

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края
«Детская школа искусств № 8»

ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МБУДО г. Сочи «ДШИ № 8»
(протокол № 1 от 31.08 2023г.)

УТВЕРЖДЕНО:
Директор МБУДО г. Сочи
«ДШИ № 8»
О.И. Мумджян
31.08.2023 2023г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
(фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, труба, ударные
инструменты, баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, синтезатор,
сольное пение, хоровой класс)

Программа по учебному предмету
историко – теоретической подготовки
«Музыка и окружающий мир»
(срок реализации программы 3 года 9 месяцев)

г. Сочи
2023 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- 2. Срок реализации учебного процесса;*
- 3. Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию учебного предмета;*
- 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- 5. Цели и задачи учебного предмета;*
- 6. Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- 7. Формы и методы обучения;*
- 8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета

- 1. Сведения о затратах учебного времени;*
- 2. Годовые требования по классам.*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 2. Критерии оценки.*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- 1. Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.*

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы

- 1. Список рекомендуемой учебной литературы*
- 2. Список рекомендуемой методической литературы*

I. Пояснительная записка

1. Характеристика учебной программы, ее место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства по учебному предмету историко-теоретической подготовки «Музыка и окружающий мир» 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 г. № 191-01-39/06-ГИ, методического пособия Царевой М.А. «Слушание музыки» (М., 2002 г.) и музыкальной литературе (М., 1982 г.) для ДМШ и ДШИ, утвержденной НМЦ при Министерстве культуры РФ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в МБУДО ДМШ № 3 города Сочи.

Общеразвивающая программа по учебному предмету историко-теоретической подготовки «Музыка и окружающий мир» разработана к дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства (фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон, труба, ударные инструменты, баян, аккордеон, балалайка, гитара, домра, синтезатор, сольное пение, хоровой класс).

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и предназначена для приобщения учащихся к музыкально-творческой деятельности, повышения общекультурного уровня обучающихся, а также формирование эстетического вкуса и потребности духовной культуры, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, в отличие от предпрофессиональной подготовки детей. Выявление наиболее одаренных, способных в дальнейшем освоить профессиональные программы в области искусств.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы направлена на привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию (в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессиональных программ), приобретение детьми первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях, знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры, основ музыкальной грамоты, наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

Новизна программы заключается в ее доступности, открытости, привлекательности для учащихся и их родителей, духовно-нравственное становление личности должно обеспечиваться созданием в Школе комфортной, развивающей образовательной среды, включающей:

- организацию творческой деятельности учащихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);

- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в области искусств, а также современном уровне его развития (с использованием дистанционных и (или) комбинированных форм взаимодействия);

- эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке педагогических работников и родителей учащихся;

- построение содержания образовательной программы в области искусств с учетом индивидуального развития детей дает возможность осуществлять дифференцированный подход к каждому ребенку, наиболее точно определять перспективы развития учащегося и организовывать учебный процесс с учетом творческих способностей, индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей каждого учащегося. В программе предусмотрено участие детей с ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одаренных, мотивированных); детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – по индивидуальному учебному плану.

Отличительной особенностью программы является интегрированный способ организации педагогического процесса, который предусматривает тесное взаимодействие музыки, литературы, живописи и театра. Комплексное основание искусства оптимизирует фантазию, воображение, артистичность, интеллект.

Одним из наиболее значимых средств повышения эффективности обучения в школе является реализация принципа межпредметных связей индивидуальных и групповых занятий. Между всеми предметами, на их кажущиеся различия, много общего. В первую очередь, единство и взаимосвязь дисциплин обусловлено музыкой, выступающей на всех занятиях как объект познания и как средство воспитания. Педагоги разных дисциплин школы призваны дать ученикам общее музыкальное образование, приобщить их к лучшим образцам отечественной и зарубежной музыки, выявить и развить творческие задатки, обучить игре на музыкальных инструментах, всестороннему развитию музыкальных способностей (музыкального слуха, памяти, аналитического мышления, метроритмического чувства слуховой интонационной культуры, накоплению внутренних слуховых представлений, формированию навыков записи услышанного), привить комплекс важнейших творческих навыков.

2. Срок реализации учебной программы

Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» для обучающихся, поступивших в образовательное учреждение по дополнительным общеразвивающим программам, составляет 3 года 9 месяцев для детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета историко-теоретической

подготовки «Музыка и окружающий мир» – 136 часов (таблица №1). Продолжительность учебного года – 39 недель, продолжительность занятий – 34 недели, в течение учебного года продолжительность каникул – не менее 4 недель. Продолжительность летних каникул – не менее 13 недель.

Таблица № 1

Год обучения	1 - й	2 - й	3 - й	4 - й	Итого часов
Количество часов на аудиторные занятия	34	34	34	34	136
Самостоятельная работа	17	17	17	17	68
Максимальная нагрузка (в часах)	51	51	51	51	204

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету историко-теоретической подготовки «Музыка и окружающий мир» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек и групповых – от 11 человек. Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, талантливых (одаренных, мотивированных), детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Основной формой организации учебной деятельности бюджетного учреждения является урок. Продолжительность академического часа устанавливается Уставом бюджетного учреждения и составляет для 1-2 классов – от 30 минут, для старших классов – 40 минут. Количество смен занятий определяется в зависимости от расписания занятий и режима работы общеобразовательных школ. Начало занятий – не ранее 8.00, окончание занятий – не позднее 20.00. Перерыв между сменами – 1 час по скользящему графику. Перерыв между уроками в бюджетном учреждении составляет 10 минут, шестидневная учебная неделя.

Занятия по предмету «Музыка и окружающий мир» распределяются следующим образом: 1 академический час 1 раз в неделю с 1 по 4 класс – 34 недели.

5. Цели и задачи программы

Цели:

- восприятие музыки на основе формирования представлений о музыке как вида искусства;
- создание предпосылок для музыкального и личностного развития обучающихся;
- приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства;

- обеспечение развития музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных знаний и навыков в области теории музыки;
- обеспечение условий для вхождения ребенка в мир искусства, освоение им выработанных мировой культурой ценностей;
- приобщение обучающихся к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- умение осваивать новый материал в общекультурных областях;
- воспитание культуры слушания музыкальных произведений.

Задачи:

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и мышления;
- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом;
- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией;
- осознание мира музыкальных звуков как особой реальности, «языка» через эмоциональное восприятие характера музыки;
- превращение процесса слушания в сопереживание, музыкальные впечатления становятся слушательским опытом;
- формирование первоначальных навыков осознанного слухового наблюдения музыки, развитие ассоциативно-образного мышления;
- знакомство с общими закономерностями музыкальной речи и основными музыкальными терминами;
- комплексное взаимодействие с другими предметами учебного плана (музыкальный инструмент, хор, ансамбль);
- формирование творческих навыков в процессе освоения учебного материала;
- развитие интереса к классической музыке;
- знакомство с широким кругом музыкальных произведений.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебной программы;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного времени;
- 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 процесса».

7. *Формы и методы обучения*

Образовательный процесс в школе организован на основе единства содержания музыкального образования (знаний, умений, навыков учащихся, опыта их творческой деятельности) и их форм учебной деятельности, побуждающих развитие самостоятельности, организованности, упорства и интеллектуально-творческой свободы.

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

1. объяснительно-иллюстративный (объяснение материала происходит в ходе знакомства с конкретным музыкальным примером);
2. репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
3. метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала);
4. поисково-творческий (творческие задания, участие детей в обсуждении, беседах);
5. эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
6. наглядный (использование пособий «Музыкальное лото», «Музыкальный калейдоскоп», дидактические карточки, принадлежности для дидактических игр);
7. метод игровой мотивации (использование многочисленных дидактических игр, инструментов шумового оркестра).

Предложенные формы и методы работы в рамках общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте.

Качественное освоение образовательной программы обеспечивается в школе компетентной, профессионально-грамотной работы всего педагогического коллектива и каждого педагога, имеющего специальную профессиональную подготовку, а также необходимыми условиями для проведения занятий.

8. *Описание материально-технических условий реализации учебной программы*

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

Учебные аудитории для реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» оснащены фортепиано, техническими средствами для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений,

доской, наглядными пособиями, учебной мебелью (парты, стулья, шкафы) и имеют площадь не менее 16 кв. метров.

В процессе обучения активно используется наглядный материал – таблицы, карточки с информацией по основным теоретическим сведениям.

Дидактический материал подбирается преподавателем на основе существующих методических пособий, учебников по музыкальной грамоте или сольфеджио, а также разрабатывается преподавателем самостоятельно.

Во время самостоятельной домашней работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Помещения имеют хорошую звукоизоляцию и своевременно ремонтируются.

II. Содержание учебного предмета

1. Учебно-тематический план по предмету историко-теоретической подготовки «Музыка и окружающий мир» распределяется с учетом общего объема аудиторного времени (таблица № 2).

Таблица № 2

№ п/п	Наименование предметной области/учебного предмета	Годы обучения (классы), количество аудиторных часов в неделю				Промежуточная и итоговая аттестация (годы обучения, классы)
		I	II	III	IV	
1.	Учебные предметы исполнительской подготовки:	2	2	2	2	
1.1	Основы музыкального исполнительства (инструмент)	1	1	1	1	I, II, III, IV
1.2	Ансамбль	1	1	1	1	IV
2.	Учебный предмет историко – теоретической подготовки:	1	2	2	2	
2.1	Музыка и окружающий мир	1	1	1	1	IV
2.2.	Занимательное сольфеджио		1	1	1	
3.	Учебный предмет по выбору	1	1	1	1	
3.1	Хоровой класс, ансамбль, фортепиано	1	1	1	1	IV
	Всего:	4	5	5	5	

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам определяется с учетом максимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Учебно-тематический план

1 класс (первый год обучения)

№	Содержание (раздел, тема)	Количество часов
1	Вводная беседа «Музыка в нашей жизни»	1
2	Легенды о музыке	1
3	Музыкальный звук и его характеристика	1
4	Пульсация в музыке – доли, метр	1
5	Ритмический рисунок и его выразительность	1
6	Танцевальные движения в музыке	1
7	Мелодический рисунок	1
	<i>Речитатив</i>	2
8	Речитатив – общая характеристика	1
9	Инструментальный речитатив	1
10	Музыкальная интонация	1
	<i>Музыкальные жанры</i>	2
11	Первичные жанры	1
12	Жанры классические	1
13	Средства музыкальной выразительности	1
14	Общее понятие о ладе, значение гармонии	1
15	Фактура как музыкальная ткань	1
16	Тембр голоса и тембр инструмента	1
17	Знакомство с музыкальными инструментами	1
18	История появления и создания музыкальных инструментов	1
	<i>Виды оркестров</i>	2
19	Что такое оркестр	1
20	Различные составы оркестров	1
	<i>Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк»</i>	2

21	Сюжет сказки, персонажи	1
22	Герои – музыкальные инструменты	1
	<i>Программная музыка</i>	5
23	Что такое программность	1
24	Музыкальные портреты	1
25	Музыкальные пейзажи	1
26	Бытовые сценки	1
27	К. Сен-Санс «Карнавал животных»	1
28	Сказочные сюжеты	1
29	Комические образы	1
30	<i>Кубанский музыкальный фольклор</i>	1
	<i>Контрольные уроки в конце каждой четверти</i>	4
	Итого:	34 часа

2 класс (второй год обучения)

№	Содержание (раздел, тема)	Количество часов
1	Музыкальный образ	1
2	Виды образов	1
3	Бытовые жанры	1
4	Классические жанры	1
5	Музыка в драматическом театре	1
6	Э. Григ сюита «Пер Гюнт»	1
	<i>Музыкально-театральные жанры</i>	5
7	Театр и музыка	1
8	Балет	1
9	Структура балета	1
10	П. Чайковский балет «Щелкунчик»	1
11	История оперы	1
	<i>Общее представление о музыкальной форме</i>	4
12	Форма в музыке	1
13	Простые формы	1
14	Форма рондо, вариации	1
15	Певческие голоса	1
16	Музыка древнего мира	1
17	Возникновение нотации	1
	<i>Общее представление о гомофонии и полифонии</i>	3
18	Виды многоголосия	1

19	Особенности полифонической музыки	1
20	Инвенция, fuga - понятие	1
21	Ренессанс	1
22	Барокко	1
	<i>И.С. Бах жизнь и творчество</i>	3
23	И.С. Бах биография	1
24	Органное творчество	1
25	Клавирное творчество	1
26	Формирование классического стиля в искусстве	1
27	Классицизм в музыке	1
	<i>Инструментальная музыка XVIII века</i>	2
28	Формирование сонатно-симфонического цикла	1
29	Сонатная форма-понятие	1
30	<i>История и культура Кубанского казачества</i>	1
	<i>Контрольные уроки в конце каждой четверти</i>	4
	Итого:	34 часа

3 класс (третий год обучения)

№	Содержание (раздел, тема)	Количество часов
1	Венская классическая школа	1
	<i>Й. Гайдн – жизнь и творчество</i>	3
2	Биография Й. Гайдна	1
3	Й. Гайдн – создатель симфонического оркестра	1
4	Симфония, соната, концерт, квартет	1
	<i>В.А. Моцарт</i>	4
5	В. Моцарт – биография, творчество	1
6	Универсальность музыкального дарования	1
7	Оперное творчество	1
8	Симфония № 40 соль минор	1
	<i>Л. Бетховен – жизнь и творчество</i>	4
9	Л. Бетховен – жизненный путь	1
10	Пианизм нового времени	1
11	Отражение героизма в музыке	1
12	Романтизм в искусстве	1
	<i>Ф. Шуберт – жизнь и творчество</i>	3
13	Ф. Шуберт – первый романтик	1
14	Песенное начало в музыке романтизма	1

15	Значение песенных циклов Шуберта	1
	<i>Ф. Шопен – жизнь и творчество</i>	3
16	Ф. Шопен – краткая биография	1
17	Поэт фортепиано	1
18	Новаторство Шопена в области жанров	1
	<i>Русское народное творчество</i>	2
19	Национальный характер музыки	1
20	Виды народных песен	1
	<i>Русская музыка до XVIII века</i>	2
21	Творчество скоморохов и сказителей	1
22	Хоровая культура. Крюки и знамёна	1
	<i>Русский классический романс</i>	2
23	Особенности русского романса	1
24	Творчество Варламова, Гурилева, Булахова	1
	<i>М.И. Глинка – певец русской души</i>	4
25	Жизненный путь М. Глинки	1
26	Симфоническая фантазия «Камаринская»	1
27	Сюжет оперы «Иван Сусанин»	1
28	Опера «Руслан и Людмила»	1
29	А.С. Даргомыжский. Вокальное творчество	1
30	<i>Обрядовые и песенные традиции Кубани</i>	1
	<i>Контрольные уроки в конце каждой четверти</i>	4
	Итого:	34 часа

4 класс (четвертый год обучения)

№	Содержание (раздел, тема)	Количество часов
1	Русская музыкальная культура второй половины XIX века	1
2	Эстетика «Могучей кучки»	1
3	А.П. Бородин – жизнь и творчество	1
	<i>М.П. Мусоргский</i>	4
4	М.П. Мусоргский - жизненный путь	1
5	Фортепианный цикл «Картинки с выставки»	1
6	Вокальное творчество.	1
7	Опера «Борис Годунов»	1
	<i>Н.А. Римский-Корсаков</i>	4
8	Н.А. Римский-Корсаков - биография	1
9	Симфоническая картина «Три Чуда»	1

10	Симфоническая сюита «Шехеразада»	1
11	Опера «Снегурочка»	1
	<i>П.И. Чайковский</i>	5
12	Биография П.И. Чайковского	1
13	Фортепианный цикл «Детский альбом»	1
14	Фортепианный цикл «Времена года»	1
15	Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро»	1
16	Русское музыкальное искусство на рубеже XIX-XX веков	1
	<i>А.К. Лядов</i>	2
17	А.К. Лядов – обзор творчества	1
18	Симфонические миниатюры	1
	<i>С.В. Рахманинов</i>	2
19	С.В. Рахманинов-биография	1
20	Характеристика творчества	1
	<i>С.С. Прокофьев</i>	4
21	С.С. Прокофьев- жизненный путь	1
22	Фортепианный цикл «Детская музыка»	1
23	Кантата «Александр Невский»	1
24	Балет «Золушка»	1
	<i>Д.Д. Шостакович</i>	4
25	Д.Д. Шостакович-биография	1
26	Фортепианный цикл «Танцы кукол»	1
27	Симфония №7 «Ленинградская» I часть	1
28	А.И. Хачатурян – жизнь и творчество	1
29	Г.В. Свиридов – жизнь и творчество	1
30	<i>Композиторы песенники Кубани</i>	1
	<i>Контрольные уроки в конце каждой четверти</i>	4
	Итого:	34 часа

2. Годовые требования по классам

Учебный предмет «Музыка и окружающий мир» расширяет кругозор обучающихся в области музыкального искусства. Программа составлена с учетом особенностей цели и задач данного предмета в условиях общеразвивающей программы.

Преподавание предмета «Музыка и окружающий мир» в тесной связи со всем циклом учебных дисциплин обогащает музыкально-педагогический процесс, способствует более быстрому и гармоничному развитию музыкальных способностей учащихся. Богатство содержания и разнообразие жанров изучаемых произведений, знакомство с событиями музыкальной жизни, с биографиями крупнейших композиторов – классиков и наших современников помогает

учащимся понять связь искусства с явлениями общественной жизни, насыщает в идейном отношении процесс музыкального воспитания и обучения учащихся детских музыкальных школ.

Программа по курсу «Музыка и окружающий мир» частично перекликается с предметным курсом «История русской культуры», что может быть выгодно использовано преподавателями обоих курсов. Обнаружение межпредметных связей и подача учебного материала этих двух дисциплин в их тесной взаимосвязи позволит представить учащимся максимально полную картину развития русской художественной культуры, в том числе музыкальной, значительно расширит кругозор подростков, обусловит дополнительную прочность и качество в усвоении материала.

1 класс (первый год обучения)

Тема 1.

Вводная беседа: «Музыка в нашей жизни». Что такое музыка? Где и как человек знакомится с музыкой? Значение музыки в жизни людей.

Музыкальный материал:

К.В. Глюк Мелодия

И.С. Бах Ария из сюиты № 3 Ре мажор

А. Марчелло Адажио из Концерта ре минор

Тема 2.

Легенды о музыке. Рассказы о легендарных певцах и исполнителях (Орфей, Лель, Садко). Мифы о музыке и музах (священная гора Олимп, музы – покровительницы разных видов искусства). Пифагорейская теория музыки.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Ария и Песня Садко из оперы «Садко»

Три песни Леля из оперы «Снегурочка»

Тема 3.

Музыкальный звук и его характеристика. Характеристика музыкального звука: высота, длительность, окраска (тембр), громкость (динамика), регистр (высота). Музыка и шумовые звуки. Происхождение нотного письма. Нотный стан. Ключи: скрипичный и басовый.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Отрывки из балета «Щелкунчик»,
«Детский альбом»

Тема 4.

Пульсация в музыке – доли, метр. Пульс в музыке, равномерность пульса. Доли сильные и слабые. Метр – равномерное чередование сильных и слабых долей.

Ритм – чередование звуков различных по длительности.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев «Часы» из балета «Золушка»

П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»

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

Тема 5.

Ритмический рисунок и его выразительность. Осознание метроритмического своеобразия музыки посредством восприятия доли – пульса. Ощущение музыкального «шага»: его тяжести, легкости, плавности и т.д.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Полька»
из фортепианного цикла «Детский альбом»

М.И. Глинка «Марш Черномора»

Р. Шуман «Дед Мороз» из фортепианного цикла «Альбом для юношества»

Тема 6.

Танцевальные движения в музыке. Определение характера движения под музыку, жанровых признаков. Пластика танцевальных движений в музыке. Связь танцевальных движений с темпом, ритмом.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Детский альбом», «Вальс», «Камаринская»

С.С. Прокофьев Гавот из балета «Золушка»

Л. Боккерини Менуэт

Тема 7.

Мелодический рисунок. Общее понятие мелодического рисунка. Волнообразное строение мелодии. Типы мелодического рисунка. Вершина мелодической волны – кульминация.

Способы изложения музыкальной темы, создание музыкального образа с помощью различных элементов музыкальной речи. Музыкальная тема, способы ее изложения. Музыкальный образ.

Музыкальный материал:

А.Г. Рубинштейн Мелодия

Ф. Шуберт «Ave Maria»

И.С. Бах–Ш. Гуно «Ave Maria»

А. Дворжак Цыганская мелодия

Тема 8. Речитатив.

Речитатив. Общая характеристика речитатива, его связь с человеческой речью. Песенно-речитативные мелодии. Речитатив в романсах, песнях и в опере.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский «Старый капрал»

Ф. Шуберт «Шарманщик», «Форель»

М.П. Мусоргский «В углу» из вокального цикла «Детская»

М.И. Глинка Речитатив и Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

Тема 9.

Инструментальный речитатив. Общая характеристика инструментального речитатива. Интонации вопроса, восклицания, просьбы, мольбы, вздоха, стоны в инструментальных произведениях.

Музыкальный материал:

И.С. Бах Токката и фуга ре минор

Н.А. Римский-Корсаков Симфоническая сюита «Шехеразада»

Ф. Шопен Баллада № 1 соль минор

Тема 10.

Музыкальная интонация. Интонация в музыке как средство выразительности. Речевая интонация. Типы интонаций. Значение тембров музыкальных инструментов в создании определенной интонации.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Арии Барбарини, Керубино и Фигаро
из оперы «Свадьба Фигаро»

Л. Бетховен Тема вступления из Симфонии № 5 до минор

А.С. Даргомыжский Ария мельника из оперы «Русалка»

Тема 11. Музыкальные жанры.

Первичные жанры: марш, песня, танец. Их особенности и признаки. Жанр как вид произведения. Жанры танцевальные.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Марш

Ф. Мендельсон «Свадебный марш» из увертюры «Сон в летнюю ночь»

В.Я. Шаинский «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга»

И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае»

А.И. Хачатурян Лезгинка из балета «Гаянэ»

Тема 12.

Жанры классические. Знакомство с инструментальными (симфония), вокальными (ария), музыкально-театральными (опера) жанрами.

Музыкальный материал:

- В.А. Моцарт Соната Ля мажор
- Л. Бетховен I часть из Симфонии № 5 до минор,
- Н.А. Римский-Корсаков Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Тема 13. Средства музыкальной выразительности.

Средства музыкальной выразительности, создающие музыкальный образ. Разные элементы музыкального языка в создании различных настроений, музыкальных образов. Мелодия – основа музыкального произведения. Виды мелодии.

Музыкальный материал:

- П.И. Чайковский «Мелодия»
- М.П. Мусоргский «Поехали на палочке» из цикла «Детская»
«Два еврея: богатый и бедный»
из фортепианного цикла «Картинки с выставки»
- К. Сен-Санс «Лебедь», «Куры и петухи» из сюиты «Карнавал животных»

Тема 14.

Общее понятие о ладе, значение гармонии. Общее понятие о ладе. Мажор и минор. Значение гармонии. Связь гармонии с мелодией. Гармония как самостоятельное средство музыкальной выразительности. Понятие об аккорде.

Музыкальный материал:

- П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из фортепианного цикла «Детский альбом»
- С.С. Прокофьев Пьесы из фортепианного цикла «Детская музыка»
- Ф. Шопен Полонез Ля мажор
- Ф. Шуберт Вальс Ля-бемоль мажор

Тема 15.

Фактура как музыкальная ткань. Виды фактуры (одноголосие, многоголосие). Многоголосие и его виды. Полифоническая музыка в творчестве И.С. Баха. Гомофонно-гармоническая фактура: мелодия с аккордовым сопровождением, аккордовая фактура, унисонная фактура.

Музыкальный материал:

- И.С. Бах Инвенции
Прелюдии и фуги До мажор, до минор
из I тома цикла «Хорошо темперированный клавир»
- Й. Гайдн Менуэт из Симфонии № 103
- М.И. Глинка «Вальс-фантазия»

Тема 16.

Тембр голоса и тембр инструмента. Понятие тембра. Роль тембра в создании музыкального образа. Богатство красок человеческого голоса – яркое выразительное средство в вокальной музыке. Певцы хора по характеру голосов – четыре партии. Разнообразие певческих голосов в опере.

Музыкальный материал:

- Н.А. Римский-Корсаков Хоровод «Ай, во поле липенька»,
Хор «А мы просо сеяли» из оперы «Снегурочка»
Темы царевны-Лебедя – сопрано,
бабы-Бабарихи – меццо-сопрано,
царевича Гвидона – тенор, царя Салтана – бас
из оперы «Сказка о царе Салтане»
А.П. Бородин Хор «Солнцу красному слава!» из оперы «Князь Игорь»

Тема 17.

Знакомство с музыкальными инструментами. Возникновение музыкальных инструментов. Семейство музыкальных инструментов. Характеристика музыкальных инструментов. Тембры музыкальных инструментов. Диапазон и регистр.

Музыкальный материал:

- Н.А. Римский-Корсаков «Шехеразада»
П.И. Чайковский «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»
Й. Гайдн «Детская симфония»

Тема 18.

История появления и создания. Клавишные инструменты (орган, клавиесин, фортепиано). Способы звукоизвлечения.

Музыкальный материал:

- И.С. Бах Токката и фуга ре минор
Г.Ф. Гендель Жига
П.И. Чайковский Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»
М. Равель Болеро

Тема 19. Виды оркестров.

Что такое оркестр? История его появления. История развития симфонического оркестра. Состав симфонического оркестра. Расположение инструментов оркестра. Кто руководит оркестром?

Музыкальный материал:

- Й. Гайдн Симфония № 103 Ми-бемоль мажор
Б. Бриттен «Путеводитель по симфоническому оркестру»

Тема 20.

Различные составы оркестра. Камерный оркестр. Оркестр русских народных инструментов. Духовой оркестр. Джазовый оркестр. Эстрадный оркестр.

Музыкальный материал:

А. Вивальди «Времена года»

В. Агапкин «Прощание славянки»,

пьесы в исполнении оркестра русских народных инструментов

Дж. Гершвин Отрывки из оперы «Порги и Бесс»

Б. Бриттен «Путеводитель по симфоническому оркестру»

Тема 21. Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя и волк».

Сюжет сказки, персонажи. Замысел и сюжет музыкального произведения. Чтение текста чередуется с музыкальными эпизодами. Музыкальные характеристики действующих лиц. Звукоизобразительные моменты.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Тема пионера Пети из симфонической сказки «Петя и волк»

Тема 22.

Герои – музыкальные инструменты. Каждый персонаж сказки обрисован своей музыкальной темой-мелодией, которую всегда исполняет один и тот же музыкальный инструмент. В обрисовке своих героев композитор использует разнообразные средства музыкальной выразительности.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Симфоническая сказка «Петя и волк»

Тема 23. Программная музыка.

Что такое программность? Для чего нужна программа? Музыкальный портрет, пейзаж, бытовая сценка как импульс для выражения мыслей и чувств композитора. Тема «Времена года» в произведениях композиторов разных эпох и стилей.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Пьесы из фортепианного цикла «Детский альбом»

Ж.-Ф. Рамо «Курица»

Л.-К. Дакен «Кукушка»

А.К. Лядов «Кикимора», «Волшебное озеро»

М.П. Мусоргский Пьесы из цикла «Картинки с выставки»

Тема 24.

Музыкальные портреты. Разнообразие образов, картин, настроений. Музыкальная изобразительность. Средства музыкальной изобразительности.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский «Избушка на курьих ножках»,
«Балет невылупившихся птенцов», «Гном»,
«Два еврея, богатый и бедный»
из цикла «Картинки с выставки»

К. Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна»

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

Тема 25.

Музыкальные пейзажи. Знакомство с программным циклом для фортепиано «Времена года» П.И. Чайковского. Отображение картин природы в музыке, передача движения морских волн, журчания ручья, шелеста листвы.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Февраль. Масленица», «Апрель. Подснежник»,
«Декабрь. Святки», «Октябрь. Осенняя песня»
из цикла «Времена года»

А. Вивальди Концерт № 2 соль минор «Лето» из цикла «Времена года»

Тема 26.

Бытовые сценки. Изображение картин быта. Сцены из народной жизни в творчестве русских композиторов.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский «Тюильрийский сад» (ссора детей после игры)
из цикла «Картинки с выставки»

П.И. Чайковский «Февраль. Масленица», «Декабрь. Святки»
из цикла «Времена года»

Н.А. Римский-Корсаков Сцена Масленицы из оперы «Снегурочка»

Тема 27.

К. Сен-Санс «Карнавал животных» - сюита для инструментального ансамбля. Определение понятия сюита. Анализ интонации, фактуры, тембров и других выразительных средств после прослушивания музыкальных произведений.

Музыкальный материал:

К. Сен-Санс «Марш львов», «Петух и курицы», «Черепахи», «Ископаемые»,

«Пианисты», «Лебедь», Интродукция
из сюиты «Карнавал животных»

Тема 28.

Сказочные сюжеты. Сказочные сюжеты в музыке. Анализ интонации, фактуры, тембров и других выразительных средств после прослушивания музыкальных произведений.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский «Баба-Яга»

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

Н.А. Римский-Корсаков Три чуда (Вступление к IV действию)
из оперы «Сказка о царе Салтане»

Тема 29.

Комические образы. «Смешные» приемы в музыке – подражание с помощью звуковыразительности. Несовместимость образа и жанра, образа и тембра. Игра «неверных» нот. Преувеличение темпа, динамики, регистровое сопоставление. Метроритм как отражение пластики персонажа.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев «Маски» из балета «Ромео и Джульетта»

«Па де шаль» из балета «Золушка»

Марш из оперы «Любовь в трех апельсинах»

М.И. Глинка Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»

М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»

А.П. Петров Юмореска

Д.Б. Кабалевский «Клоуны»

Тема 30. Кубанский музыкальный фольклор.

В рамках регионального компонента введены темы, знакомящие учащихся с фольклорными традициями Кубани, с инструментами Северного Причерноморья, с традициями музыкальной культуры казачества (ассимиляцией традиций русского и украинского фольклора).

Формирование музыкальной культуры Кубани. Художественная, коллективная, творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы, создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши, танцы и пьесы, театр кукол), архитектура, изобразительное и декоративное – прикладное искусство.

Музыкальный материал:

Из репертуара ансамбля казачьей песни «Любо»

Показ слайдов из презентации по теме «Обычаи и традиции Кубани»

2 класс (второй год обучения)

Тема 1.

Музыкальный образ – образ, воплощенный композитором при помощи музыки и ее выразительных средств. Галерея музыкальных образов: лирические, героические, драматические, эпические, фантастические.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Опера «Садко»

Ф. Лист «Грёзы любви»

Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт»

Ф. Шуберт «Лесной царь»

Тема 2.

Виды образов (портрет, пейзаж, сцена, настроение). Воплощение музыкального образа – музыкальная тема. Виды изложения темы. Характер и разновидности темы.

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский «Старый капрал»

К. Сен-Санс «Карнавал животных»

П.И. Чайковский «Времена года»

Тема 3.

Бытовые жанры. Первичные жанры: песня, танец, марш и их особенности, признаки, разновидности. Проникновение в вокальную и инструментальную музыку. Народная песня в творчестве композиторов – классиков.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка «Камаринская»

П.И. Чайковский Финал Симфонии № 4, детские песни, фрагменты балетов

Тема 4.

Классические жанры. Классические жанры (инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные, музыкально-театральные) и их особенности, признаки, разновидности.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Опера «Волшебная флейта»

П.И. Чайковский Симфония № 1 соль минор «Зимние грёзы»

С. С. Прокофьев I часть Симфонии № 1 Ре мажор «Классическая»

Тема 5.

Музыка в драматическом театре. Значение музыки в театральном искусстве и

кино. Выражая чувства людей и отражая события, происходящие на сцене, музыка усиливает воздействие на зрителей, придавая театральным пьесам особую выразительность. Связь музыки и сюжета.

Музыкальный материал:

Ф. Мендельсон «Свадебный марш» из увертюры «Сон в летнюю ночь»
Л. Бетховен Увертюра «Эгмонт»

Тема 6.

Э. Григ Сюита «Пер Гюнт». Э. Григ – жизнь и творчество. Содержание драмы Г. Ибсена. Характеристика частей сюиты.

Музыкальный материал:

Э. Григ Сюита «Пер Гюнт»

Тема 7. Музыкально-театральные жанры.

Театр и музыка. Значение музыки в театральном искусстве. История возникновения и развитие музыкально-театрального жанра. Виды театрального искусства: опера и балет, драма и комедия, оперетта и водевиль. Сюжет и характер в театральном искусстве раскрываются через сценическое действие, игру актеров.

Музыкальный материал:

К. Глюк Опера «Орфей и Эвридика»
С.С. Прокофьев Балет «Золушка»

Тема 8.

Балет. Понятие балета. История возникновения и развития. Создатели балетного спектакля: композитор, либреттист, балетмейстер, художник-декоратор, художник по костюмам. Понятие либретто, пантомимы и дивертисмента.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро»
С.С. Прокофьев Балет «Золушка»

Тема 9.

Структура балета. Основные компоненты балета – классический танец, характерный танец и пантомима. Исполнители балета. Название и особенности сольных и ансамблевых номеров в балете. Балеты в творчестве П.И. Чайковского.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Фрагменты из балетов «Лебединое озеро»,
«Спящая красавица», «Щелкунчик»

Тема 10.

П. Чайковский Балет «Щелкунчик». История создания. Сюжет и структура балета.

Музыкальные характеристики главных персонажей балета в сцене сражения с Мышиным королем и его войском. Значение симфонической музыки в драматургии произведения.

Музыкальный материал:

П. И. Чайковский Марш, Сцена битвы с мышами, Дивертисмент, Адажио, Танец феи Драже из балета «Щелкунчик»

Тема 11.

История оперы. Определение оперы. Отличие от драматического спектакля. Жанровые разновидности. Характерные черты оперного жанра. Строение оперы. Понятие либретто, увертюры, музыкального антракта, арии, монолога, речитатива в опере. Музыкальные характеристики действующих лиц. Сольные номера, ансамбли и хоровые сцены. Значение оркестра в опере.

Роль М.И. Глинки в развитии русской классической оперы.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Опера «Руслан и Людмила»

Тема 12. Общее представление о музыкальной форме.

Форма в музыке. Понятие формы как совокупности отдельных частей.

Основы музыкального синтаксиса. Строение музыкальной речи. Понятие цезуры.

Предложение, фраза, мотив.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Вальс из фортепианного цикла «Детский альбом»

Ф. Шопен Вальс № 9 Ля-бемоль мажор

Э. Григ Поэтическая картинка № 1

Л. Бетховен «Патетическая соната», II часть

Тема 13.

Простые формы. Период как простая музыкальная форма. Определение периода.

Виды периодов. Одно- двух- трехчастные формы и их особенности. Репризность.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Прелюдии

П.И. Чайковский Пьесы из фортепианного цикла «Детский альбом»

Тема 14.

Форма рондо, вариации. Особенности строения формы рондо. Что такое рефрен и эпизод? Их отличительные черты. Особенности строения формы вариаций.

Разновидность вариаций.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Рондо Фарлафа

В.А. Моцарт Рондо ля минор

Н.А. Римский-Корсаков Свадебный обряд из оперы «Снегурочка»
В.А. Моцарт Соната Ля мажор

Тема 15.

Певческие голоса. Тембры человеческих голосов. Голоса детские. Типы женских и мужских голосов. Знаменитые певцы и певицы.

Музыкальный материал:

Песни из репертуара Большого детского хора под управлением В. Попова
А.А. Алябьев «Соловей»
Н.А. Римский-Корсаков Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»
П.И. Чайковский Ариозо Татьяны, ария Ленского
из оперы «Евгений Онегин»
Ж. Бизе Хабанера из оперы «Кармен»
В.А. Моцарт Ария Керубино, Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
А.П. Бородин Ария Игоря из оперы «Князь Игорь»

Тема 16.

Музыка Древнего мира. Расцвет искусств в античную эпоху. Музыка в Древней Греции. Мифы и легенды. Пифийские игры. Связь древнегреческой музыки с поэзией, театром, танцем.

Музыкальный материал:

Г.В. Глюк Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика»

Тема 17.

Возникновение нотации. Древнегреческая буквенная нотация. Что такое невмы? Что такое григорианский хорал, с чем связано его название? Изобретение Гвидо д'Арrezzo.

Музыкальный материал:

Ж. Дебре «Ave Maria»
Григорианский хорал (XI век) – первая Рождественская месса

Тема 18. Общее представление о гомофонии и полифонии.

Общее представление о гомофонии и полифонии. Виды многоголосия. Понятие полифонии. Возникновение и развитие многоголосия. Параллельное двухголосие.

Музыкальный материал:

И.С. Бах Двухголосные инвенции. Прелюдия и фуга до минор
из I тома цикла «Хорошо темперированный клавир»

Тема 19.

Особенности полифонической музыки. Различие между полифонией и гомофонией. Что такое имитация. Связь между старинной церковной полифонией

и светскими песенными мелодиями. Католическая месса.

Музыкальный материал:

Д.Б. Перголези «Stabat Mater»

М. Преториус Сюита «Герпсихора»

Тема 20.

Инвенция, fuga – понятие. Роль темы в инвенции. Инвенция в творчестве И. С. Баха. Двухголосные и трехголосные инвенции. Музыкально-художественные образы в инвенциях И.С. Баха.

Музыкальный материал:

И.С. Бах Двухголосные и трехголосные инвенции. Токката и fuga ре минор

Тема 21.

Ренессанс. Понятие стиля эпохи. Расцвет Ренессанса (середина XV века). Красота и гармония как ведущие темы эпохи Ренессанса. Нидерландская школа. Мотет, мадригал, шансон.

Музыкальный материал:

Д. Каччини «Ave Maria»

И.С. Бах–Ш. Гуно «Ave Maria»

Тема 22.

Барокко. Понятие «Эпоха Барокко». Импровизация. Общее представление о фуге как о высшей форме полифонии. Рождение оперы. Увертюра.

Музыкальный материал:

Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо Пьесы для клавесина

А. Корелли Concerto grosso соль минор

Тема 23. И. С. Бах – жизнь и творчество.

И. С. Бах – биография. Характеристика музыкального творчества И. С. Баха. Бах как исключительное явление в мировом музыкальном искусстве. Основные этапы творчества. Связь духовного и светского. Бах – педагог. Импровизаторский дар композитора.

Музыкальный материал:

И.С. Бах Ария из сюиты № 2

Хоральная прелюдия соль минор

Токката и fuga ре минор

Фрагменты Мессы си минор

Тема 24.

Органное творчество. И.С. Бах – органист. Органное наследие композитора и

черты его стиля. Понятие хорала. Одноголосные и многоголосные хоралы. Токката и fuga ре минор. Понятие импровизации. Происхождение слова «токката»
Музыкальный материал:

И.С. Бах Хоральная прелюдия соль минор
 Токката и fuga ре минор

Тема 25.

Клавирное творчество. Понятие имитации, противосложения, интермедии. Каноническая имитация. Понятие сюиты. «Английские» и «Французские» сюиты И.С. Баха. Основные и дополнительные танцы, входящие в состав сюиты. Их особенности. Клавесин как инструмент, для которого были написаны клавирные произведения И.С. Баха. Понятие Хорошо темперированного клавира. Особенности строения произведения. Прелюдия и fuga как двухчастный полифонический цикл.

Музыкальный материал:

И.С. Бах. Французская сюита № 2 до минор.

Тема 26.

Инструментальная музыка XVIII века. Формирование классического стиля в искусстве. Идеи Просвещения как фундамент нового европейского стиля в искусстве. Формирование классического стиля в музыке. Изменение положения музыканта в обществе. Поиск новых форм и идей. Господство гомофонного стиля. Новые жанры, инструменты, преобразование элементов музыкального языка. Вена – столица музыкальной Европы.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт III часть Сонаты № 11, «Lacrimosa» из мессы «Реквием»
 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»,
 «Маленькая ночная серенада»
 Л. Бетховен I, III части Сонаты № 14, «К Элизе»

Тема 27.

Классицизм в музыке. Понятие классики. Эпоха классицизма и общие черты стиля в других видах искусства. Кто такие венские классики в музыке? Жанры музыкального классицизма.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн «Музыка на воде»

Тема 28. Инструментальная музыка XVIII века.

Формирование сонатно-симфонического стиля. Общее представление о сонатно-симфоническом цикле. Определение сонатно-симфонического цикла. Его строение, характеристика частей.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Сонаты Ре мажор, ми минор
Симфония № 103 Ми-бемоль мажор

Тема 29.

Сонатная форма – понятие. Сонатная форма как основа новых жанров циклических инструментальных произведений – симфонии, сонаты и квартета. Общность и различия сонаты и симфонии. Контраст частей, особенности каждой из них, характеристика тем.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Соната Ля мажор

Тема 30. История и культура Кубанского казачества.

Исторические предпосылки зарождения Кубанского казачества, музыкальной культурой Кубани XVII – XX веков. Отражение в традициях и обрядах богатства, красоты и многообразия природы, жизни и быта кубанского казачества. Православные и войсковые традиции. Праздники, привязанные к временам года и сельскохозяйственной деятельности (окончание полевых сезонных работ, пахота и т.д.).

Музыкальный материал:

Репертуар Кубанского казачьего хора

3 класс (третий год обучения)

Тема 1. Венская классическая школа.

Й. Гайдн – жизнь и творчество.

Общее представление о творчестве В. Моцарта, Л. Бетховена – представителей венской классической школы. Инструментальная музыка Австрии второй половины XVIII века. Народно-бытовая и профессионально-композиторская музыка. Идеи просветительства, их демократическая направленность. Форма и содержание как эстетическое единство и совершенная художественная форма.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт I часть Симфонии № 40 соль минор

Й. Гайдн Адажио из Симфонии «Прощальная»

Тема 2.

Й. Гайдн – биография, творчество. Связь музыки с природой и народным бытом. Внимание к фольклору разных народов. Роль музыканта в создании классических образцов симфонии, сонаты и квартета.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Фрагменты из Симфонии № 45 фа-диез минор «Прощальная»,
Симфонии До мажор «Детская», Сонаты Ре мажор

Тема 3.

Й. Гайдн – создатель симфонического оркестра. Четыре группы симфонического оркестра: струнно-смычковые, деревянные духовые, медные духовые, ударные инструменты. Инструментальный состав каждой группы.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Фрагменты из Симфонии № 103 Ми-бемоль мажор

Тема 4.

Симфония, соната, концерт, квартет. Определение слова «симфония», происхождение и развитие жанра. Строение симфонии и музыкальные особенности частей. Симфоническое наследие в творчестве Й. Гайдна. Понятие сонаты. Характерные черты жанра и его особенности в творчестве композитора. Что такое концерт? Особенности квартетов. Общие черты симфоний, сонат, концертов и квартетов.

Музыкальный материал:

Й. Гайдн Фрагменты из Симфонии № 103 Ми-бемоль мажор,
Сонаты для фортепиано ми минор,
Концерта для фортепиано с оркестром № 11 Ре мажор,
Квартета № 5 Ре мажор «Жаворонок»

Тема 5. В.А. Моцарт.

В. Моцарт – биография, творчество. Этапы жизненного пути композитора. Гуманизм и оптимизм мировоззрения. Владение формами светской, духовной, вокальной и инструментальной музыки.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада» Соль мажор, I, II, IV части,
Фантазия ре минор, «Lacrimosa» из мессы «Реквием»,
Ария царицы Ночи из оперы «Волшебная флейта»

Тема 6.

Универсальность музыкального дарования. Жанровое многообразие. Особое толкование произведений, их новаторские черты. Психологизм и драматическая лирика.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Соната для фортепиано № 8 ля минор,
I часть Концерта для фортепиано с оркестром ре минор

Тема 7.

Оперное творчество. Смелость и острота комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Сюжет оперы «Свадьба Фигаро». Увертюра и ее строение. Музыкальные характеристики действующих лиц.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Увертюра, Дуэт Сюзанны и Фигаро, Каватина и Ария Фигаро, Ария Керубино из I действия, Ария Керубино из II действия, Дуэт Сюзанны и Графа, ария Графини из III действия, Ария Барбарини, Ария Фигаро, Ария Сюзанны из IV действия оперы «Свадьба Фигаро»

Тема 8.

Симфония № 40 соль минор. Реформа жанра симфонии Моцарта: драматический конфликт идей эпохи Просвещения. Особенности и структура симфонии № 40. Характеристика основных тем симфонии, оркестровое звучание. Отличие симфонии Моцарта от симфонии «С тремоло литавр» Й. Гайдна.

Музыкальный материал:

В.А. Моцарт Симфония № 40 соль минор

Тема 9. Л. Бетховен – жизнь и творчество.

Л. Бетховен – жизненный путь. Краткая биография. Влияние идей великой французской революции на формирование убеждений композитора. Музыкант – оратор, свобода мировоззрения, идеалы гуманизма и общественного долга.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен IV часть Симфонии № 9 ре минор, Сонаты № 8, 14, 23

Тема 10.

Пианизм нового времени; виртуозность и импровизация. Новаторство в области фортепианной музыки. Многообразие бетховенских сонат: действенное, драматическое, ведущее к поискам новых форм и приемов, и философское, созерцательное. «Патетическая соната» до минор

Музыкальный материал:

Л. Бетховен I часть Сонаты № 8 до минор «Патетическая»

Тема 11.

Отражение героизма в музыке. Влияние революционных идей. Интерес Бетховена к судьбам народов, стремление в своей музыке показать борьбу как неизбежный путь к достижению цели и грядущую победу – основное содержание героических произведений композитора. Музыка к трагедии Гете «Эгмонт». Главный герой гибнет, но народ завершает начатое им дело. Увертюра «Эгмонт» – одночастное произведение. Музыкальная характеристика героических тем увертюры. Значение коды. Понятие увертюры.

Средства музыкальной выразительности, создающие образы героизма. Понятие лейтмотива и его особенности. Тема судьбы в творчестве Л. Бетховена на примере Пятой симфонии. Сюжетность в симфонии и способы ее воплощения.

Музыкальный материал:

Л. Бетховен Симфония № 5 до минор (1 часть)

Л. Бетховен Симфоническая увертюра «Эгмонт»

Тема 12. Романтизм в искусстве.

Романтизм в искусстве. Истоки и границы «романтической эпохи». Её предпосылки. Программность. Расцвет национальных композиторских школ. Романтизм в различных видах искусства как ведущее направление XIX века.

Музыкальный материал:

Ф. Лист «Грезы любви»

Ф. Шуберт Серенада

Ф. Мендельсон «Песни без слов»,

1 часть Концерта для скрипки с оркестром ми минор

Тема 13. Ф. Шуберт – жизнь и творчество.

Ф. Шуберт – первый романтик. Краткая биография. Музыкальная «шубертиада». Классические и романтические жанры в творческом наследии Ф. Шуберта. Ф. Шуберт – основатель жанра романтической и фортепианной миниатюры. Отличительные черты мелодии в творчестве композитора.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Ave Maria», «Форель», «Серенада»,

Экспромты, музыкальные моменты

Тема 14.

Песенное начало в музыке романтизма. Вокальное творчество Ф. Шуберта. Связь вокальной музыки с народными песнями: венгерскими, славянскими, австрийскими. Песни Шуберта необычны по характеру мелодии. Герой Шуберта – простой человек, мечты которого неосуществимы. Единственным, верным и неизменным другом является природа. Образы ручейка, леса, цветов, птиц неизменно присутствуют в песнях Шуберта. Особенности музыкального языка композитора – необычно тонкая, выразительная мелодия, тесно слитая с поэтическим текстом, чутко следующая за развитием сюжета и подчеркивающая выразительные интонации фразой, гармоническим оборотом. Куплетная форма. Значение фортепианной партии.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт «Маргарита за прялкой», Баллада «Лесной царь»

Тема 15.

Значение песенных циклов Шуберта. Автор текстов – немецкий поэт В. Мюллер. Песни в вокальных циклах «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь» объединены единым сюжетом. Значение поэтического сюжета в основе песенных циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь». Определение слова «цикл». Особенности драматургии. Герой – скиталец, ищущий в жизни счастья и любви. «Секрет» простоты и выразительности песен в циклах. Общие черты настроения обоих циклов. Их отличия. Значение фортепианной партии.

Музыкальный материал:

Ф. Шуберт Вокальные циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»

Тема 16. Ф. Шопен – жизнь и творчество.

Ф. Шопен – краткая биография. Творческий облик композитора. Карьера пианиста. Основоположник польского музыкального искусства.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Фантазия-экспромт до диез минор,
Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор

Тема 17.

Поэт фортепиано. История, культура, быт Польши в музыке Шопена. Многообразие фортепианных миниатюр. История создания этюда, образное содержание, особенности фактуры. Этюд как самостоятельное и художественно совершенное произведение.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Этюд № 12 до минор «Революционный»
Этюд № 3 Ми мажор

Тема 18.

Новаторство Шопена в области жанров. Фортепианные миниатюры композитора предназначены для концертного исполнения. Произведения разнообразны по содержанию и характеру, в которых раскрыт богатый мир человеческих чувств и мыслей очень искренне и правдиво. Характеристика польских народных танцев. Богатство и разнообразие приемов пианизма.

Музыкальный материал:

Ф. Шопен Вальсы до диез минор, Ля бемоль мажор, Полонез Ля мажор
Прелюдии Ля мажор, ми минор, Ноктюрн фа минор

Тема 19. Русское народное творчество.

Национальный характер музыки. Народные праздники, традиции, обычаи, обряды. Музыкальный фольклор – народные песни, танцы, былины и инструментальные наигрыши.

Музыкальный материал:

Записи народных песен

Н.А. Римский-Корсаков «Проводы масленицы»,
«Ай, во поле липенька» из оперы «Снегурочка»,
«Как за речкою да за Дарьею»

Тема 20.

Виды народных песен. Колядки, веснянки, былины, исторические, лирические, трудовые песни, плясовые и хороводные. Народная песня – основа творчества русских композиторов.

Музыкальный материал:

Русские народные песни «Эх, ухнем», «Степь да степь кругом»

А. Лядов Восемь русских народных песен для оркестра

П.И. Чайковский Финал «Во поле береза стояла» Симфонии № 4 фа минор

Н.А. Римский-Корсаков «Ай во поле липенька»,
«А мы Масленицу дожидаем»
из оперы «Снегурочка»

М.П. Мусоргский «Уж как на небе солнцу красному слава»
из оперы «Борис Годунов»

Тема 21. Русская музыка до XVIII века.

Творчество скоморохов и сказителей. История зарождения и формы существования профессиональной музыкальной культуры в России. Значение народной песни в формировании национальной композиторской школы. Первые формы профессиональной музыки – светское устное искусство сказителей и скоморохов.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила»

Н.А. Римский-Корсаков Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка»

Тема 22.

Хоровая культура. Крюки и знамена. Духовное пение. Изменения в области культуры и искусства в XVII веке. Реформа Петра I.

Музыкальный материал:

Литургия XVII века инок Христофора

М. Березовский Концерт для четырехголосного хора
Кантата на Полтавскую победу

Тема 23. Русский классический романс.

Особенности русского романса. Вокальная миниатюра первой половины XIX века. Русская песня, элегия, баллада. Нотные записи народных песен.

Музыкальный материал:

А.К. Алябьев «Соловей»

Тема 24.

Творчество Варламова, Гурилева, Булахова. Особенности русского музыкального языка, вокального стиля. Отражение и развитие городской песенной культуры в творчестве композиторов.

Музыкальный материал:

А.Е. Варламов «Красный сарафан», «На заре ты её не буди»

А.Л. Гурилев «Колокольчик», «Домик-крошечка»

Тема 25. М.И. Глинка – певец русской души.

Жизненный путь М. Глинки. Зарождение русской музыкальной классики. Эпоха Глинки. Современники композитора. Национальная самобытность музыки. Сочетание западно-европейской формы и национального содержания. А.С. Пушкин и М.И. Глинка – два гения русской культуры. Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») – первая классическая русская опера.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Романсы: «Я помню чудное мгновенье», «Сомнение»,
«Жаворонок», «Попутная песня»,
Фрагменты оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»,
«Арагонская хота»

Тема 26.

Симфоническая фантазия «Камаринская» и её значение для русской симфонической музыки. Высокохудожественность и совершенство по форме произведений для оркестра. Черты национального характера. Картина праздничного быта русского народа. Сочетание смелых выразительных средств гармонического языка на основе народных тем и новых оркестровых красок с простотой и доступностью образов. Особенности музыкальной формы: вариации на две русские народные темы.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Симфоническая фантазия «Камаринская»

Тема 27.

Сюжет оперы «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История создания. Идея патриотизма и народности в опере. Противопоставление двух образных сфер – русской и польской. Средства музыкальной выразительности, воплощающие две образные сферы. Русская – интонации песенности. Польская – танцы: мазурка, полонез, краковяк, вальс. Роль хора в опере. Главные герои оперы и певческие голоса.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Интродукция, Каватина и Рондо Антонида,
Трио «Не томи, родимый» из I действия,
Танцы из II действия,
Песня Вани, Романс Антонида из III действия,
Речитатив и Ария Сусанина, Сцена гибели Сусанина,
Хор «Слався» из IV действия оперы «Иван Сусанин»

Тема 28.

Опера «Руслан и Людмила». История создания. Личные и творческие взаимоотношения Глинки и Пушкина. Содержание и структура оперы «Руслан и Людмила». Сказочно-эпический жанр оперы. Средства музыкальной выразительности, характеризующие главных персонажей. Музыкальные особенности стиля. Контрастное чередование отдельных красочных картин.

Музыкальный материал:

М.И. Глинка Увертюра, Вторая песня Баяна,
Каватина Людмилы из I действия,
Баллада Финна, Рондо Фарлафа, Ария Руслана,
Ариозо Руслана из II действия,
Персидский хор из III действия,
Ария Людмилы, Марш Черномора из IV действия,
Хор «Ах ты, свет Людмила» из V действия
оперы «Руслан и Людмила»

Тема 29. А.С. Даргомыжский. Вокальное творчество.

Новаторство Даргомыжского. Формирование реалистических художественных принципов. Роль мелодического речитатива в раскрытии художественного образа. Новизна и своеобразие романсов и песен (передача в музыке интонаций живой разговорной речи; сатирическая и социальная направленность).

Музыкальный материал:

А.С. Даргомыжский Романсы «Старый капрал», «И скучно, и грустно»,
«Я вас любил», «Влюблен я, дева-красота»,
«Мне грустно», «Червяк», «Титулярный советник»

Тема 30. Обрядовые и песенные традиции Кубани.

Многообразие народной культуры кубанского казачества. Народные обряды и обычаи из глубины веков. Календарные и бытовые обряды. Православные даты и праздники годового цикла. Основные праздники – Пасха, Рождество, Спас, Троица, Рождество, Крещение. Праздники и традиции, привязанные к временам года и сельскохозяйственной деятельности (окончание полевых сезонных работ, пахота и т.д.).

Тематика песенного жанра. Военно-строевая, бытовая (семья, тоска по родному дому), исторические, обрядовые. Герои песен – атаманы, военачальники, воин. Традиционные казачьи танцы – гопак, казачок, полька, метелица. Свадебный обряд на Кубани. Сватовство, рукобитие, сговор, свадьба. Обряд проводов казаков на службу.

Музыкальный материал:

Песни и танцы Кубанского фольклора

4 класс (четвертый год обучения)

Тема 1.

Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Общественно-историческая обстановка третьей четверти XIX века в связи с общекультурным процессом. Расцвет музыкальной культуры и её яркие представители. Развитие традиций Глинки и Даргомыжского. Правдивость жизненных образов. Обращение к народной песне. Развитие реалистического направления. Творчество художников-передвижников.

Музыкальный материал:

М.А. Балакирев «Исламей»

М.И. Глинка «Разлука», «Вальс-фантазия»

Тема 2.

«Могучая кучка». Творческие принципы композиторов «Могучей кучки». Цели и задачи. Борьба передовых музыкантов за утверждение национальных путей развития отечественной музыки, музыкальное воспитание широких слоев населения. Состав участников. М. Балакирев – педагог, наставник.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский «Колыбельная Ерёмушке», «Песня о блохе»

Вступление «Рассвет на Москва-реке»

к опере «Хаванщина»

Н.А. Римский-Корсаков «Как за речкою, да за Дарьею»

Тема 3. А.П. Бородин – жизнь и творчество.

Многогранность общественной и творческой деятельности. Вклад Бородина в развитие русской культуры и науки. Своеобразие композиторского стиля, эпический склад музыки, развитие традиций Глинки. Восточная тема в творчестве. Любовь к Отечеству, сила русского характера – как основная идея Симфонии № 2 си минор «Богатырская».

Музыкальный материал:

А.П. Бородин Фрагменты оперы «Князь Игорь»

I, III части Симфонии № 2 си минор «Богатырская»,

Романсы и песни: «Спящая княжна»,
«Для берегов Отчизны дальней»
III часть Второго квартета

Тема 4. М.П. Мусоргский.

М.П. Мусоргский - жизненный путь. Творческое наследие. Социальная направленность и новаторство композитора. Поиск правды жизни, обращение к фольклору. Демократические позиции. Драматургический дар. Развитие традиций Даргомыжского. Трагизм личной судьбы.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский «Колыбельная Ерёмушки», «Сиротка»,
«Светик Савишна», «В углу» из цикла «Детская»,
Фрагменты оперы «Борис Годунов»
Пьесы из цикла «Картинки с выставки»

Тема 5.

Фортепианный цикл «Картинки с выставки». История создания. В. Гартман – русский художник, архитектор. Замысел произведения и способы его воплощения. Контраст по содержанию и выразительным средствам в ярких бытовых картинках, зарисовках человеческих характеров, пейзажей, образов русских сказок, былин. Музыкальные характеристики тем и образов фортепианных пьес из сюиты «Картинки с выставки». Значение темы «Прогулки».

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Фортепианный цикл «Картинки с выставки»

Тема 6.

Вокальное творчество. Отражение в песнях, как и в крупных произведениях, жизни русского народа. Многие из песен Мусоргского, воссоздающих разнохарактерные сценки из народной жизни, его горе и нужду, написаны на его собственные слова. Темы и образы песен.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Романсы и песни

Тема 7.

Опера «Борис Годунов». История создания народной музыкальной драмы, исторические судьбы. Основная идея оперы Мусоргского, как и пьесы Пушкина, – конфликт между преступным царем Борисом и народом. Трагедия внутренней душевной драмы Бориса. Значение народа в опере композитора. Народные мотивы в оперном творчестве Мусоргского. Новаторство композиторских приемов в оперном жанре. Понятие хорового речитатива – расчленение хора на отдельные группы с выделением сольных реплик.

Музыкальный материал:

М.П. Мусоргский Оркестровое вступление (тема насилия),
Хоровая интродукция,
Ариозо Бориса из Пролога,
Монолог Пимена, Песня Варлаама из I действия,
Монолог Бориса, лейтмотив кошмара Бориса
из II действия,
Сцена с Юродивым, Сцена смерти Бориса,
Сцена под Кромами из IV действия оперы «Борис Годунов»

Тема 8. Н.А. Римский Корсаков.

Н.А. Римский Корсаков - биография. Этапы жизненного пути. Многогранность творческой и общественной деятельности. Мастер музыкального пейзажа, «благородный рыцарь русской музыки». Продолжение традиций Глинки. Отражение в творчестве истории и быта народа, обращение к национальному фольклору. Особенности симфонизма. Восточная тема в творчестве. Ведущее положение оперы, преобладание сказочно-эпических произведений.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков «Полет шмеля», «Три чуда»
из оперы «Сказка о царе Салтане»
Фрагменты опер «Снегурочка», «Садко»
Симфоническая сюита «Шехерезада»

Тема 9.

Симфоническая картина «Три Чуда». Сказочные сюжеты в творчестве Н.А. Римского-Корсакова. Сюжет и содержание оперы «Сказка о царе Салтане» по одноименной сказке Пушкина. Музыкальные характеристики тем оркестрового вступления к IV действию. Тембровое решение тем в создании образов.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Симфонические картины «Три Чуда»
из оперы «Сказка о царе Салтане»

Тема 10.

Симфоническая сюита «Шехерезада». Программное произведение по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Строение цикла из четырех частей. Связь музыки с текстом. Характеристика каждой части и основных музыкальных тем. Значение оркестра в сюите. Музыкальный язык и тембровое решение тем в создании образов.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Фрагменты
из Симфонической сюиты «Шехерезада»

Тема 11.

Опера «Снегурочка». Роль оперного жанра в творчестве композитора. Содержание и идея оперы. Обращение к древнему русскому обычаю, обрядам, языческому пантеизму – одухотворению явлений природы. Правдивое изображение жизни и быта людей в сочетании с миром фантастики и сказки. Реалистические и сказочные образы. Особенности музыкального языка, использование лейтмотивов, непрерывного сквозного развития в создании индивидуальных характеристик и хоровых сцен. Внедрение подлинно народных мелодий.

Музыкальный материал:

Н.А. Римский-Корсаков Оркестровое вступление, песни и пляски птиц,
Ария Снегурочки, проводы масленицы из Пролога,
Каватина Берендея из II действия,
Третья песня Леля, Ариозо Мизгирия из III действия,
Сцена таяния Снегурочки
из IV действия оперы «Снегурочка»

Тема 12. П.И. Чайковский.

Биография П.И. Чайковского. Обзор творчества. Композиторская, педагогическая, дирижерская, музыкально-критическая деятельность. Богатство и выразительность мелодики. Обращение к народной песне. Отражение в музыке различных сторон русской жизни: природы, быта, духовного мира человека, его стремления к счастью. Богатство тематики и жанров. Международный конкурс им. П.И. Чайковского.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский фрагменты балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро»
«Спящая красавица»
Пьесы из цикла «Времена года»
Первый концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль минор
Фрагменты опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама»
Романсы «То было раннею весною», «Серенада Дон Жуана»
Первые части Симфоний № 1, 4, 6

Тема 13.

Фортепианный цикл «Детский альбом». История создания. Программность. Идея цикла – небольшие технически несложные пьесы из детской жизни, обрисовывающие мир беззаботного детства с его играми и забавами, краткими минутами огорчения и внезапными радостями, по-своему воспринятыми впечатлениями окружающей жизни. Веселые задорные игры, обязательные танцы (вальс, мазурка, полька), занимательная сказка няни с хорошим концом и возникающий в воображении образ Бабы-Яги чередуются с характерными

сценами уличной жизни («Русская песня», «Мужик играет на гармошке», «Камаринская»). Жанровое многообразие.

Музыкальный материал:

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

Тема 14.

Фортепианный цикл «Времена года». История создания. Общая характеристика цикла. Программный заголовок (эпиграф), раскрывающий содержание каждой пьесы. Многообразие образов: картины быта русской деревни, настроение и переживания человека, связанные с образами природы.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Пьесы из цикла «Времена года»

Тема 15.

Балет «Щелкунчик». История создания. Сюжет немецкой сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Либретто французского балетмейстера Петипа. Содержание романтической сказки. Структура балета. Значение симфонического оркестра в драматургии балета. Средства музыкальной выразительности, создающие яркие музыкальные образы.

Балет «Лебединое озеро». История создания. Либретто французского балетмейстера Петипа. Поэтичность музыки спектакля. Основные персонажи балета. Лейтмотив заколдованных лебедей. Значение второй картины из второго действия – сцена сражения. Тембровые характеристики персонажей.

Музыкальный материал:

П.И. Чайковский Марш, Сцена битвы с мышами из I акта,
Дивертисмент, Танец сахарных пастушков, Вальс цветов,
Адажио, Танец феи Драже из II акта балета «Щелкунчик»

П.И. Чайковский Лейтмотив заколдованных лебедей,
Танец маленьких лебедей,
Характерные танцы из II действия,
Сцена сражения из 2 картины II действия
балета «Лебединое озеро»

Тема 16. Русское искусство на рубеже XIX-XX веков.

Русское искусство на рубеже XIX-XX веков. Развитие музыкального образования. Творческая деятельность музыкантов всех специальностей. Пропаганда и распространение музыкальных ценностей. Высокий расцвет музыкальной культуры на рубеже столетий. Рост популярности русской музыки за рубежом. Плодотворная деятельность музыкальных учебных заведений и музыкально-просветительских организаций. Русские меценаты и музыкально-общественные деятели. Поиски новых путей в искусстве. Деятельность третьего поколения

русских композиторов-классиков.

Музыкальный материал:

- А.Г. Рубинштейн Фрагменты из оперы «Демон»
- А.С. Аренский Фантазия на темы Рябинина
- С.И. Танеев Хоральные вариации

Тема 17. А.К. Лядов.

А.К. Лядов – обзор творчества. Малые формы инструментальной музыки А. Лядова, разнообразие выразительных средств. Продолжение в творчестве традиции петербургской композиторской школы.

Музыкальный материал:

- А.К. Лядов «Музыкальная табакерка»
8 русских народных песен для оркестра

Тема 18.

Симфонические миниатюры. Черты нового самобытного стиля в симфонических миниатюрах, открывших новую самостоятельную линию в русском симфонизме. «Сказочные картинки» – одночастные симфонические пьесы. Содержание, сюжет симфонических пьес «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро». Яркая живописность, «картинность» замысла обусловили красочность всех выразительных средств.

Музыкальный материал:

- А.К. Лядов Фрагменты симфонических пьес «Баба-Яга», «Кикимора», «Волшебное озеро»

Тема 19. С.В. Рахманинов.

С.В. Рахманинов - биография. Этапы жизненного пути композитора. С. Рахманинов – композитор, пианист, дирижер. Отъезд за границу. Творческое молчание. Проявление трагического начала в последних сочинениях. Традиции и современность в творчестве.

Музыкальный материал:

- С.В. Рахманинов Прелюдии до-диез минор и соль минор
Элегия ми-бемоль минор

Тема 20.

Характеристика творчества. Жанровое разнообразие сочинений. Контрастность образов, динамическая устремленность, поиски новых выразительных средств. Богатый мелодизм – определяющая черта музыкального стиля композитора.

Музыкальный материал:

- С.В. Рахманинов Фрагмент из Концерта № 2 для фортепиано с оркестром

до минор, Вокализ (переложение для оркестра),
романсы «Сирень», «Здесь хорошо», «Не пой, красавица»

Тема 21. С.С. Прокофьев.

С.С. Прокофьев - жизненный путь. Связь творчества с эпохой. Самобытность, оригинальность и оптимизм музыки. Новаторский подход к решению творческих задач. Поиски своего стиля, тематическое и жанровое богатство. Обращение к истории и современности, произведениям классической литературы и сказочным сюжетам и образам. Прокофьев – пианист. Формирование самобытного фортепианного стиля.

Объезд за границу и возвращение в Россию. Музыкально-театральные жанры в творчестве Прокофьева. Влияние музыки Прокофьева на композиторов младшего поколения.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Пьесы из циклов «Мимолетности», «Детская музыка»,
Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»,
Фрагменты из кантаты «Александр Невский»
Симфония № 1 Ре мажор «Классическая»,
Фрагменты балетов «Золушка», «Ромео и Джульетта»

Тема 22.

Фортепианный цикл «Детская музыка». История создания. Программная сюита зарисовок о летнем дне ребенка. Конкретные впечатления «поленовского лета» и далеких воспоминаний о лете в Сонцовке, с одной стороны, и мир детских переживаний и раздумий, детской фантастики и «были» вообще – с другой. Цикл из 12 пьес, воплощающий мир детских образов. Прокофьев продолжает лучшие традиции детской музыки Шумана, Мусоргского, Чайковского.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Пьесы из цикла «Детская музыка»

Тема 23.

Кантата «Александр Невский». Монументальное произведение, отражающее важные события отечественной истории. Музыка к одноименному фильму советского кинорежиссера С.М. Эйзенштейна «Александр Невский» на тексты поэта В. Луговского и С. Прокофьева. Содержание и структура кантаты. Яркость, «зримость» образов – характернейшая черта музыки Прокофьева. Слияние видимого и слышимого, движущегося изображения и музыки. Отличительные средства музыкальной выразительности, применяемые композитором для характеристики русских воинов и тевтонских рыцарей.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев II, IV, V, VI, VII части из кантаты «Александр Невский»

Тема 24.

Балет «Золушка». Сюжет сказки Ш. Перро. История создания. Продолжение русского классического балета. Характерные особенности построения балета. Идея балета – противопоставление образов добра образам зависти, корысти, эгоизма. Прокофьев – мастер музыкальной характеристики. Для каждого музыкального портрета героя композитор находит особые средства выразительности.

Музыкальный материал:

С.С. Прокофьев Фрагменты из балета «Золушка»

Тема 25. Д.Д. Шостакович.

Д.Д. Шостакович. Биография. Творчество Шостаковича как правдивая летопись в жизни народа. Философ, новатор, гуманист, гражданин. Отражение в музыке острых социальных конфликтов, осуждение зла и насилия. Протест против подавления человеческой личности, утверждение ценности жизни. Многогранности творческой и общественной деятельности. Синтез классической и «легкой» музыки.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович Романс из к/ф «Овод»,
 Полька из балета «Золотой век»,
 Симфония № 5 ре минор,
 I часть Симфонии № 7 До мажор,
 Цикл «Танцы кукол»

Тема 26.

Фортепианный цикл «Танцы кукол». Значение фортепианной музыки для детей в творчестве композитора. История появления сборника. Веселые, занятные, остроумные детские пьесы. Отличительные особенности ладовой структуры, ритмики, исполнительских средств. Цикл включает в себя семь пьес. Краткая характеристика танцев: полька, вальс, галоп.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович Лирический вальс, Гавот, Полька, Вальс-шутка,
 Шарманка, Танец из цикла «Танцы кукол»

Тема 27.

Симфония № 7 «Ленинградская», I часть. История создания и первое исполнение Симфония № 7 Шостаковича. Симфония как ведущий жанр в творчестве, бетховенский тип симфонизма. Основная идея симфонии – борьба и торжество Человека, по-разному раскрывающиеся в четырех частях симфонии. Черты

дарования композитора в его симфонических произведениях. Форма I части симфонии. Характеристика основных тем экспозиции и темы эпизода нашествия симфонии.

Музыкальный материал:

Д.Д. Шостакович I часть Симфонии № 7 До мажор «Ленинградская»

Тема 28.

А.И. Хачатурян – жизнь и творчество. Стихийная мощь дарования. Певец Закавказья, сумевший объединить европейские классические формы и восточный фольклор. Яркость и импровизационность стиля. Многогранность таланта, жанровое разнообразие. Народное искусство как источник своеобразия творчества.

Музыкальный материал:

А.И. Хачатурян Концерт для скрипки с оркестром ре минор
Фрагменты балетов «Гаянэ», «Спартак»
Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад»

Тема 29.

Г.В. Свиридов – жизнь и творчество. Своеобразие творческого облика. Яркий национальный склад дарования. Связь с лучшими образцами классической и современной поэзии на примерах вокального творчества. «Открытие» для музыки поэзии Есенина, Маяковского, Бёрнса. Широкая сфера жанровых интересов. Полнота и яркость таланта, раскрывшегося в области вокальной музыки. Демократическая направленность творчества.

Музыкальный материал:

Г.В. Свиридов Музыка к повести А. Пушкина «Метель»
Музыка к к/ф «Время вперед!»
Курские песни

Тема 30. Композиторы – песенники Кубани.

Знакомство с историей песенного и хорового искусства. Развитие песенного и хорового искусства в творчестве кубанских композиторов. Знакомство с творчеством кубанских композиторов, популяризация творчества выдающихся земляков – кубанских композиторов Г.Ф. Пономаренко и Г. Концевича, Г.М. Плотниченко. Вклад кубанских музыкантов-участников Великой Отечественной войны – в развитие отечественной музыкальной культуры.

Государственный Кубанский казачий хор. История создания. Виктор Захарченко – фольклорист, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Репертуар Кубанского хора.

Музыкальный материал: Творчество кубанских композиторов

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Музыка и окружающий мир», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- владеть первичными знаниями о музыке, как виде искусства, ее основных направлениях;
- расширить общий музыкальный кругозор, сформировать музыкальный вкус, уметь слушать музыку избирательно, опираясь на опыт общения с музыкой на уроке;
- расширить знания о художественной культуре;
- познакомиться с жизнью и творчеством знаменитых композиторов – классиков;
- уметь запоминать и определять прослушанные произведения;
- знать исполнительские коллективы основных жанров: хоровые, симфонические, народные;
- сформировать эстетические взгляды на основе развития эмоциональной отзывчивости в процессе восприятия музыкального произведения;
- уметь проанализировать и рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов искусств.

Педагог оценивает следующие виды деятельности учащихся:

- умение давать характеристику музыкальному произведению;
- «узнавание» музыкальных произведений.

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 современных;
- 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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий ОУ – 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.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет.

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, хронологические сведения и т.д.)

Особой формой проверки знаний, умений, навыков может быть форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения (для продвинутых групп).

В процессе промежуточной аттестации обучающихся в учебном году устанавливается не более 4 контрольных уроков. Промежуточная аттестация в форме экзаменов не проводится.

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

2. Критерии оценки

При оценивании контрольных уроков применяется пятибалльная система.

«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.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Основная форма учебной и воспитательной работы – групповая, обычно включающая в себя изложение нового материала и проверку выполненного задания.

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Принцип последовательности в освоении учебного материала является одной из существенных тенденций в современном подходе к развитию ученика. Весь процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на индивидуальные особенности ученика – интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, чтобы научить ребенка работать самостоятельно. Творческая деятельность развивает такие важные для любого вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность. Эти качества необходимы для организации грамотной самостоятельной работы, которая позволяет значительно активизировать учебный процесс.

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

1. Список рекомендуемой учебной литературы

1. Владимиров В., Лагутин А. Музыкальная литература для 4 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 1988.
2. Ермакова О. Уроки музыкальной литературы, 1 год обучения. Учебное пособие для ДМШ. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014.
3. Прохорова И. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 1990.
4. Прохорова И., Скудина Г. Советская музыкальная литература для 7 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 1984.
5. Смирнова Э. Русская музыкальная литература для 6 класса детской музыкальной школы. М., «Музыка», 2001.
6. Царева Н. «Уроки госпожи мелодии», 1-3 классы. Учебное пособие по предмету «Слушание музыки» в ДМШ и ДШИ. М., «РОСМЭН», 2001-2003.
7. Царева Н. Слушание музыки. Методическое пособие, М., Россия, 2002.
8. Шорникова М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. 1 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005.
9. Шорникова М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. 2 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2015.
10. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. 3 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016.
11. Шорникова М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. 4 год обучения. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

2. Список рекомендуемой методической литературы

1. Батицкий М. «Знаете ли вы музыку?» Занимательные задачи-головоломки, ребусы, кроссворды для школьников. М., «Музыка», 1985.
2. Васина-Гроссман В. Первая книжка о музыке. М., «Музыка», 1988.
3. Великович Э. Концерт для оркестра. Ленинград, «Детская литература», 1988.
4. Домрина Е. Беседы о музыке. Ленинград, «Просвещение», 1982.
5. Кабалевский Д. «Как рассказывать детям о музыке?» М., «Советский композитор», 1982.
6. Кленов А. «Почему в концертном зале?» Рассказы о музыке. М., «Музыка», 1981.
7. Кленов А. «Там, где музыка живет». М., «Педагогика», 1986.
8. Левашева Г. «Скоро премьера!» Рассказ о музыкальном театре. Ленинград, «Детская литература», 1991.
9. Малышев Ю. Беседы об опере. Киев, «Советский композитор», 1961.
10. Орф К. Система детского музыкального воспитания. Ленинград, «Музыка», 1970.
11. Образцова И. «О музыке и музыкантах». М., «Молодая гвардия», 1952.
12. Ройтерштейн М. «Выразительные средства музыки». Беседы о музыке. М., «Советский композитор», 1962.
13. Тарасов Л. «Музыка в семье муз». Очерки. Ленинград, «Детская литература», 1985.
14. Царева Н. Слушание музыки. Методическое пособие. М., «РОСМЭН», 2002.