тема 1. Вводная беседа о музыке. Музыка в нашей жизни. Легенды о музыке.
Легенда об Орфее.

Музыкальный материал: Глюк Ф. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика».

Тема 2. Древнее происхождение музыкального искусства. Древние музыкальные инструменты. Народное искусство – основа творчества профессиональных композиторов.

Музыкальный материал: Записи звучания различных древних музыкальных инструментов.

Тема 3. Колокольные звоны. Характеристика музыкального звука. Колокольный звон, колокольные созвучия в музыке разных композиторов. Состояние внутренней тишины.

Музыкальный материал: Колокольная музыка. Чайковский П. «Утренняя молитва», «В

церкви» из «Детского альбома». Моцарт В.А. Тема волшебных колокольчиков из оперы «Волшебная флейта».

Тема 4. Голоса музыкальных инструментов. Фортепиано, клавесин. Инструменты симфонического оркестра. С.Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк». Первое знакомство с инструментами симфонического оркестра, группы, соло, tutti. Инструменты оркестра – голоса героев сказки.

Музыкальный материал: Прокофьев С. Симфоническая сказка «Петя и волк».

Тема 5. Движения под музыку. Различные виды маршей. Марши и понятие о маршевости. Характерные жанровые признаки марша. Организующая роль ритма. Жанровое разнообразие маршей: военные, героические, сказочные, детские, церемониальные. Инструментарий, особенности оркестровки. Трехчастная форма.

Музыкальный материал:

«Марш Преображенского полка».

Агапкин В. «Прощание славянки».

Верди Дж. Марш из оперы «Аида».

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

Мендельсон Ф. «Свадебный марш» из Сонаты си бемоль минор.

Прокофьев С. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Прокофьев С. Марш из цикла «Детская музыка».

Свиридов Г. «Военный марш» из музыки к к/ф «Метель».

Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» из «Детского альбома».

Чайковский П. Марш из балета «Щелкунчик».

Шопен Ф. «Граурный марш».

Штраус И. Марш Радецкого.

Тема 6. Движения под музыку. Разновидности танцев. Танцы и танцевальность в музыке. Роль танцев в жизни людей. Особенности музыкального языка, костюмы, пластика танцевальных движений. Двухчастная, трехчастная форма. Большая роль танцевальных жанров в творчестве композиторов – классиков.

Танцы народов мира. *Музыкальный материал:* камаринская, бульба, трепак, гопак, лезгинка, лендлер, чардаш, халлинг, сиртаки, тарантелла. Чайковский П. «Трепак» из балета «Щелкунчик». Мусоргский М. «Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». Лист Ф. «Венгерский танец №5». Россини Дж. Тарантелла.

Старинные танцы. Понятие о танцевальной сюите. *Музыкальный материал:* менуэты И.С. Баха, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Боккерини; гавоты Ф. Госсека, Ж.Б. Люлли; сарабанды Г. Генделя, А. Корелли; аллеманда, куранта, жига в танцевальных сюитах И.С. Баха, Г. Генделя.

Танцевальная музыка XIX века (полонез, вальс, мазурка, полька). Бальные танцы.

Музыкальный материал:

Венявский Г. Мазурка ля минор.

Глинка М. Полька.

Грибоедов А. Два вальса.

Огинский М. Полонез «Прощание с Родиной».

Рахманинов С. Итальянская полька.

Чайковский П. Танцы из «Детского альбома».

Шопен Ф. Мазурки. Полонезы.

Шостакович Д. «Танцы кукол».

Штраус И. Вальсы, польки.

Танцы XX века (танго, фокстрот, чарльстон, румба, самба, бостон, рок-н-ролл, канкан, рэгтайм).

Музыкальный материал:

Блантер М. Чарльстон «Джон Грей».

Вильольдо А. Аргентинское танго «Эль чокло».

Джоплин С. Рэгтаймы.

Кен Г. Чарльстон.

Корриган Л. Румба «Кукарача».

Оффенбах Ж. Канкан из оперетты «Орфей в аду».
Родригес Х.М. Танго «Кумпарсита».
Теодоракис М. «Ганец Зорбы» в исп. Ф. Гойи.
Уоррен Г. Фокстрот из музыки к к/ф «Серенада Солнечной долины».
Цфасман А. Фокстрот «Неудачное свидание».

Тема 7. Сказочные персонажи в музыке. П. Чайковский Балет «Щелкунчик».

Сказочные герои, чудеса. Обращение композиторов к образам народных сказок, былин, литературных сказок. Применение особых средств создания сказочности звучания. П. Чайковский «Щелкунчик». Первое знакомство с балетом. Ведущая роль танца в балете.

Музыкальный материал:

Григ Э. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт». «Шествие гномов», «Кобольд».

Лядов А. «Музыкальная табакерка», «Кикимора».

Мусоргский М. «Избушка на курьих ножках», «Гном» из цикла «Картинки с выставки».

Прокофьев С. Балет «Золушка» (Гавот, Вальс, Часы, Золушка, Па-де-шаль, Галоп).

Римский-Корсаков Н. «Три чуда», «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане».

Чайковский П. «Баба Яга» из «Детского альбома».

Чайковский П. Балет «Щелкунчик».

Шуман Р. «Дед Мороз».

Тема 8. Природа в музыке. Образы животных, голоса птиц, музыкальные пейзажи. Тема времен года. Первоначальное знакомство с понятием содержания музыки и программной музыки. Большая роль изобразительных моментов (шум дождя, пение птиц, голоса и повадки животных) в произведениях, рисующих картины природы. Понятия – сюита, цикл пьес.

Музыкальный материал:

Асламас А. «Морозное утро».

Бетховен Л. «Пасторальная симфония» 4 ч. «Гроза».

Вивальди А. «Времена года».

Воробьев Г. «Петухи и куры».

Галынин Г. «Медведь».

Григ Э. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». «Птичка», «Бабочка».

Дакен Л. «Кукушка».

Дебюсси К. «Облака», «Лунный свет», «Снег танцует», «Игра воды», «Ветер на равнине».

Кабалевский Д. «Ежик».

Лассо О. «Эхо».

Майкапар С. «Дождик».

Мусоргский М. «Балет невылупившихся птенцов».

Перселл Г. «Канарейка».

Прокофьев С. «Дождь и радуга» из цикла «Детская музыка».

Римский-Корсаков Н. «Море» I ч. из сюиты «Шехеразада».

Римский-Корсаков Н. «Пляс золотых рыбок» из оперы «Садко».

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане».

Свиридов Г. «Весна и осень» из музыки к к/ф «Метель». «Дождик».

Сен-Санс К. «Карнавал животных».

Чайковский П. «Времена года».

Чайковский П. «Песня жаворонка» из «Детского альбома».

Чюрленис М. «В лесу».

Второй год обучения

Тема 1. Песня. Понятие о песенности. Древний жанр музыкального искусства. Различия песен по складу и формам исполнения: одноголосные и многоголосные сольные и хоровые, с сопровождением и без него. Строение песен: куплетная форма; запев и припев.

Различия между авторской и народной песней.

Песни героико-патриотического характера. Песни о мире. Песни-марши.

Музыкальный материал: русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки», Р. де Лиль «Марсельеза», П. Дегейтер «Интернационал», И. Дунаевский «Песня о Родине», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», И. Дунаевский «Марш веселых ребят», А. Александров «Священная война», «Государственный гимн Российской Федерации». Д. Тухманов «День Победы». Песни времен Великой Отечественной войны.

Тема 2. Многообразие жанров народных песен. Народное искусство – основа творчества профессиональных композиторов. Народное творчество. Традиции, обычаи разных народов. Особенности бытования и сочинения народных песен. Вариации в народной музыке. Одна модель и много вариантов песен («Во саду ли», «У медведя во бору»).

Плясовые, хороводные-игровые, шуточные песни-прибаутки. *Музыкальный материал:* Прибаутки: «Гори, гори ясно», «Дождик». «Андрей-воробей», «Дин-дон», «Скок, скок, поскок», «Сорока-сорока». Игровые песни: «Просо», «Бояре», «Маки-маковицы». Хороводно-игровые и плясовые песни: «Во поле береза стояла», «Ходила младшенька», «Как пошли наши подружки», «Я с комариком плясала», «Со вьюном», «В сыром бору тропина», «Ах, вы сени», «Светит месяц», «Калинка», «Во кузнице», «Пойду ль я, выйду ль я». Римский-Корсаков «Ай, во поле липенька», «Купался бобер» из оперы «Снегурочка». А. Лядов «Восемь русских народных песен для оркестра». Вариации на две темы - М. Глинка «Камаринская».

Протяжные лирические песни. *Музыкальный материал:* «Ой, да ты калинушка», «Лучинушка», «Не шуми, зеленая дубравушка», «Среди долины ровныя», «Степь да степь кругом», «Вечерний звон», «Полоса ль моя», «Как по морю», «Не одна-то во поле дороженька», «Вниз по матушке по Волге», «Ты река ль моя», «Не летай, соловей», «Родина», «Пряха», «Тонкая рябина», «То не ветер ветку клонит». Грузинская народная песня «Сулико». А. Бородин Плач Ярославны из оперы «Князь Игорь». М. Глинка хор «Ах, ты свет, Людмила» из оперы «Руслан и Людмила».

Исторические песни. Былины – эпические сказания. Особенности музыкальной речи, ритмики, размера. Примеры исполнения былин народными сказителями. Чтение былин в манере эпических сказаний. *Музыкальный материал:* былины «Об Илье Муромце», «О Добрыне Никитиче», «Жил Святослав»; песни «Как за речкою, да за Дарью», «Бородино», «Из-за острова на стрежень», «Ты взойди, солнце красное». Н. Римский-Корсаков хор «Высота» из оперы «Садко».

Тема 3. Годовой круг календарных праздников. Народный календарь – совокупность духовной жизни народа. Календарные песни.

Праздники и обряды матушки Осенины. Жнивные, игровые, шуточные, величальные (свадебные) песни.

Музыкальный материал: Колыбельные, потешки, считалки, хороводные, игровые: «Каравай», «Заинька», «У медведя во бору» (два варианта), «Во саду ли» (два варианта), «Курочки и петушки», «Дрема», «Где был, Иванушка», «Комара женить мы будем», «Царь по городу гуляет», «Вью, вью, вью я капусточку»;

величальные («Кто у нас хороший», «А кто у нас моден», «А кто у нас гость большой»).

Обычаи и традиции зимних праздников. Древний праздник зимнего солнцеворота - Коляда. Зимние посиделки. Сочельник. Рождество Христово. Святки. Ряженье, гадания. Жанровое разнообразие песен: колядки, авсеньки, щедровки, виноградья, подблюдные, корильные.

Музыкальный материал: Песни «Зазимка-зима», «Сею-вею», «Коляда-маледа», «Как ходила Коляда», «Авсень», «Слава», «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин», «Ой, авсень», «Уж я золото хороню». А. Лядов «Восемь русских народных песен» («Коляда»).

Цикл весенне-летних праздников. Сретенье - встреча зимы и весны. Масленица. Сюжеты песен. Обряд проводов масленицы. Встреча весны (образы птиц). Заклички, веснянки. Разные типы хороводов, драматизация, разыгрывание песен весенне-летнего цикла.

Музыкальный материал: «Масленая кукошейка», «Маслена, маслена», «А мы Масленицу», «Ах, масленица», «Середа да пятница», «Ты прощай», «Ой, кулики», «Весна, весна красная», «Уж мы сеяли, сеяли ленок», «А мы просо сеяли», «Заплетися, плетень»,

«Вейся, вейся, капуста», «Ай, во поле липенька», «Около сырова дуба», «Во поле береза», «Ой, чье ж это поле», «Со вьюном», «Ходила младшенька», «Бояре», «Где был, Иванушка». Авторские обработки народных песен А.Лядова, Н.Римского-Корсакова.

Тема 4. Тембры человеческих голосов. Виды вокальных ансамблей и хоров.

Выразительные возможности вокальной музыки. Дуэт, трио, квартет, канон. Анализ текста и определение характера голосов в дуэте, квартете.

Музыкальный материал:

Бизе Ж. Хабанера и Хор мальчиков из оперы «Кармен».

Вебер К. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок».

Моцарт В.А. Ария Царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта».

Моцарт В.А. «Репетиция к концерту».

Орф К. «О. Фортуна!» из кантаты «Кармина Бурана».

Римский-Корсаков Н. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка».

Римский-Корсаков Н. Песни гостей (Варяжского, Индийского, Веденецкого) из оперы «Садко».

Чайковский П. Хор мальчиков из оперы «Пиковая дама».

Чайковский П. Хор менестрелей из оперы «Орлеанская дева».

Хоры из опер М.Глинки, Дж. Верди.

Песни в исполнении Робертино Лоретти: «Санта Лючия», «Мама», «О, мое солнце!», «Ямайка».

Тема 5. Жанры вокальной музыки. Песня, романс, ария, вокализ. Городская песня.

Кант как самая ранняя многоголосная городская песня. Виваты. Пение и анализ текста, мелодии, аккомпанемента. Куплет, форма периода.

Музыкальный материал: Песни: «Тонкая рябина», «Выхожу один я на дорогу», «То не ветер ветку клонит», «Среди долины ровныя», «Славны были наши деды», «Степь да степь кругом», «Вечерний звон».

Канты на Полтавскую победу «Виват», «Орле Российский».

Глинка М. Хор «Слався» из оперы «Жизнь за царя».

Рахманинов С. «Вокализ».

Старинные романсы: Варламов А. «Красный сарафан». Булахов П. «Гори, гори, моя звезда». Обухов А. «Калитка». Листов К. «Я помню вальса звук прелестный». Абазы В. «Утро туманное». Рубинштейн А. «Горные вершины». Романсы неизвестных авторов «Темно-вишневая шаль», «Очи черные», «Я встретил вас».

Тема 6. Духовная музыка. Орган. Музыка в храме. Духовная музыка. Молитва.

Образы, настроения.

Музыкальный материал:

Бах И.С. Хоралы.

Грубер Ф. «Тихая ночь».

Зайцев С. «Отче наш».

Рахманинов С. «Тебе поем» из «Литургии Св. Иоанна Златоуста».

Чайковский П. «Легенда».

Чесноков П. «Отче наш», «Да исправится молитва моя».

Шуберт Ф. «Аве Мария».

Тема 7. Музыкальный портрет. Возраст, настроение и характер человека в музыке.

Юмор в музыке. Чувства и переживания людей. Способность музыки передать радость, печаль, волнение, тревогу, ликование, отчаяние. Человек и его характер. Музыкальный портрет, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Отслеживание процесса развития музыкальных «событий», «жизнь» музыкальных образов от начала до конца. Двухчастная и трехчастная формы. Рондо (понятие «рефрен» и «эпизоды»). Создание комических образов. Приемы создания комических образов: угрирование интонаций, неожиданные, резкие смены в звучании. Игра ритмов, «неверных» нот, дразнилки, преувеличения. Юмор в народной песне. Жанр частушки.

Музыкальный материал:

Бах И.С. «Шутка».

Бетховен Л. «К Элизе», «Лунная соната», «Сурок».
Воробьев Г. «Шутка».
Глинка М. «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила».
Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна».
Моцарт В.А. «Ария Барбаринь», «Ария Фигаро» из оперы «Свадьба Фигаро».
Мусоргский М. «Блоха», «Слеза».
Мусоргский М. «Два еврея» из цикла «Картинки с выставки».
Мусоргский М. «Плач Юродивого» из оперы «Борис Годунов».
Прокофьев С. «Болтунья».
Прокофьев С. «Джульетта – девочка» из балета «Ромео и Джульетта».
Прокофьев С. «Шествие кузнечиков» из цикла «Детская музыка».
Пьесы П. Чайковского, А. Майкапара, Г. Свиридова.
Римский-Корсаков Н. «Куплеты царя Додона» из оперы «Золотой петушок».
Россини Дж. «Дуэт кошек».
Сен-Санс К. «Слон», «Пианисты» из сюиты «Карнавал животных».
Шуберт Ф. «Шарманщик» из цикла «Зимний путь».
Шуман Р. «Первая утрата», «Веселый крестьянин», «Смелый наездник» из «Альбома для юношества». «Грёзы» из «Детских сцен». «Порыв» из «Фантастических пьес».
Щедрин Р. «Кадриль» из оперы «Не только любовь».
Щедрин Р. «Озорные частушки».

Тема 8. Образы детства в музыке. Произведения о жизни детей.

Музыкальный материал:

Асламас А. «Колыбельная», «Кукла».
Бизе Ж. «Волчок».
Брамс И. «Колыбельная».
Гершвин Дж. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс».
Дебюсси К. «Кукольный кэж-уок», «Маленький негритенок».
Кабалевский Д. «Клоуны».
Крылатов Е. «Колыбельная медведицы».
Лядов А. «Музыкальная табакерка».
Мусоргский М. Вокальный цикл «Детская».
Островский А. «Спят усталые игрушки».
Паулс Р. «Сверчок», «Сонная песенка».
Прокофьев С. «Детская музыка».
Римский-Корсаков Н. «Колыбельная Волховы» из оперы «Садко».
Флис Б. «Спи, моя радость, усни».
Хачатурян А. «Скакалка».
Хренников Т. «Колыбельная Светланы».
Чайковский П. «Детский альбом».
Шостакович Д. «Танцы кукол».
Шуман Р. «Альбом для юношества».

Третий год обучения

Тема 1. Язык музыки. Музыкальный образ. Основные средства музыкальной выразительности. Мелодия, типы мелодического движения. Интонации мольбы, вздоха, жалобы, повелительные. Речитатив. Лад. Ритм, метр, размер. Регистры и фактура. Динамика. Штрихи. Гармония и аккомпанемент (диссонанс, консонанс). Значение тембра для музыкальной выразительности. Зрительно-слуховой анализ средств выразительности, их роль в создании музыкального образа. Кульминация как этап развития, способы достижения кульминации.

Музыкальный материал:

Бизе Ж. –Щедрин Р. «Кармен-сюита».
Мусоргский М. «Картинки с выставки» для фортепиано.
Мусоргский М. «Картинки с выставки» в оркестровом переложении М. Равеля.

Тема 2. Музыка в театре. Опера.

Музыкальный материал:

Бизе Ж. Хабанера и Куплеты Тореадора из оперы «Кармен».
Верди Дж. Песенка Герцога из оперы «Риголетто».
Верди Дж. Хор из оперы «Набукко».
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила».
Гуно Ш. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст».
Моцарт В.А. Ария Папагено из оперы «Волшебная флейта».
Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник».
Россини Дж. Увертюра к опере «Вильгельм Телль».

Тема 3. Музыка в театре. Балет.

Музыкальный материал:

Васильев Ф. Балет «Сарпиге».
Прокофьев С. Балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта».
Хачатурян А. Танец с саблями из балета «Гаяне».
Чайковский П. Балет «Лебединое озеро».

Тема 4. Музыка в театре. Оперетта.

Музыкальный материал:

Кальман И. Оперетта «Сильва».
Кальман И. Оперетта «Принцесса цирка».
Штраус И. Оперетта «Летучая мышь».

Тема 5. Музыка в театре. Мюзикл.

Музыкальный материал:

Рыбников А. Мюзиклы «Красная шапочка», «Буратино».
Роджерс Р. «Звуки музыки».
Э. Ллойд Уэббер «Кошки».

Тема 6. Музыка в кино и мультфильмах.

Музыкальный материал:

Вайнберг М. «Песня Винни-Пуха».
Гладков Г. Песни из м/ф «Бременские музыканты», «Пластилиновая ворона».
Дога Е. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь».
Дунаевский И. Колыбельная из к/ф «Цирк».
Дунаевский И. Музыка из к/ф «Дети капитана Гранта».
Крылатов Е. Песни из т/ф «Приключения Электроника».
Окуджава Б. Песня-марш из к/ф «Белорусский вокзал».
Свиридов Г. Музыка из к/ф «Метель».
Таривердиев М. Музыка из т/ф «Семнадцать мгновений весны».
Шаинский В. Песни из м/ф «Улыбка», «Голубой вагон».
Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод».

Тема 7. Музыка в концертном зале. Жанры инструментальной музыки. Первое знакомство с симфонией. Схема расположения инструментов в оркестре. Партитура. Определение на слух тембров инструментов. Инструментальный концерт. Увертюра. Струнный квартет. Квintет.

Музыкальный материал:

Бетховен Л. Симфония №9. Финал. Ода «К радости».
Бриттен-Перселл Б. «Путешествие по оркестру».
Гайдн И. «Прощальная симфония». «Детская симфония».
Глюк К.В. Мелодия из оперы «Орфей».
Моцарт В.А. Концерт для фортепиано с оркестром №21 До мажор II ч.
Паганини Н. «Каприс» №24, «Кампанелла».
Чайковский П. Концерт №1 для фортепиано с оркестром I ч.

Тема 8. Виды оркестров. Современные электронные музыкальные инструменты. Духовой, камерный струнный, симфонический оркестры. Оркестр народных инструментов. Эстрадно-джазовый оркестр.

Музыкальный материал: марши, старинные вальсы в исполнении духового оркестра. Музыкальные произведения в исполнении оркестра русских народных инструментов, джаз-оркестров под управлением Л. Утесова, О. Лундстрема.

Четвертый год обучения

Тема 1. Введение. Русская музыка I половины XIX века. Русский бытовой романс. Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.А.Алябьева, А.Е.Гурилева, А.Л.Варламова. Формирование традиций домашнего музицирования.

Музыкальный материал. А.А.Алябьев «Соловей», А.Е.Варламов «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «Вечерний звон», А.Л.Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.

Тема 2. М.И.Глинка - основоположник русской классической музыки. Жизненный и творческий путь. Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Поездки во Францию, Испанию. Создание одностанных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» или «Иван Сусанин». Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков.

Романсы Глинки - превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах.

Симфонические сочинения Глинки - одностанные программные симфонические миниатюры. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы.

Музыкальный материал. Фрагменты опер: «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») - 1 д.: Каватина и рондо Антонида; Танцы 2д.; 3 д.: Песня Вани, Свадебный хор, Романс Антонида; 4 д.: ария Сусанина; Эпилог: хор «Славься»; «Руслан и Людмила» - Увертюра, Марш Черномора, Каватина Людмилы, Персидский хор и др. по выбору преподавателя.

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье». Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Тема 3. Русская музыка II половины XIX века. «Могучая кучка». Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители. Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Н.Серов и В.В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.А.Балакирев и «Могучая кучка».

Музыкальный материал. А.Г. Рубинштейн. Романсы «Горные вершины», «Ночь». «Мелодия» для фортепиано.

Тема 4. А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Многогранность личности А.П.Бородина. Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Симфоническое наследие А.П.Бородина, формирование жанра русской симфонии. «Богатырская» симфония.

Музыкальный материал. Опера «Князь Игорь»: Пролог, хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения; 1 д., песня Галицкого, хор бояр «Мужайся, княгиня»; 2 д., ария Игоря, ария Кончака, Половецкие пляски; 4 д., Плач Ярославны, хор поселян. Симфония №2 «Богатырская» - I часть.

Тема 5. Н.А.Римский – Корсаков. Сказочные оперы и инструментальная музыка. Жизненный и творческий путь. Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.А.Римского-Корсакова. Значение оперного жанра в творчестве композитора. Оперы «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане». Лейтмотивы и лейттемы.

Симфоническое творчество Н.А.Римского-Корсакова. Сюита «Шехеразада».

Музыкальный материал. Опера «Снегурочка»: Песни и пляски птиц, Ария Снегурочки, Хор «Проводы Масленицы», Шествие царя Берендея, Третья песня Леля, Ариозо Мизгирия, Хор «Свет и сила бог Ярило». Опера «Садко»: Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя. Опера «Сказка о царе Салтане»: Полет шмеля, Три чуда. Симфоническая сюита «Шехеразада».

Тема 6. М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.П.Мусоргского. Судьба наследия композитора, редакции его сочинений. «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, содержание оперы. Композиция оперы.

Вокальные произведения М.П.Мусоргского. Продолжение традиций А.С.Даргомыжского, поиск выразительной речевой интонации. Вокальный цикл «Детская». «Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля.

Музыкальный материал. «Борис Годунов»: Оркестровое вступление, пролог 1к.: хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой, 2 к. целиком, 2 к.: песня Варлаама, 2 д. монолог Бориса, 4 д. 1 к.: хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым, 4 д.3 к.: хор «Расходилась, разгулялась». «Картинки с выставки» (возможно фрагменты на усмотрение преподавателя). Вокальный цикл «Детская». Вступление к опере «Хованщина» - «Рассвет на Москве –реке».

Тема 7. П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества. «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Фортепианные циклы «Детский альбом», «Времена года». Концерт №1 для фортепиано с оркестром. Романсы.

Музыкальный материал. Опера «Евгений Онегин»: Вступление, Ариозо Ленского «Я люблю вас», Сцена письма Татьяны, Хор «Девушки, красавицы», Вальс с хором, Ария Ленского, Сцена поединка, Полонез, Ария Гремина, Ариозо Онегина и др. по выбору преподавателя. Фрагменты балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро»: Танец феи Драже, Вальс цветов, Танец маленьких лебедей и др. Пьесы из фортепианных циклов «Детский альбом», «Времена года» («Осенняя песнь», «На тройке», «Подснежник» и др.). Концерт №1 для фортепиано с оркестром, 1 часть.

Тема 8. Русская музыка XX века. С.В.Рахманинов. Жизненный и творческий путь. Наследник традиций П.И.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.В.Рахманинов - выдающийся пианист. Обзор творчества.

Музыкальный материал. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Сирень», «Здесь хорошо», «Вокализ», Прелюдии до-диез минор.

Тема 9. С.С.Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.С.Прокофьев - выдающийся пианист. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение. Балеты С.С.Прокофьева - продолжение реформ П.И.Чайковского. Симфоническое творчество С.С.Прокофьева. Седьмая симфония - последнее завершённое произведение композитора. Особенности строения цикла. Симфоническая сказка

«Петя и Волк».

Музыкальный материал. Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта»: «Улица просыпается», «Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей». Балет «Золушка»: «Па-де-шаль», «Золушка», Вальс соль минор, Адажио Золушки и Принца, первый галоп Принца. Симфония №7: 1 часть. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам». Сказка «Петя и Волк».

Для ознакомления

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский»,

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты),

Тема 10. Д.Д.Шостакович. Жизненный и творческий путь. Музыка Д.Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза) и краткая характеристика 2, 3 и 4 частей. Музыка к кинофильмам. Фортепианная музыка.

Музыкальный материал. Симфония №7 До мажор «Ленинградская».

Музыка из кинофильмов «Овод»(Романс), «Встречный»(«Песня о встречном»).

Вальс-шутка и др. фортепианные пьесы.

Тема 11. Творчество Г.В.Свиридова. Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.В.Свиридова.

Музыкальный материал. Романсы и хоры по выбору преподавателя («Поэма памяти Сергея Есенина», «Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.). «Романс», «Вальс», «Военный марш», «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель»; музыка к кинофильму «Время, вперед!».

Творчество А.И.Хачатуряна. Разнообразное наследие автора. Национальный колорит творчества.

Музыкальный материал. Концерт для скрипки с оркестром. Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак». Музыка к драме М.Лермонтова «Маскарад».

Творчество А.Г.Шнитке. Краткое ознакомление с биографией композитора. Музыка Шнитке - сложный, трагический мир; отражение в ней нашего противоречивого, дисгармоничного времени. Основные жанры творчества композитора – симфонические и камерные инструментальные произведения.

Музыкальный материал. Concerto grosso №1, Альтовый концерт, музыка к кинофильмам «Экипаж», «Маленькие трагедии» и др.

Пятый год обучения

Тема 1. Введение. Западноевропейская музыка XVIII – XIX веков. И.С.Бах. Жизненный и творческий путь. Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Органное творчество. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Клавирное творчество: инвенции - уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире; «Хорошо темперированный клавир» - принцип организации цикла, специфика организации полифонической формы; инструментальные сюиты - история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы. Оркестровая музыка – сюиты, концерты.

Музыкальный материал. Хоральная прелюдия фа минор, Токката и fuga ре минор для органа; Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор, Прелюдия и fuga До мажор из 1 тома ХТК, Прелюдия и fuga до минор из 1 тома ХТК, Французская сюита до минор (Аллеманда, Куранта, Сарабанда, Жига); «Шутка» из оркестровой сюиты №2; Фрагменты Мессы си минор.

Тема 2. Венская классическая школа. Й.Гайдн - «отец симфонии и квартета». Жизненный и творческий путь. Вена - «музыкальный перекресток» Европы. Судьба

придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть - сонатная форма, 2 часть - двойные вариации, 3 часть - менуэт, финал). Строение классической сонаты.

Музыкальный материал. Симфония №103 Ми-бемоль мажор, Сонаты Ре мажор и ми минор.

Тема 3. В.А. Моцарт. Жизненный и творческий путь. «Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.А.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро» - сравнение с первоисточником Бомарше. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.А.Моцарта.

Музыкальный материал. Симфония №40 соль минор, Соната Ля мажор, «Маленькая ночная серенада», «Реквием»; Опера «Свадьба Фигаро» - увертюра, Ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны.

Тема 4. Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. Ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни - глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. Принципы монотематизма в Симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла - замена менуэта на скерцо.

Музыкальный материал. Соната №8 «Патетическая», Соната №14 «Лунная», Симфония №5 до минор, Симфония №9, финал.

Тема 5. Романтизм в музыке. Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты - природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры - фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Ф.Шуберт. Жизненный и творческий путь. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта. Новые фортепианные жанры - экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Музыкальный материал. Песни «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария», песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» (на усмотрение преподавателя), Экспромт Ми-бемоль мажор, Музыкальный момент фа минор, Симфония № 8 «Неоконченная».

Тема 6. Ф.Шопен. Жизненный и творческий путь. Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия - преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры - мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия - новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров - вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра - Джон Фильд.

Музыкальный материал. Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор, Полонез Ля мажор, Вальс до-диез минор, Этюды Ми мажор и до минор «Революционный», Прелюдии Ля мажор, до минор, Ноктюрн Ми-бемоль мажор, Соната си-бемоль минор, III часть (Траурный марш).

Тема 7. Э.Григ. Жизненный и творческий путь. Национальное своеобразие музыки Грига. Образы Норвегии в произведениях композитора. Разнообразие жанров.

Музыкальный материал. Музыка к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт». Фортепианный концерт ля минор (фрагменты). «Лирические пьесы» («Листок из альбома», «Шествие гномов» и др.).

Тема 8. Музыкальная культура современности. Джазовая, рок- и поп-музыка. История джазовой музыки. Истоки джаза. Выразительные средства джаза. Жанры-предшественники (спиричуэл, блюз, рэгтайм). Направления и стили джаза(обзорно): ранние стили - новоорлеанский, чикагский, диксиленд, свинг, симфоджаз; современные стили - би-боп, кул, фри, джаз-рок, мэйнстрим. Выдающиеся музыканты джаза: Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Дюк Эллингтон, Гленн Миллер и др. Творчество Джорджа Гершвина. Отечественный джаз.

Истоки рока. Стили и направления рок-музыки: рок-н-ролл, ранняя бит-музыка, хард-рок, арт-рок, панк-рок, «металлические» стили; современные стили - «Новая волна», альтернативная музыка (грандж, индастриал) и др. Наиболее яркие представители рок-культуры(группы и солисты): Элвис Пресли, «Биттлз», «Лед Зеппелин», «Дип Перпл», «Блэк Саббат», «Квин» и др.

Отечественная рок-музыка: «Машина времени», «Кино», «Аквариум» и др.

Стили поп-музыки: соул, фанк, реггей, диско, «изи лиснинг», «электропоп», «рэп».

Мюзикл. Рок-опера.

Отечественная эстрадная музыка (обзорно).

Музыкальный материал. По выбору педагога.

Тема 9. Музыкальная культура Чувашии. Чувашская композиторская школа. Народное творчество. Жанровое разнообразие песен. Особый лад чувашской музыки - пентатоника. Музыкальные инструменты. Зарождение чувашского профессионального музыкального искусства. Симбирская чувашская учительская школа. Первая в Чувашии музыкальная школа (история ДМШ им. С.Максимова). Музыкальный техникум. Творчество композиторов Ф.П.Павлова, С.М.Максимова, Г.В.Воробьева, Г.Хирбю, Ф.М.Лукина, В.А.Ходяшева и др. (обзорно).

Музыкальный материал.

Обрядовая «Серен» в обработке Ф. Павлова; «Застольная» («Кереке юрри») в обработке С. Максимова; Павлов Ф. Симфоническая фантазия «Сарнай и палнай»; Воробьев Г. Фортепианная сюита «Праздник в колхозе»(пьесы «Петухи и куры», «Шутка» и др.); Хирбю Г. Опера «Нарспи»(фрагменты); Лебедев Г. Гимн Чувашской Республики; Лукин Ф. Песни; Васильев Ф. Балет «Сарпиге»(фрагменты) и др.

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Музыка и окружающий мир»:

- 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;
- «узнавание» музыкальных произведений.

Содержание программы учебного предмета «Музыка и окружающий мир» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе

обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание важнейших фактов творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов ;
- знание наиболее известных музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий - определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

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

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль - осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки. 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 (рисунки, изготовление поделок, небольшие сочинения о любимых музыкальных произведениях, сочинение собственных музыкальных примеров или игра в классе произведений из своего исполнительского репертуара на пройденную тему);
- письменное задание, тест;
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного).

Программа «Музыка и окружающий мир» 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.

Особой формой текущего контроля является **контрольный урок**, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков может быть форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения (для продвинутых групп).

Требования к промежуточной аттестации

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

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 «Музыка и окружающий мир» 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 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 предмета 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 «Музыка и окружающий мир» 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 данного предмета 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.

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. Материально-технические условия реализации программы

Материально-технические условия реализации программы «Музыка и окружающий мир» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, установленных настоящими Федеральными Государственными требованиями.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир»:

- учебные аудитории, оснащенные пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформленные наглядными пособиями, имеющие звукоизоляцию;

- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, магнитные доски, интерактивные доски, демонстрационные модели (например, макеты инструментов симфонического и народного оркестров);

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника, мультимедийные энциклопедии);

- библиотеку, помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, просмотровый видеозал/класс);

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий.

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Методическая литература

- Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. М., 1978
- Бернштейн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991
- Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968
- Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. М., 1996
- Гильченко Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
- Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
- Жаворонюшки. Русские песни, прибаутки, скороговорки, считалки, сказки, игры. Вып. 4. Сост. Г. Науменко. М., 1986
- Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988
- Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975
- Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
- Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
- Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
- Лядов А. Песни русского народа в обработке для одного голоса и фортепиано. М., 1959
- Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991
- Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979
- Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990
- Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982
- Новицкая М. Введение в народоведение. Классы 1 - 2. Родная земля. М., 1997
- Попова Т. Основы русской народной музыки. Учебное пособие для музыкальных училищ и институтов культуры. М., 1977
- Римский-Корсаков Н. 100 русских народных песен. М.-Л., 1951 Рождественские песни. Пение на уроках сольфеджио. Вып 1. Сост. Г. Ушпикова. М., 1996
- Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М., 1958
- Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Учебное пособие для музыкальных училищ. Сост. Б. Фраенова. М., 2000
- Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. М., 2004 Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973 Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г. Ушпикова. СПб, 2008
- Способин И. Музыкальная форма. М., 1972
- Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007 Яворский Б. Строение музыкальной речи. М., 1908 Яворский Б. Статьи, воспоминания, переписка. М., 1972

Учебная литература

Учебники

- Аверьянова О.И. «Отечественная музыкальная литература XX века» Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). М.: «Музыка», 2005
- Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2002
- Козлова Н.П. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ. Третий год обучения. М.: «Музыка», 2004
- Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса

детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006

Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения

Прохорова И.А. «Музыкальная литература зарубежных стран» для 5 класса ДМШ. М.: «Музыка», 1985.

Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка»

Учебные пособия

Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса Тесты по зарубежной музыке Тесты по русской музыке

Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке

Кондратьев М. Чувашская музыкальная литература: Учебное пособие для детских музыкальных школ / М. Кондратьев. – Чебоксары, 1974. – 147 с.

Островская Я.Е., Фролова Л. А., Цес Н.Н. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе зарубежных стран 5 класс (2 год обучения). «Композитор» С-Пб, 2012

Панова Н.В. Музыкальная литература зарубежных стран (рабочая тетрадь для 5 кл.). М., «Престо», 2009

Панова Н.В. Русская музыкальная литература (рабочая тетрадь для 6-7 кл.) I часть. М., «Престо», 2009; II часть. М., «Престо», 2010

Царева Н. «Уроки госпожи Мелодии». Учебные пособия (с аудиозаписями), 1,2,3 классы. М., 2007

Хрестоматии

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимир В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990

Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968

Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Рекомендуемая дополнительная литература

Всеобщая история музыки /авт.-сост. А.Минакова, С. Минаков - М.: Эксмо, 2009.

Жизни великих музыкантов. Эпоха творчества:

вып.1 - Роланд Вернон. А.Вивальди, И.С.Бах, В.А.Моцарт, Л.Бетховен;

вып.2 - Роланд Вернон. Ф.Шопен, Дж.Верди, Дж.Гершвин, И.Стравинский;

вып.3 - Николай Осипов. М.Глинка, П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков. Изд-во «Поматур»