

Министерство образования Республики Карелия
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия
«Специализированная школа искусств»

Программа рассмотрена на методическом
совете
ГБОУ РК « Специализированная школа
искусств»
« 13 » 12 2019

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ РК
« Специализированная школа искусств»
Дюрева Е.В.
« 13 » 12 2019

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Направленность: художественная
Уровень программы: базовый
Возраст обучающихся: 10-18 лет
Срок реализации: 10 дней (30 часов)

Автор-составитель:
Курбатова Ольга Михайловна,
педагог дополнительного образования

Содержание

Пояснительная записка	3
Сроки реализации программы, формы ее проведения	4
Структура программы и планируемые результаты	5
Содержание учебного предмета. Тематическое планирование	6
Средства обучения	9
Материально-техническое обеспечение	9
Список литературы	9
Приложение	11

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Музыкальное творчество» (далее – Программа) предназначена для реализации в условиях лагерной смены творческого лагеря в период школьных каникул. Данная дополнительная образовательная программа разработана в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и предназначена для детей, проявивших одарённость и интерес в области музыкального искусства. Программа составлена на основе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства. Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях.

Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Музыкальное творчество» составлена в соответствии с нормативными документами: Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ/курсов внеурочной деятельности. / Буйлова Л.Н., Филатова М.Н. – Москва, ГАОУ ВО МИОО, 2016. Устав ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», локальные акты ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», касающиеся организации творческого лагеря.

Современная педагогика способствует созданию условий для свободного выбора ребенком форм дополнительного образования, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Воспитательная среда дополнительного образования должна быть как можно более разнообразной, вариативной, чему и соответствует программа дополнительного образования «Музыкальное творчество».

Данная программа рассматривается не просто как «подготовка к жизни» или освоение основ профессии, а как непрерывный процесс саморазвития, самосовершенствования, увлекательного и радостного потребления интеллектуальных ресурсов. Она направлена 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.

Актуальность программы

Творческие каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут с пользой провести свободное время. Актуальность программы обусловлена и тем, что востребована со стороны родителей обучающихся. В процессе художественной деятельности у детей воспитывается целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, появляется возможность творческой самореализации. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на: а) развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся потребности

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

Темы занятий главным образом строятся по принципу изучения, познания и понимания классической музыки, отображающей окружающий мир ребенка.

Программа ориентирована на детей из Республики Карелия, проявивших интерес к занятиям музыкального искусства, имеющих и не имеющих базовую подготовку в области музыки, поэтому она имеет два варианта. Программа предполагает две возрастные группы: 10-14 лет, 15-18 лет.

Программа реализуется в каникулярный период, является краткосрочной.

Цели и задачи образовательной программы

Цель - помощь в развитии музыкальных талантов, нахождении сферы самореализации, разработке долгосрочных индивидуальных образовательных маршрутов

Задачи:

1. Дать представление о музыкальном искусстве – классическом и современном.
2. Создать условия ребенку для осознания себя в атмосфере музыкального творчества.
3. Развить творческое мышление, коммуникативные навыки обучающихся.
4. Повысить культурный и образовательный уровень подрастающего поколения.
5. Дать ориентировку обучающимся для выбора будущей профессии.

Образовательный процесс состоит из различных методов обучения:

- а) репродуктивный (воспроизводящий);
- б) иллюстративный (демонстрация наглядного материала);
- в) проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения).
- г) словесный (беседа, объяснение)
- д) практический

Срок реализации

Срок реализации Программы – 10 дней

Формы занятий: индивидуальные занятия на инструменте, групповые занятия, коллективная работа в творческом мероприятии, мастер-классы педагогов, посещение филармонических концертов и музыкальных спектаклей с последующим обсуждением. По окончании курса формируется итоговый концерт.

Структура программы для обучающихся без музыкальной подготовки

1. Предметы: а) Музыкальная азбука - 4 часа
б) Музыкальная литература – 4 часа
в) Хоровое (академическое) и эстрадное пение – 4 часа
г) Народное творчество (ансамблевое музицирование) – 4 часа
2. Посещение филармонических концертов, музыкальных спектаклей (оперы и балета), творческие встречи с профессиональными музыкантами и артистами – 8 часов
3. Участие в интеллектуальных играх: КВН, Музыкальный квест или «Что, где, когда?» - 4 часа
4. Интегрированные мастер-классы: Слушание музыки – ИЗО, Создание афиши, Музыкальная журналистика – на выбор -2 часа

Планируемые результаты освоения Программы:

1. Возрастание учебно-познавательного интереса, стремление приобретать новые знания, умения.
2. Активизация познавательной деятельности обучающихся;
3. Формирование общих представлений о нотной грамоте.
4. Формирование первоначальных навыков пения (хорового и эстрадного).
5. Создание общих представлений о мировой музыкальной культуре.
6. Формирование эстетического чувства, стремления к красоте, желания участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном процессе;
7. Формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым самосознанием;
8. Умение работать в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать при коллективном музицировании.
9. Формирование представлений о профессиях в сфере музыки и искусства.

Структура программы для учащихся с музыкальной подготовкой

1. Предметы: а) «Занимательное сольфеджио» - 4 часа
б) Музыкальная литература – 4 часа
в) Хоровое (академическое) и эстрадное пение – 4 часа
г) Специализация по инструментам – 4 часа
2. Посещение филармонических концертов, музыкальных спектаклей (оперы и балета), творческие встречи с профессиональными музыкантами и артистами – 8 часов
3. Участие в интеллектуальных играх: КВН, Музыкальный квест или «Что, где, когда?» - 4 часа
4. Интегрированные мастер-классы: Слушание музыки – ИЗО, Создание афиши, Музыкальная журналистика – на выбор - 2 часа

Планируемые результаты освоения Программы:

1. Возрастание учебно-познавательного интереса обучающихся.
2. Совершенствование имеющихся творческих навыков.
3. Приобретение новых знаний и умений.
4. Активизация познавательной деятельности обучающихся;
5. Формирование эстетического чувства, стремления к красоте, желания участвовать в её сохранении, в творческом, созидательном процессе;
6. Формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым самосознанием.
7. Формирование представлений о профессиях в сфере музыки и искусства.

Содержание учебного предмета «Музыкальная азбука» - 4 часа

Тематическое планирование для учащихся без музыкальной подготовки

№	Тема	Кол-во часов
1	Ноты и звуки	1
2	Тональности	1
3	Интервалы	1
4	Аккорды	1

Тема 1. Названия и местонахождение нот, понятие октав и регистров. Показ на нотной доске и инструменте фортепиано, запись, воспроизведение.

Тема 2. Понятие тональности, тоники, взаимоотношений звуков (ступеней), разновидности тональностей. Сочинение совместно несложных попевок, песенок - запись, воспроизведение.

Тема 3. Интервалы и их характеры. Сказка об интервалах. Озвучивание.

Тема 4. Аккорды и их роль в музыкальном произведении. Знакомство со структурой музыкального произведения – мелодия и аккомпанемент.

Содержание учебного предмета «Занимательное сольфеджио» - 4 часа

Тематическое планирование для обучающихся с музыкальной подготовкой

№	Тема	Кол-во часов
1	Тональность	1
2	Размеры и ритмы	1
3	Слуховые работы	1
4	Творческие задания	1

Тема 1. Интонирование в тональности, чтение с листа, двухголосие (на выбор педагога).

Тема 2. Ритмические упражнения и задачи, ритмические партитуры (на выбор педагога)

Тема 3. Слуховые «отгадайки» от звука и в тональности, диктант (на выбор педагога).

Тема 4. Творческие задания: сочинение и подбор аккомпанемента (на выбор педагога).

Содержание учебного предмета

Музыкальная литература «Вокруг света за 4 дня» - 4 часа

Тематическое планирование для обучающихся с подготовкой и без подготовки

№	Тема	Кол-во часов
1	Европа 18-20 веков	1
2	Россия 19-20 веков	1
3	Америка 20 -21 веков	1
4	Современные стили и жанры	1

Знакомство с композиторами разных стран, эпох и направлений

Тема 1. Классическая музыка Европы 18 – 20 века: А. Вивальди «Времена года», В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада», Ф Шопен Вальс, Э.Григ «Пер Гюнт» и др.

Тема 2. Русская классическая музыка 19-20 века: М. Глинка романсы, Н. Римский-Корсаков «Шехеразада», П. Чайковский Симфония №4 финал, С. Прокофьев фрагменты из балетов «Золушка» и «Ромео и Джульетта» и др.

Тема 3. Американский симфоджаз – Д. Гершвин. Музыка кино 20-21 века – Д. Уильямс.

Тема 4. Современные аранжировки классической музыки, кроссоверы (на выбор педагога)

Содержание учебного предмета

Хоровое академическое и эстрадное пение – 4 часа

Тематическое планирование для обучающихся с подготовкой и без подготовки

№	Тема	Кол-во часов
1	Виды вокального искусства	1
2	Хоровое произведение. Практическое занятие	1
3	Хоровое произведение. Практическое занятие	1
4	Эстрадная песня. Практическое занятие	1

Тема 1. Общие представления о пении – сольном и хоровом, академическом, народном и эстрадном, понятие о дыхании и голосоведении.

Тема 2. Практическое занятие. Разучивание небольшого хорового произведения (на выбор педагога)

Темы 3,4 Практические занятия. Подготовка несложного концертного номера (на выбор педагога)

Содержание учебного предмета

Народное творчество – ансамблевое музицирование – 4 часа

Тематическое планирование для обучающихся без музыкальной подготовки

№	Тема	Кол-во часов
1	Виды русского и карельского народного творчества	1
2	Хоровод. Практическое занятие	1
3	Песня. Практическое занятие	1
4	Песня с переплясом. Практическое занятие	1

Тема 1. Общие представления о русском и карельском народном творчестве: песни, наигрыши, народные инструменты, танцы.

Тема 2. Разучивание несложного музыкального номера: хоровода – практическое занятие. Тема 3. Народная песня (на выбор педагога).

Тема 4. Народная песня с переплясом (на выбор педагога).

Содержание учебного предмета «Специализация на инструменте» - 4 часа

Тематическое планирование для учащихся с музыкальной подготовкой

№	Тема	Кол-во часов
1	Выбор и разучивание музыкального произведения	1
2	Работа над текстом: ритм, штрихи, технические трудности	1
3	Работа над текстом: фразы, голосоведение, оттенки.	1
4	Работа над художественным исполнением произведения	1

Тематические планы разрабатываются педагогами индивидуально для каждого данного ученика, учитывая уровень его музыкальной подготовки.

Для всех участников сезонной школы

Посещение филармонических концертов и Музыкального театра – 8 часов

Участие в творческих мероприятиях на выбор:

- а) Музыкальный квест
- б) Интеллектуальная игра «Что, где, когда?»
- в) «КВН» – 4 часа (с подготовкой)

Участие в мастер-классах на выбор:

- а) Создание афиши
- б) Музыкальная журналистика – отзыв на спектакль, концерт
- в) Интегрированное занятие – Музыка-Живопись – 2 часа.

Средства обучения

1. Материальные: учебные аудитории обязательно с наличием инструмента фортепиано, нотной доски и учебной мебели.

2. Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;

3. Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.

4. Нотные тетради, пособия, учебники по сольфеджио и музыкальной литературе для ДМШ

5. Нотная библиотека: Хрестоматии для различных инструментов (для ДМШ), отдельные нотные издания популярной музыки для детей.

Материально-технические условия

Непременными условиями реализации программы являются:

1. Организация рабочего места ребенка: учебная мебель, музыкальные инструменты.

2. Технические средства: аудиоаппаратура, компьютер с проектором, наличие интернета.

Список литературы, используемой в работе по программе:

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

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

Хрестоматии:

Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров 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

Методическая литература:

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

Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991

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».

Учебники по сольфеджио:

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов ДМШ.- М., 1975

2. Давыдова Е., Запорожец С. Сольфеджио: учебник для 3-5 класса ДМШ.- М., 2009

4. Калмыков Б., Фридкин Г. Сольфеджио. Части 1, 2.- М., 1986

5.Калинина Г. Музыкальные занимательные диктанты: 4-7 класс. – М., 2000

6. Калинина Г. Сольфеджио. Рабочие тетради (подготовительный - 7 классы). - Москва, 2005

7. Калужская Т. Сольфеджио: учебник для 6 класса ДМШ.- М., 1991

8. Котляревская-Крафт М. Сольфеджио: учебное пособие для 1 класса.- Л.: Музыка, 1989

9. Металлиди Ж., Перцовская А. «Мы играем, сочиняем и поем: сольфеджио для 1-7 классов класса ДМШ.- СПб, Композитор, 2012

Методическая литература:

1. Как преподавать сольфеджио в XIX веке. – М.: Классика - XXI, 2006

2. Металлиди Ж., Перцовская А. Музыкальные диктанты для ДМШ.- Л.: Музыка, 1985

3. Слуховой анализ на уроках сольфеджио (IV-VIII классы ДМШ) /сост. Шехтман Л. – СПб. Композитор, 2005

Сборники хоровых произведений для детей:

1. «Репертуар школьных хоров» вып.1-18. М. Советский композитор, 1971

2. «Улыбка». Музыка отдыха. Популярные песни из детских мультфильмов. М. Советский композитор, 1989

3. Кудряшов А.В. «Радужные нотки» песни для детей. Ростов на Дону. Феникс, 2007

Сборники народных песен:

1. Мальми Х. «Маленький хоровод». П-к. «Карелия», 1990

2. «Песенные узоры» вып.4. Русские народные песни и игры для детей школьного возраста. М. «Музыка», 1990

3. Сорокин П.А. Формирование детского фольклорного репертуара. Учебно-методическое пособие. М., 2012

Приложение

Инструкция по проведению игры «Музыкальный квест»

1. Игра проводится в любом большом помещении, в данном случае – в школе, где учатся дети.
2. Игра – командная и имеет соревновательный характер. Команды формируются по 6 человек (можно меньше), обычно это обучающиеся 4-7 классов. Возможны возрастные и тематические варианты.
3. Выбирается капитан команды, который отвечает за передвижение и работу своей команды.
4. Старт проходит в каком-либо кабинете, где капитанам выдается маршрутный лист со станциями-заданиями. Все команды начинают игру с разных станций, чтобы команды не пересекались. Порядок станций не имеет значения.
5. Командам сначала надо отгадать на какую станцию передвигаться, название станции зашифровано в легкой юмористической форме.
6. Прибыв на нужную станцию, команда получает от стационарного зрителя вопрос и должна его отгадать как можно скорее. При правильном ответе капитан получает какую-либо букву и убирает ее в конверт. Команда отправляется на следующую любую станцию. Если команда затрудняется ответить, она также следует на другую станцию, но затем может вернуться на предыдущую (если знает ответ).
7. Команды должны побывать на всех станциях и собрать нужное количество букв как можно скорее. Затем вернуться в стартовый кабинет и при организаторе игры составить из букв зашифрованное слово. Кто расшифровывает слово первым, тот и выигрывает! Количество станций соответствует количеству букв в слове. Призом для победителей могут быть конфеты, сувениры или даже поощрительные оценки по предмету «Музыкальная литература» или «Музыка» в общеобразовательной школе.
8. Игра длится – 1 урок – 45 минут.

Пример игры «Музыкальный квест»

Тема: Русские композиторы XIX-XX веков

I. Зашифрованное слово – ФИЛАРМОНИЯ – 10 букв – 10 станций.

II. Маршрутный лист с направлениями станций, которые надо отгадать.

1. На возвышенном месте, где артисты выступают, он накидкой накрыт - там подсказка лежит. (Концертный зал, на рояле).

2. Стоит в спортивном зале удобная скамейка – присядьте и найдите подсказочку под ней. (Под любой скамейкой).
3. Ступени лестницы, перила (детей здесь много проходило), картина – «Кошка», ну а ты подсказку здесь свою найди. (2 здание, лестница 4 этажа).
4. Для тех, кто хочет много знать, здесь полки с книгами стоят. (Библиотека).
5. Новый страж у нашей двери посетителя проверит, если ты его попросишь – он тебе подсказку даст. (Вестибюль, охранник).
6. Сюда спешишь ты 2 раза в день и делать это тебе не лень! С друзьями вместе сядешь рядком, сытно и весело станет потом! (Столовая).
7. Это место точно знаешь, отгадаешь за минутку: только там после уроков мы свою получим куртку. (Раздевалка).
8. Где живут тритоны знаешь? Так беги туда скорей! (кабинет №47)
9. Если все прошли уроки и домой ты заснешил, подожди – взгляни на завтра, что тебя там будет ждать. (Вестибюль, стенд с расписанием).
10. Музыкантам – хорошо, журналистам - лучше,
10. А я б в художники пошел – пусть меня научат! (Кабинет ИЗО).

Вопросы квеста:

1. Героиня русской музыки, рассказывающая сказки почти три года? (Буква –Я)
2. В каком музыкальном произведении русского композитора валторны съели гобой? (Буква - Р)
3. В каком музыкальном произведении героиня «величиной с соломинку, а голова с наперсточек»? (Буква – О)
4. Какой русский композитор очень любил апельсины? (Буква – Л)
5. Найти среди зашифрованных слов фамилию знаменитого русского композитора? -
НИКШУП НЕВОХТЕБ НИКШИШ КАШРАМ ТРАЦОМ ВЕРИКАЛАБ
ВЕЧТЮТ НАТИВЕЛ ОТРАБ (Буква – И)
6. Знаменитый балет П.И. Чайковского: «Золушка», «Спящая красавица» или «Дюймовочка»? (Буква –И)
7. Назовите полное имя композитора Мусоргского? (Буква – Ф)
8. Кто из данных композиторов не входил в группу «Могучая кучка»: Кюи, Мусоргский, Балакирев, Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков? (Буква – А)
9. У какого композитора герой погибает за царя? (Буква – Н)
10. Какой зал в Америке открыл П.И. Чайковский? (Буква – М)

Ответы квеста:

1. ШЕХЕРЕЗАДА
 2. «ПЕТЯ И ВОЛК» С.ПРОКОФЬЕВ
 3. «КИКИМОРА» А.ЛЯДОВ
 4. С. ПРОКОФЬЕВ
 5. БАЛАКИРЕВ
 6. «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
 7. МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ
 8. ЧАЙКОВСКИЙ
 9. ГЛИНКА «ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»
 10. КАРНЕГИ – ХОЛЛ
- Зашифрованное слово - ФИЛАРМОНИЯ