

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕГУНИЦКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(МОУ ДО «БШИ»)**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.01
Слушание музыки и музыкальная грамота**

д. Бегуницы, Волосовский район

2020 г.

Структура программы учебного предмета.

I. Пояснительная записка.

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
2. Срок реализации учебного предмета.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.
5. Цели и задачи учебного предмета.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета.
7. 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. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы.

1. Список рекомендуемой нотной литературы.
2. Список рекомендуемой методической литературы.

I. Пояснительная записка.

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

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Искусство театра».

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована преподавателями ДШИ и ДМШ.

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства:

1. Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное место в комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие музыки и художественный вкус. Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты. На уроках формируются теоретические знания о музыкальном искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха.

2. Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»:

Нормативный срок обучения 8 лет.

Вид учебной нагрузки	Кол-во часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	394,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	263

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего)	131,5
В том числе: промежуточная аттестация в форме экзаменов	1

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы. Рекомендуемая продолжительность урока 40-45 минут.

Цель и задачи предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Цель:

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

Задачи:

- обучение основам музыкальной грамоты;
- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для театрального искусства;
- формирование художественно-образного мышления;
- развитие умения эмоциональнообразно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- воспитание эмоциональной отзывчивости.

Обоснование структуры учебного предмета.

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

Программа содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета.
- Распределение учебного времени по годам обучения.

- Описание дидактических единиц учебного предмета.
- Требования к уровню подготовки обучающихся.
- Формы и методы контроля, система оценок.
- Методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения.

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

Словесный (объяснение, разбор, анализ музыкального материала);

Наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация вокальных приемов);

Практический (вокально-хоровая работа, упражнения, репетиционные занятия);

Метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала);

Аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);

Эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета, оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием (для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений), учебной мебелью и оформляются наглядными пособиями.

Для работы необходимо наличие учебных пособий, методической, нотной литературы, фоно- и аудиотеки, дидактического материала.

Также необходимо осуществление тесной связи с преподавателями по ритмике, танцу, истории искусства, соблюдение межпредметных связей и активный поиск новых форм работы и методов преподавания предмета, самообразование педагогов.

II. Содержание учебного предмета.

2. Сведения о затратах учебного времени.

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации предпрофессиональной программы «Искусство театра»: аудиторные занятия по 8-летней программе проходят один раз в неделю по 1 часу.

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной части распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет федеральными государственными требованиями.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, подборка музыки к театральным этюдам, упражнениям, посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.), участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности.

Требования по годам обучения.

Настоящая программа носит интегрированный характер – помимо теоретической части содержание предмета включает обязательную практическую часть – прослушивание и просмотр произведений музыкального и музыкально-театрального искусства. Теоретические знания по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» даются также с учетом специфики театрального искусства. Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусства, осваивают знания музыкальной терминологии, актуальной для театрального искусства, знакомятся с основой

музыкальной грамоты, а также умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения.

Тематический план.

Первый год обучения.

№	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиоторные занятия
1	Первые краски школы	Урок-игра	2	-	2
2	Осень в красках	интегрированный урок	4	1	3
3	Путешествие – моя мечта	интегрированный урок	6	2	4
4	Мои игрушки	Урок-инсценировка	5	2	3
5	Поет зима, аukat	Интегрированный урок	5	1	4
6	Если добрый ты	Урок-игра	2	1	1
7	Я и моя семья	Урок-игра	5	2	3
8	Моя Земля – моё Отечество	урок-беседа	4	2	2
9	Солнце, радость и весна	Интегрированный урок	4	1	3
10	Музыка леса	Интегрированный урок	5	2	3
11	Карнавал животных	Урок-инсценировка	6	2	4
Всего:			48	16	32

Второй год обучения.

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиоторные занятия
Раздел 1.					
Выразительные средства музыки.					
1.1.	Мелодия	Урок-беседа	4	1	3
1.2.	Лад. Мажор и минор	Урок-беседа	4	1	3

1.3.	Регистр	Урок-беседа	3	-	3
1.4.	Метр	Урок-беседа	5	2	3
1.5.	Ритм	Урок-беседа	7	3	4
1.6.	Размер	Урок-беседа	4	1	3
1.7.	Пауза. Виды пауз	Урок-беседа	5	1	4
1.8.	Закат. Синкопа	Урок-беседа	4	1	3
1.9.	Динамика. Динамические оттенки	Урок-беседа	3,5	1,5	2
1.10.	Темп	Урок-игра	5	2	3
1.11.	Тембр. Вокальные тембры	Урок-мультимедия			
Всего:			49,5	16,5	33

Третий год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиоторные занятия
Раздел 1.					
Тембры музыкальных инструментов.					
1.1.	Орган	Урок-беседа	2	1	1
1.2.	Клавишные инструменты	Урок-беседа	3	1	2
1.3.	Деревянные духовые инструменты	Урок-беседа	3	1	2
1.4.	Медные духовые инструменты	Урок-беседа	3	1	2
1.5.	Струнные инструменты	Урок-беседа	3	1	2
1.6.	Ударные инструменты	Урок-беседа	5	2	3
1.7.	Народные инструменты	Урок-беседа	6	2	4
1.8.	Оркестры	Урок-беседа	4	1	3
1.9.	Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы	Урок-беседа	3,5	1,5	2

Раздел 2.					
Формы музыкальных произведений.					
2.1.	Фраза. Период. Предложение. Одночастная форма	Урок-беседа	4	1	3
2.2.	Двухчастная простая и двухчастная репризная форма	Урок-беседа	3	1	2
2.3.	Трехчастная простая форма	Урок-беседа	3	1	2
2.4.	Форма рондо	Урок-беседа	3	1	2
2.5.	Форма вариаций	Урок-беседа	4	1	3
Всего:			49,5	16,5	33

Четвертый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Макси- мальная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Ауди- торные занятия
Раздел 1.					
Содержание музыкальных произведений.					
1.1.	Программно-изобразительная музыка	Урок- мультимедиа	3	1	2
1.2.	Образы природы в музыке	Урок- мультимедиа	10	3	7
1.3.	Сигналы в музыке	Урок- мультимедиа	10	3	7
1.4.	Сказочные образы	Урок- мультимедиа	16,5	6,5	10
1.5.	Чувства и переживания людей	Интегрирован- ный урок	10	3	7
Всего:			49,5	16,5	33

Пятый год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Макси- мальная учебная нагрузка	Самосто- ятельная работа	Ауди- торные занятия
----------	-------------------	----------------------------	--	--------------------------------	----------------------------

Раздел 1. Вокально-хоровой жанр.					
1.1.	Песня – как жанр музыкального искусства	Урок-беседа	8	3	5
1.2.	Жанры народной песни	Урок-беседа	6	2	4
1.3.	Народная песня в творчестве композиторов-классиков	Урок-беседа	3	1	2
1.4.	Романс, серенада	Урок- беседа	4	1	3
1.5.	Хор, ансамбль	Урок- беседа	2	-	2
Раздел 2. Музыка и движение.					
2.1.	Марш – как жанр музыкального искусства.	Урок-викторина	15	5	10
2.2.	Танец – как жанр музыкального искусства. Танцы народов мира.	Урок- беседа Урок-викторина	11,5	4,5	7
Всего:			49,5	16,5	33

Шестой год обучения

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиоторные занятия
Раздел 1. Музыка и литература.					
1.1.	Связь музыки со словом. Взаимовлияние и взаимообогащение музыки и поэзии. Реализм интонаций.	Урок-беседа, урок-семинар	4	1	3
1.2.	Романсы русских композиторов на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова. Сатирические песни А. Даргомыжского.	Урок-беседа, Урок-концерт	4	1	3
1.3.	Сопоставление персонажей его песен с персонажами рассказов Гоголя.	Урок-беседа	2	-	2
1.4.	Песни и романсы М. Мусоргского	Урок-беседа	1	-	1
Раздел 2. Музыка в церкви.					
2.1.	Центральные образы в церковной музыке. Основные церковные	Урок-беседа	6	2	4

	службы. Главные христианские праздники.				
2.2.	Значение колоколов в России.	Урок-беседа	4	1	3
Раздел 3. Музыка и живопись.					
3.1.	Внутренняя связь музыки и живописи	Урок беседа, Урок-сочинение	8	3	5
3.2.	Музыкальный портрет	Урок-беседа	8	3	5
Раздел 4. Музыка в кино.					
4.1.	Значение музыки в фильме	Урок-беседа, киноурок	12,5	5,5	7
Всего:			49,5	16,5	33

Седьмой год обучения.

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиоторные занятия
Раздел 1. Музыкально-театральные жанры.					
1.1.	Опера в мире искусства	Урок-беседа, Урок-конкурс	12,5	5,5	7
1.2.	Оперетта	Урок-беседа	4	2	2
1.3.	Музыка в драматическом театре	Урок-беседа	10	3	7
1.4.	Мюзикл, рок-опера	Урок-беседа	8	3	5
1.5.	Балет – музыкально-театральный спектакль	Урок-беседа, Урок-семинар	8	3	5
Раздел 2. Инструментальная музыка.					
2.1.	Фортепианные пьесы	Урок-беседа	2	-	2
2.2.	Инструментальные циклы	Урок-беседа	3	-	3

2.3.	Повторение пройденного материала	Урок-консультация	2	-	2
Всего:			49,5	16,5	33

Восьмой год обучения.

№ п/п	Наименование темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Раздел 1. Музыкальные эпохи.					
1.1.	Средневековье	Урок-беседа	3	1	2
1.2.	Искусство Древней Руси	Урок-семинар	4,5	1,5	3
1.3.	Музыка в эпоху Возрождения	Урок-беседа	6	2	4
1.4.	Барокко в музыке	Урок-беседа	5	2	3
1.5.	Классицизм в музыке	Урок-беседа	6	2	4
1.6.	Романтизм в музыке	Урок-беседа	6	2	4
1.7.	Импрессионизм в музыке	Урок-беседа	4	1	3
Раздел 2. Музыка XX века.					
2.1.	Современная классика	Урок-беседа, Урок-семинар	4	1	3
2.2.	Джаз	Урок-беседа	3	1	2
2.3.	Рок-музыка	Урок-беседа, Урок-дискуссия	3	1	2
2.4.	Авторская песня	Урок-беседа	2	1	1
2.5.	Эстрадная и популярная музыка	Урок-беседа	3	1	2

Всего:	49,5	16,5	33
--------	------	------	----

Содержание.

Первый год обучения.

Тема 1. Первые краски школы

Знакомство с детьми, речевые игры, направленные на развитие коммуникативности.

Певческая установка. Формирование правильного дыхания. Знакомство со звучащими жестами. Звуки шумовые и музыкальные. Звуки высокие и низкие.

Пение песенок, состоящих из простых интонаций.

Материал: музыкальные, пальчиковые игры и попевки «Имена», «Листопад», «Сердитый ёжик», «Мороженое», «Шоколад», «Заводные игрушки», «Деревья и цветы», «Оладушки», «Карманные инструменты», В. Шаинский «Чему учат в школе».

Тема 2. Осень в красках

Знакомство с фрагментами альбома П.И. Чайковского «Времена года».

Стихи об осени, репродукции русских художников, соотношение их с музыкальными произведениями.

Музыкальная игра «Осенний листопад». Разучивание песен об осени.

Материал: П. Чайковский «Осенняя песня», Ф. Шопен Прелюдия №15 ре-бемоль мажор; И. Левитан «Золотая осень», И. Бунин «Листопад», А. Плещеев «Скучная картина».

Тема 3. Путешествие – моя мечта

Музыкальные «путешествия». Направление движения мелодии.

Долгие и короткие звуки. Интуитивное восприятие на слух метрической пульсации, ощущение сильных и слабых долей. Работа с ритмами в размере 2/4. Знакомство с основными инструментами орф-оркестра.

Материал: Н. Римский-Корсаков «Три чуда», «Во саду ли, в огороде»; В. Шаинский «Голубой вагон»; Айвазовский «Черное море».

Тема 4. Мои игрушки

Беседа о любимых игрушках, играх.

Работа над развитием ритмической и музыкальной памяти. Ритмическая импровизация. Четкое произношение согласных в слове. Округление гласных.

Отличие метра и ритма. Сопоставление метра и ритма.

Материал: П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков», «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Новая кукла»; Е. Крылатов «Заводные игрушки», Поплянова Е. «Слово на ладошке».

Тема 5. Поет зима, аукает

Образ зимы в музыке. Сочетание изобразительных моментов в музыке и живописи. Самостоятельное создание детьми танцевальных композиций под музыкальное произведение. Сочинение несложных песенок на заданный текст. Пение песен с ритмическим сопровождением на музыкальных инструментах.

Материал: П. Чайковский «Декабрь. На тройке», «Вальс снежных хлопьев», М. Глинка «Марш Черномора» II часть, Р. Шуман «Зима», К. Дебюсси «Танцующие снежинки»; С. Есенин «Береза», Грабарь «Февральская лазурь», И. Суриков «Зима»; Р. Шуман «Дед Мороз», Ю. Чичков «Что такое Новый год».

Тема 6. Если добрый ты

Беседа о добре и зле. Формирование представлений о ладе в музыке.

Освоение навыков игры на ксилофоне двумя руками (остинато), игра в ансамбле. Исполнение простых ритмических остинато, использование остинато в качестве аккомпанемента к выученным песням.

Исполнение речевых канонов, простейших ритмических канонов. Выработка умения ускорять и замедлять темп.

Материал: Д. Кабалевский «Злюка», П. Чайковский «Мама», Б. Савельев «Если добрый ты», «Настоящий друг» В. Шаинский «Улыбка», Г. Струве «С нами друг».

Тема 7. Я и моя семья

Разговор с детьми об их семье. Совершенствование умения чисто интонировать поступенное, скачкообразное движение мелодии. Импровизация на ксилофоне на основе трех-пяти звуков. Выработка ощущения музыкальной фразы.

Материал: Флис «Колыбельная», П. Чайковский «Мама», В. Шаинский «Мамонтенок», «Песня про папу», А. Карпенко «Мамочка», А. Ермолов «Прадедушка», «Про бабушку».

Тема 8. Моя Земля – моё Отечество

Беседа с детьми о родном крае, городе. Рассказ педагога о его истории. Знакомство с понятиями «памятник культуры», «памятник старины».

Символика России.

Материал: А. Бородин «Богатырская симфония» (фрагмент); М. Глинка Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; М. Мусоргский «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки»; Н. Римский-Корсаков «Богатыри» из оперы «Сказка о царе Салтане»; В. Васнецов «Богатыри»; М. Врубель «Микула Селянинович»; фрагменты былин; А. Фамильцев «Березовский вальс».

Тема 9. Солнце, радость и весна

Чтение стихов о весне, просмотр репродукций, прослушивание музыкальных произведений. Пение веснянок, закличек. Двигательная импровизация: исполнение хороводов.

Материал: П. Чайковский «Подснежник», «Песня жаворонка», Р.н.п. «Земелюшка-чернозем», А. Плещеев «Весна», Ф. Тютчев «Зима недаром злится», А. Саврасов «Грачи прилетели», К. Юон «Мартовское солнце», И. Левитан «Весна. Большая вода».

Тема 10. Музыка леса

Прослушивание музыкальных произведений, рисующих картины, просыпающейся природы, изображающей пение птиц, просмотр репродукций, образные аналогии между ними. Ритмические, двигательные и вокальные импровизации.

Материал: Э. Григ «Утро», Л. Дакен «Кукушка», П. Чайковский «Песня жаворонка», Л. Бетховен «Гроза», «Сцена у ручья» из VI симфонии, Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля», И. Шишкин «Лесная чаща», А. Куинджи «Березовая роща», Н. Заболоцкий «В этой роще березовой».

Тема 11. Карнавал животных

Знакомство с альбомом К.Сен-Санса «Карнавал животных». Сочинение собственных двигательных импровизаций под пьесы альбома.

Материал: К.Сен-Санс «Куры и петух», «Антилопы», «Кенгуру», «Слон», «Черепahi», «Лебедь», «Аквариум».

Второй год обучения.

Тема 1. Средства музыкальной выразительности. Мелодия.

Мелодия – основа музыки. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Разные типы мелодического движения. Кантилена и речитатив. Вокальная и инструментальная мелодия.

Материал: С. Рахманинов «Вокализ», Ж. Массне «Элегия», Д.Шостакович Симфония №5 (1 часть, побочная партия), Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля», К. Сен-Санс «Лебедь», Рубинштейн А. Мелодия; Крылатов Е. «Колыбельная Медведицы» из м/ф «Умка», «Крылатые качели» из к/ф «Приключения электроника»; Гаврилин В. «Мама»; Рыбников А. «Песня Карабаса-Барабаса» из к/ф «Приключения Буратино»; Глинка М. Речитатив Фарлафа («Руслан и Людмила»).

Тема 2. Лад. Мажор и минор.

Лад (согласие, порядок) как система звуков. Мажор и минор как виды лада. Эмоциональная окраска ладов. Акустическое отличие мажора и минора, их выразительные способности.

Материал: Дубравин Я. «Мажор и минор», Бетховен Л. «Весело и грустно», Кабалевский Д. «Клоуны»; Свиридов Г. «Весна и осень».

Тема 3. Регистр

Регистры и соответствующие им музыкальные ключи. Выразительные возможности регистров. Значение регистра в создании музыкального образа.

Материал: Мусоргский М. «Быдло», «Балет невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках»; Чайковский П. «Песня жаворонка» («Детский альбом»), Григ Э. «В пещере горного короля», Римский-Корсаков Н. «Песня и пляска скоморохов» («Садко»).

Тема 4. Метр

Метр как равномерная пульсация сильных и слабых долей. Разновидности метра: двухдольный и трехдольный, их связь с определенными музыкальными жанрами. Понятие: акцент. Акцентность в театральной речи.

Материал: Двухдольный размер: Рыбников А. Тема из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен», Чайковский П. «Полька» («Детский альбом»); трехдольный размер: Чайковский П. «Вальс» («Детский альбом»), Хачатурян А. «Вальс», Петров А. Вальс из к/ф «Берегись автомобиля», Рыбников А. Вальс из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

Тема 5. Ритм

Длительности нот. Ритмическое оstinato. Выразительные возможности ритма.

Исполнение простых ритмических оstinato, использование оstinato в качестве аккомпанемента к выученным песням. Исполнение речевых канонов, простейших ритмических канонов.

Материал: С.Прокофьев «Марш» («Детская музыка»), М. Равель «Болеро», Бах И. С. «Ария», Джоуплин С. Регтайм «Артист эстрады», Градский А. «Прощай...» к/ф «Узник замка Иф», Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля», Прокофьев С. «Паника» (спектакль «Египетские ночи»).

Тема 6. Размер

Понятия: Размер, такт. Такт как расстояние от одной сильной доли до другой. Размер как обозначение количества долей в такте. Простые размеры: 2/4, 3/4.

Материал: прослушивание любых музыкальных примеров.

Тема 7. Пауза, виды пауз

Длительность паузы. «Говорящие» паузы в театре. Значение паузы в создании музыкального и сценического образа.

Материал: Чайковский П. «Новая кукла», «Нянина сказка», «Неаполитанский танец» («Детский альбом»), Рыбников А. «Бу-рати-но» к/ф «Приключения Буратино».

Тема 8. Затакт, синкопа

Понятия: затакт, синкопа.

Материал: Чайковский П. «Старинная французская песенка» («Детский альбом»), Шаинский В. «Улыбка» из м/ф «Крошка Енот», «Вместе весело шагать».

Тема 9. Динамика

Громкость как одна из характеристик звука. Динамические оттенки и их связь с эмоциональным строем и образным содержанием музыкальных произведений. Выразительные возможности динамики. Динамический диапазон сценической речи и его роль в актерском мастерстве.

Материал: Э. Григ «Утро», «В пещере горного короля» («Пер Гюнт»), Прокофьев П. «Танец рыцарей» («Ромео и Джульета»), Шуман Ф. «Смелый наездник», Григ Э. «Шествие гномов».

Тема 10. Темп

Основные разновидности темпов и их связь с характером музыки. Итальянские обозначения темпа и характера музыкального произведения. Роль темпа в процессе раскрытия сценического образа.

Материал: И.С. Бах «Ария» (сюита №3 2 часть), М. Мусоргский «Прогулка» («Картинки с выставки»)

И. С. Бах «Шутка» (Сюита №2), Л. Бетховен «Лунная соната» (3 часть); К. Сен-Санс «Черепашки», «Антилопы».

Тема 11. Тембр

Значение тембра в создании музыкального образа. Голоса певцов-солистов и голоса в хоре. Значение тембра голоса в актерском мастерстве.

Материал: М.Глинка «Я помню чудное мгновенье», «Ночной смотр» (бас), П.Чайковский «Ария Ольги» («Евгений Онегин») (контральто), А.Варламов «Белеет парус одинокий» (тенор), С. Рахманинов «Сон» (баритон), Фиртич Г. «Мы бандито, ганстерито» м/ф «Приключения капитана Врунгеля», Чайковский П. Ария Ленского («Евгений Онегин»), Римский-Корсаков Н. Партия Звездочета («Золотой петушок»).

Третий год обучения.

Тема 1.1 Тембры музыкальных инструментов. Орган.

Устройство органа. Его история, выразительные возможности.

Материал: Бах И.С. Органная токката и fuga ре-минор.

Тема 1.2 Клавишные инструменты

История развития клавишных инструментов. Клавесин. Рояль.

Материал: Бах И.С. «Гавот» (французская сюита соль мажор);

Дакен Л. «Кукушка»; Рамо Ж. «Курица»;

Л. Бетховен «Адажио» (соната №14), фортепианные пьесы Ф. Шопена, П. Чайковского.

Тема 1.3 Деревянные духовые инструменты

Характеристика тембров деревянных духовых инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот.

Материал: флейта - Х. Глюк «Мелодия» («Орфей и Эвридика»),

К. Сен-Санс «Птичник» («Карнавал животных»),

кларнет – К. Сен-Санс Соната для кларнета и фортепиано (II ч),

гобой – И. Бах-Б. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром (II ч),

фагот – К. Вебер. Концерт для фагота с оркестром (III ч).

Тема 1.4 Медные духовые инструменты

Медные духовые инструменты: труба, тромбон, валторна, туба.

Общие и различные черты деревянных и медных духовых.

Материал: Труба – Паганини Н. «Вечное движение»

(переложение для трубы), Чайковский П. Неаполитанский танец («Лебединое озеро»); Верди Д. Марш из оп. «Аида» (финал 2 д.);

Глинка М. «Арагонская хота» (Испанская увертюра);

Валторна - Прокофьев С. «Петя и волк»; Чайковский П. Симфония №5 (2 ч.);

Тромбон – Мусоргский М. «Катакомбы»; Вивальди А. «Зима»;

Туба – Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи»;

Мусоргский М. «Быдло» («Картинки с выставки»).

Тема 1.5 Струнно-смычковые инструменты

История создания. Первые знаменитые итальянские мастера: А.Амати, А. Гварнери, А. Страдивари.

Материал: Скрипка – Паганини Н. «Кампанелла», «Каприс №3»;

Виолончель – Сен-Санс К. «Лебедь»;

Контрабас – Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи».

Тема 1.6 Ударные инструменты

Группы ударных инструментов. Способы звукоизвлечения.

Материал: Литавры – Гайдн И. Симфония №103, 1ч.;

Ксилофон – Сен-Санс К. Ископаемые;

Виброфон – Сен-Санс К. Аквариум;

Треугольник – Чайковский П. Увертюра к балету «Щелкунчик»;

Тарелки – Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен»;

Там-там – Штраус И. «Вечное движение».

Тема 1.7 Народные инструменты

Пневматические народные инструменты. Струнно-щипковые инструменты.

Духовые народные инструменты.

Материал: Баян – р.н.п. «Ой, да ты, калинушка»;

Балалайка – Шалов А. «Валенки»;

Домра – Россини Д. «Тарантелла»;
Гусли – Шуберт Ф. «В путь»;
Жалейка – р.н.п. «Пошла Дуня за водой»;
Свирель – Наигрыш.

Тема 1.8 Оркестры

Виды оркестров. Симфонический оркестр, струнный оркестр, духовой оркестр, оркестр народных инструментов.

Материал: по выбору педагога

Тема 1.9 Инструменты, не вошедшие в оркестровые группы

Арфа, челеста, гитара, саксофон

Материал: арфа – К.Дебюсси «Лунный свет»;

Челеста – П.Чайковский «Танец феи Драже» («Щелкунчик»).

Тема 2.1 Формы музыкальных произведений

Музыкальная форма как порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении. Музыкальный синтаксис: цезура, мотив, построение, фраза, предложение. Характеристика простых форм. Период. Одночастная форма.

Материал: Чайковский П. «Утренняя молитва» («Детский альбом»); Шопен Ф. Прелюдии №7 (A-dur).

Тема 2.2 Двухчастная простая и двухчастная репризная форма.

Роль репризы в создании образа

Материал: Чайковский П. «Вальс», «Старинная французская песенка», «Болезнь куклы», «Шарманщик поёт», «Неаполитанская песенка» («Детский альбом»); Моцарт В.А. «Колыбельная».

Тема 2.3 Трехчастная простая форма

Определение частей. Реприза. Роль контраста и повторности в трехчастной форме.

Материал: Григ Э. «Норвежский танец» ля-мажор, Прокофьев С. «Шествие кузнечиков», Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Нянина сказка»,

«Баба-Яга», «Сладкая греза»; Рахманинов С. «Итальянская полька» («Детский альбом»).

Тема 2.4 Форма рондо

Рондо в музыке и поэзии. Происхождение рондо от народных круговых хороводов. Строение формы. Составляющие рондо: рефрен и эпизод.

Материал: Глинка М. «Рондо Фарлафа» («Руслан и Людмила»); Моцарт А. «Ария Фигаро» («Свадьба Фигаро»); Прокофьев С. Марш («Любовь к трем апельсинам»); Моцарт В.А. Турецкий марш (Соната Ля-мажор).

Тема 2.5 Форма вариаций

Вариации в музыке и русском народном творчестве. Варьирование как принцип развития темы.

Материал: Моцарт А. Соната Ля-мажор, 1ч.; Гайдн Й. Симфония №103, 2ч.; Глинка М. «Камаринская», вариации на тему «Среди долины ровныя», Персидский хор «Руслан и Людмила»; Римский-Корсаков Н. «Третья песня Леля» («Снегурочка»); Шостакович Д. Эпизод 1ч 7 симфонии; Бах И.С. «Пассакалия».

Четвертый год обучения.

Тема 1. Содержание музыкальных произведений. Программно-изобразительная музыка.

Понятия: программная музыка, звукоизобразительность, звукоподражание. Возможность музыки в передаче различных музыкальных образов. Роль названия и литературного предисловия в программной музыке.

Материал: Чайковский П. «Песня жаворонка», «На тройке» («Времена года»); Вивальди А. «Лето» (3 ч. Гроза); Римский-Корсаков Н. «Море и Синбадов корабль» («Шехеразада» 1 ч.); Равель М. «Игра воды»; Свиридов Г. «Эхо» («Пушкинский венок» 4 ч.); Рахманинов С. «Утес»; Дакен Л. «Кукушка».

Тема 2. Образы природы в музыке

Создание красочных «музыкальных пейзажей» русскими и зарубежными композиторами, их разнообразие. Большая роль изобразительных моментов (всплески волн, шум дождя, пение птиц) в произведениях, рисующих картины природы.

Материал: Мусоргский М. Вступление к опере «Хованщина»: «Рассвет на Москве-реке»); Григ Э. Музыка к драме «Пер Гюнт»: «Утро»; Римский-Корсаков Н. Вступление к опере «Садко», Симфоническая сюита «Шехеразада» 1 ч.; Чайковский П. Альбом «Времена года», «Рассвет» («Евгений Онегин» 2 картина); Дебюсси К. «Лунный свет»; А. Вивальди «Времена года» (фрагменты).

Тема 3. Сигналы в музыке

Тембры и особенности интонаций, имитация, подражание звукам (военные сигналы, фанфары, колокола)

Материал: Н. Римский-Корсаков. Вступление к опере «Сказка о царе Салтане», сюита «Шехеразада» 2 ч., лейттема Петушка из оперы «Золотой петушок» (вступление к 1 действию), «Испанское каприччио» 4 ч., Сеча при Керженце («Сказание о невидимом граде Китеже»); Г. Свиридов «Зорю бьют» («Пушкинский венок») 7 ч.; Ф. Мендельсон «Свадебный марш» («Сон в летнюю ночь»); Д. Шостакович «9 января» (симфония №11) 2 ч.; С. Прокофьев Ледовое побоище («Александр Невский») 5 ч.

Тема 4. Сказочные образы

Обращение композиторов к образам народных сказок, легенд, былин. Создание сказочных инструментальных пьес, симфонических произведений, опер, балетов. Применение особых средств создания сказочности звучания.

Материал: Лядов А. «Кикимора», «Волшебное озеро», «Баба-Яга»; Римский-Корсаков Н. Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда»; Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: «Марш Черномора»; Чайковский П. Балет «Щелкунчик» (фрагменты); Григ Э. «Шествие

гномов», музыка к драме «Пер Гюнт»: «В пещере горного короля»; М. Мусоргский «Гном», «Избушка на курьих ножках» («Картинки с выставки»); Шуман Р. «Дед Мороз»; Слонимский С. «Дюймовочка».

Тема 5. Чувства и переживания человека

Глубокое раскрытие в музыке настроений, чувств, переживаний человека во всем их разнообразии. Способность музыки передать радость, печаль, волнение, тревогу, ликование, отчаяние.

Материал:

Радость, веселье:

Шопен Ф. Вальс *Ges-dur* (op. 70 №1);

Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»;

Торжественность, величие, отвага:

Глинка М. «Патриотическая песнь»; Верди Д. Опера «Аида»: «Торжественный марш и хор»⁴

Мусоргский М. «Богатырские ворота»;

Мечтательность, поэтичность:

Чайковский П. «Сентиментальный вальс»;

Глинка М. «Я помню чудное мгновенье»; Глюк К. Мелодия;

Размышление, молитва:

Бах И. – Гуно Ш. Ave Maria; Хоральная прелюдия *f-moll*;

Чайковский П. «Молитва» («Детский альбом»);

Страх, угроза:

Прокофьев.С. Симфония №3,3ч., Монтекки и Капулетти;

Чайковский П. Балет «Щелкунчик»: «Сцена сражения».

Пятый год обучения.

Тема 1.1 Вокально-хоровые жанры

Песня – как жанр музыкального искусства. Характерные черты песенного жанра. Строение песен. Сольные и массовые, народные и профессиональные песни.

Материал: по выбору педагога

Тема 1.2 Жанры народной песни

Многообразие жанров народной песни, ее основные черты, особенности. Календарно-обрядовые песни, трудовые, хороводные, плясовые, былины и исторические, лирические, шуточные.

Материал: по выбору педагога.

Тема 1.3 Народная песня в творчестве композиторов - классиков.

Народное искусство – основа творчества профессиональных композиторов. Неразрывная связь с народной музыкой творчества всех крупнейших композиторов русской. Пристальное внимание и изучение народного творчества русскими композиторами.

Материал: Балакирев М. Увертюра на темы трех русских народных песен, Глинка М. Вариации «Среди долины ровныя», симфоническая фантазия «Камаринская»; Лядов А. Восемь русских народных песен для оркестра (Протяжная, Шуточная, Колыбельная, Плясовая); Мусоргский М. Песня Марфы («Хованщина»), хор «Слава» («Борис Годунов») пролог; Н.Римский-Корсаков Песня Садко («Садко») финал 4 картины, Проводы масленицы из пролога, Свадебный обряд из 1 д., хор «Ай, во поле липенька» из 3 д. («Снегурочка»); Чайковский П. Симфония №1 (4ч.), симфония №4 (4 ч.), струнный квартет №1 (2 ч.), концерт №1 для фортепиано с оркестром (3 ч.); Щедрин «Озорные частушки».

Тема 1.4 Романс. Серенада

Песня и романс – общее и частное. Романс как небольшое произведение для голоса в сопровождении фортепиано, предназначенное для камерного исполнения. Неразрывная связь стихотворного текста с мелодией и важная выразительная роль сопровождения в романсе. Тонкая передача в романсах душевных переживаний человека. Преобладание лирических образов в этом жанре.

Материал: Алябьев А. «Соловей»; Гурилев А. «Колокольчик»;

Варламов А. «Красный сарафан»; Глинка М. «Я помню чудное мгновенье», Даргомыжский А. «Юноша и дева»; Чайковский П. «Средь шумного бала»; Юрьев Е. «В лунном сиянье»; Минков М. «Не отрекаются, любя»; Шварц И. «Ваше благородие, госпожа удача» (к/ф «Белое солнце пустыни»), «Любовь и разлука»; Петров А. «Мохнатый шмель».

Тема 1.5 Хор, ансамбль

Хор и выразительные средства хорового исполнения. Понятия: хормейстер, пение а capella, унисон, вокализ. Обработка песни для хора. Различные виды ансамбля: дуэт, трио, квартет. Оперные хоры.

Материал: по выбору педагога.

Тема 2.1 Марш – как жанр музыкального искусства

Основные средства выразительности, присущие жанру марша. Различные виды марша. Марш как самостоятельная пьеса и как составная часть крупного произведения.

Материал: Марш преображенского полка; Агапкин В. «Прощание славянки»; Верди Д. Марш (опера «Аида»); Римский-Корсаков Н. Шествие царя Берендея (опера «Снегурочка»); Прокофьев С. Марш (опера «Любовь к трем апельсинам»); Глинка М. Марш Черномора (опера «Руслан и Людмила»); Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен»; Мендельсон Ф. Свадебный марш («Сон в летнюю ночь»); Шопен Ф. Соната №2 b-moll (3 ч); Чайковский П. Марш деревянных солдатиков («Детский альбом»); Прокофьев С. Марш («Детская музыка»); Дунаевский И. «Марш энтузиастов», «Спортивный марш».

Тема 3.1 Танец – как жанр музыкального искусства

Танец как вид искусства и жанр музыки. Прикладная и концертная танцевальная музыка. Народное происхождение танцев, их национальная основа. Народные бытовые танцы. Характерные черты некоторых народных бытовых танцев (трепак, гопак, лезгинка, тарантелла). Выражение в них через движения и жесты чувств людей, наиболее ярких черт национального

характера. Народные корни бальных танцев. Отражение в бальных танцах вкусов и нравов своего времени. Характерные черты некоторых бальных танцев (менуэт, полька, мазурка, полонез, вальс).

Материал: Боккерини Л. Менуэт; Прокофьев С. Гавот (классическая симфония 3 ч.); Глинка М. Вальс, мазурка, краковяк («Иван Сусанин»); Шопен Ф. Вальс Es-dur, полонез As-dur, мазурка C-dur; Чайковский П. Полонез («Евгений Онегин»); Штраус И. Полька «Трик-трак», вальсы; Мусоргский М. Гопак («Сорочинская ярмарка»); Брамс И. Венгерский танец №6 (чардаш); Россини Д. Тарантелла; Римский-Корсаков Н. Лезгинка («Шехеразада»); Бородин А. Половецкие пляски («Князь Игорь»); Равель М. «Болеро»; Бизе Ж. Хабанера («Кармен»); Чайковский П. Трепак («Щелкунчик»); Глинка М. Камаринская; русские народные пляски «Барыня», «Камаринская».

Шестой год обучения.

Тема 1.1 Музыка и литература

Связь музыки со словом. Взаимовлияние и взаимообогащение музыки и поэзии. Реализм интонаций.

Материал: Свиридов Г. Кантата «Памяти С. Есенина» (фрагменты); Есенин С. «Поет зима, аукает»; Крылов И. Басни «Кукушка и петух», «Квартет»; Бородин А. Струнный квартет №2 (фрагмент); Плещеев А. «Уж тает снег»; Чайковский П. «Подснежник» («Детский альбом»); Тютчев Ф. «Утро в горах», Конконе Ф. «Горное эхо»; Фет А. «Буря»; Гурлит К. «Ночной шторм».

Тема 1.2 Романсы русских композиторов на стихи русских поэтов

Соотношение в романсе текста и мелодии. Поэтический и музыкальный образ. Обращение композиторов к поэзии А. Пушкина, М. Лермонтова, Кольцова, Дельвига.

Материал: Глинка М. «Я помню чудное мгновенье»; Алябьев А. «Я

вас любил»; Варламов А. «Горные вершины»; Даргомыжский А. «И скучно, и грустно», «Мне грустно».

Тема 1.3 Сатирические песни А. Даргомыжского

Сопоставление персонажей его песен с персонажами рассказов Гоголя.

Материал: Даргомыжский А. «Червяк», «Старый капрал», «Титулярный советник».

Тема 1.4 Песни и романсы М. Мусоргского

Материал: Мусоргский М. «В углу», «Семинарист», «Блоха».

Тема 2.1 Музыка в церкви

Духовная музыка – часть общечеловеческой культуры. Представление о храме как синтезе искусств. Центральные образы в церковной музыке. Основные церковные службы. Главные христианские праздники.

Материал: «Да исправится молитва моя», «Богородице дева радуйся», «Благослови душе моя Господа», «Достойно есть», «Херувимская песнь», «Милость мира».

Тема 2.2 Значение колоколов в России

Назначение колокольного звона. Виды колокольных звонов. Употребление звона, перезвона и их значение. Колокольные созвучия в музыке композиторов. Оркестровые колокола.

Материал: Благовест и будничный колокольный звон, Праздничный колокольный звон Свято-Троицкого монастыря, Мусоргский М. «Богатырские ворота» («Картинки с выставки»), Пролог, сцена коронации («Борис Годунов»); Чайковский П. «Утренняя молитва», «В церкви» («Детский альбом»).

Тема 3.1 Музыка и живопись

Внутренняя связь музыки и живописи, их взаимное обогащение. Зрительные (живописные) образы при прослушивании музыкальных произведений.

Материал: Музыка П. Чайковского и живопись И. Левитана; «Богатырская симфония» А. Бородина и «Богатыри» В. Васнецова; К. Листов «Песня о тачанке» и М. Греков «Тачанка»; творчество А.

С. Даргомыжского и бытовые картины П. Федотова; творчество Н. А. Римского-Корсакова и сказочные образы М. А. Врубеля; творчество М.П. Мусоргского и исторические картины В. Сурикова.

Тема 3.2 Музыкальный портрет

Сопоставление особенности воссоздания облика человека в изобразительном искусстве и музыке. Отображение внутреннего мира человека языком звуков, выраженных в мелодии. Русский романс начала 19 века и портреты В. Тропинина.

Материал: Кабалевский Д. «Резвушка», «Плакса», «Злюка»; Прокофьев С. «Болтунья»; Свиридов Г. «Упрямец»; Слонимский С. «Ябедник»; Чайковский «Мама»; Шуман Р. «Веселый крестьянин»; Мусоргский М. Песня Варлаама («Борис Годунов») и Репин И. «Протодьякон»; Прокофьев С. Ария Кутузова («Война и мир») и Волков Р.М. «Кутузов»; Бородин А. Ария князя Игоря («Князь Игорь») и Коровин К.А. «Князь Игорь», Рерих Н. «Князь Игорь».

Тема 4.1 Музыка в кино

Значение музыки в фильме. Приемы введения музыки. Воссоздание средствами «бытовой» музыки колорита эпохи, характеристика социальной среды, времени и места действия. Работа режиссера с композитором.

Материал: Дунаевский И. Музыка к кинофильмам «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Цирк»; Прокофьев С. Фрагменты кантаты «Александр Невский»; Петров А. Музыка к к/ф «Жестокий романс»; А Рыбников Музыка к к/ф «Остров сокровищ», «Приключения Буратино».

Седьмой год обучения.

Тема 1.1 Музыкально-театральные жанры

Разнообразие музыкально-театральных жанров: музыка к драматическому спектаклю, оперетта, мюзикл, опера, балет. Сочетание различных музыкальных номеров (песен, танцев, симфонических эпизодов) в музыке к

драматическому спектаклю. Музыкальное оформление спектаклей. Функции сюжетной музыки. Обращение композиторов к русской и зарубежной литературе.

Материал: Григ Э. «Пер Гюнт» 1, 2 сюиты; Шостакович Д. Музыка к пьесе В. Маяковского «Клоп»; Хренников Т. Музыка к комедии В. Шекспира «Много шума из ничего»; Хачатурян А. «Маскарад»; А. Рыбников «Соловей, принцесса и горшок каши»; «Маленький принц» сказки с оркестром (музыка М. Равеля, К. Дебюсси, К. Сен-Санса).

Тема 1.2 Опера в мире искусства

Характеристика оперы как музыкально-сценического произведения. Синтетичность оперного жанра. Основные элементы оперы: ария и ее разновидности, ансамбли, хоры, балетные сцены и оркестровые номера.

Понятия: речитатив, увертюра, лейтмотив, либретто.

Материал: Глинка М.И. Фрагменты оперы «Руслан и Людмила»: Увертюра, вторая песня Баяна, Сцена похищения Людмилы (1д.), Ария Фарлафа, Ария Руслана (2д.), персидский хор (3д.), Ария Людмилы, Марш Черномора, Восточные танцы (4д.), хор «Ах ты, свет Людмила» (5д.); фрагменты оперы «Иван Сусанин» Римский-Корсаков Н. Фрагменты оперы «Снегурочка», «Садко», Чайковский П. «Евгений Онегин»; Бизе Ж. «Кармен».

Тема 1.3 Оперетта

Жанровые особенности оперетты. История развития. Роль Штрауса И. в развитии жанра.

Материал: фрагменты оперетты Штрауса И. «Летучая мышь», Кальмана И. «Сильва», «Принцесса цирка».

Тема 1.4 Мюзикл. Рок-опера

Характерные черты. История рождения и развития жанров.

Материал: Рыбников А. «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (фрагменты); Ллойд-Уэббер Э. «Кошки»,

«Иисус Христос – суперзвезда»; Коччанте Р. «Нотр-Дам де Пари»; Pink Floyd «Стена».

Тема 1.5 Балет – музыкально-театральный спектакль

Две основы балета – музыка и танец. Создатели балета – композитор и балетмейстер. Строение классического балета. Пантомима. П. И. Чайковский - создатель русского классического балета.

Материал: Чайковский П.И. Фрагменты балета «Щелкунчик»: Марш, Русский танец, Арабский танец, Китайский танец, Танец пастушков, танец феи Драже, фрагменты балета «Лебединое озеро»: Адажио, па-де-де Одетты и Зигфрида.

Тема 2.1 Инструментальная музыка

Наиболее распространенные формы инструментальных пьес.

Материал: Фортепианные прелюдии, мазурки, этюды, вальсы Шопена Ф., песни Шуберта Ф., Бетховена Л.; Чайковский «Сентиментальный вальс»; Скрябин А. Прелюдия op. 11, №5 Ре-мажор.

Тема 2.2 Инструментальные циклы

Связь пьес в циклах – интонационная, смысловая. История создания цикла, его содержание.

Материал: Чайковский П.И. «Времена года» (фрагменты); Шуман Р. «Карнавал» (фрагменты); Мусоргский М. «Картинки с выставки» (фрагменты).

Восьмой год обучения.

Тема 1.1 Музыкальные эпохи

Развитие музыки в эпоху Средневековья. Формирование музыкальной культуры. Григорианский хорал. Зарождение многоголосия. Нотопись. Искусство бардов и скальдов. Музыка трубадуров. Творчество вагантов (менестрели).

Материал: по выбору педагога.

Тема 1.2 Искусство Древней Руси

Деревянное и каменное зодчество. Иконопись Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия. Скоморохи. Медвежий цирк. Кукольный театр Петрушки. Духовная музыка и фольклор.

Материал: Скоморошины, былины «Илья Муромец», «О Добрыне Никитиче», старинные русские народные песни, Рублев А. «Троица»; фрески Грека Ф., Дионисия.

Тема 1.3 Музыка в эпоху Возрождения

Развитие различных жанров светского музыкального искусства, инструментальной музыки. Создание новых музыкальных жанров: оперы, кантаты, оратории, сольной песни. Появление виолы, лютни.

Материал: Лассо О. «Эхо», «Ave Maria»; Жанекен К. «Пение птиц», «Крики Парижа»; григорианский хорал «Salutare laydamus»; Палестрина Дж. «Stabat Mater», «Sanctus».

Тема 1.4 Барокко в музыке

Особенности стиля. Поиск новых форм: мелодической линии, комбинации инструментов. Творчество И. С. Баха. Творчество клавесинистов 18 века. Живопись рококо.

Материал: Гендель Г. «Музыка на воде»; Вивальди А. «Времена года»; произведения Баха И.С.; Пёрселл Г. Соната для двух скрипок и бассо континуо ля-минор; Альбиниони Т. Адажио соль минор; Рамо Ж. «Тамбурин».

Тема 1.5 Классицизм в музыке

Стиль и направление в искусстве XVII – нач. XIX вв. Век Просвещения. Создание возвышенных, идеальных, рационалистически четких и пластически завершенных произведений искусства по античным классическим образцам. Создание фортепиано. Творчество Гайдна Й., Моцарта В.А., Бетховена Л.В.

Материал: Моцарт В. А. «Реквием», Симфония №40(фрагменты); Гайдн Й. Симфония №101 «Часы» (2ч.); Глюк К. «Орфей и Эвридика» (фрагменты); Бетховен Л.В. Симфония

№3 «Героическая».

Тема 1.6 Романтизм в музыке

Романтизм – ведущее направление в музыкальном искусстве XIX века. Ведущие принципы романтизма. Расцвет народно-бытовой, фантастической, романтико-героической оперы, развитие жанров баллады, песни, танца, программной музыки. Особое внимание к душевному миру, психологии человека.

Материал: Шуберт Ф. «Вечерняя серенада», «Музыкальный момент»; Шопен Ф. Вальс до-диез минор, Ноктюрн фа-минор, Полонез ля-мажор, Мазурка до-мажор, этюд до-минор «Революционный»; Чайковский П. «Сентиментальный вальс», «Вальс цветов», «Песнь жаворонка»; Лист Ф. «Венгерская рапсодия» №2, «Кампанелла»; Глинка М. «Вальс-фантазия», «Жаворонок».

Тема 1.7 Импрессионизм в музыке

Художественное течение, провозгласившее основной целью искусства передачу мимолетных впечатлений, чувственных, субъективных настроений художника. Расширение колористических средств музыкальной выразительности (в области гармонии, инструментовки). Развитие стилистического разнообразия.

Материал: Равель М. «Игра воды», «Лодка среди океана», «Болеро»; Дебюсси К. «Лунный свет», «Девушка с волосами цвета льна», «Что видел западный ветер».

Тема 2.1 Музыка XX века. Современная классика

Многообразие композиторских приемов и техник, свобода выражения, поиск новых путей развития музыкального искусства.

Электронные инструменты и новые формы цифровой записи и обработки звука дают новые возможности для композиторов. Классический музыкальный авангард в России. Музыка С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Р. Щедрина, А. Шнитке.

Материал: Губайдулина С. Музыка к к/ф «Чучело», м/ф «Маугли»; Денисов Э. «Знаки на белом»; Прокофьев С. Танец рыцарей (балет «Ромео и Джульета»); Шостакович С. Симфония №7 (фрагменты); Щедрин Р. «Озорные частушки»; Шнитке А. «Concerto grosso».

Тема 2.2 Джаз

История возникновения музыкального направления, характерные особенности, средства музыкальной выразительности, характерные для джаза. Импровизация. Отличительные особенности отечественного джаза. «Театрализованный джаз» Л. Утесова.

Материал: Гершвин Д. «Рапсодии в стиле блюз», «The Man I Love»; Арлен Г. «Over the Rainbow»; Манчини Г. «Moon River»; Кармайл Х. «Stardust», «Georgia on my mind»; Спиричуэл «Let s My People Go»; Джоплин С. Регтайм «Кленовый лист»; Гарланд Дж. «В настроении»; Уоррен Г. «Чаттануга чу-чу»; Эллингтон «Караван», «Almightu God»; композиции в исполнении Л. Армстронга, Э. Фитцджеральд, Рэй Чарльза, Л. Утесова.

Тема 2.3 Рок-музыка

История рока. Рок-н-ролл. Особенности рок-музыки, ее направления. Разновидности рока. Западные рок-группы и их влияние на музыку XX века. Отечественный рок, его особенности, отличия от западного рока.

Материал: музыкальные композиции из репертуара Chuck Berry, Bob Dylan, «Beatles», «Black Sabbath», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Metallica», « Кино», «Аквариум», «Машина времени», «ДДТ», «Чайф», «Алиса», «Ария».

Тема 2.4 Авторская песня

Отличительные особенности авторской (бардовской) песни. Разновидности авторской песни. Клубы самодеятельной песни. Фестиваль самодеятельной песни.

Материал: песни из репертуара авторов-исполнителей: Б.

Окуджава, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, В. Долиной,
Т. и С. Никитиных, А. Розенбаума, О. Митяева.

Тема 2.5 Эстрадная и популярная музыка

История эстрады. Эстрадные оркестры. Эстрадная песня. Шлягер. Поп-музыка и ее стили. Пути развития песенных жанров в разных странах.

Материал: песни из репертуара А. Вертинского, К.

Шульженко, М. Магомаева, А. Пугачевой, Э. Пиаф, М. Матье,
Д. Дассена, Ф. Синатры, Т. Кутуньо, М. Джексона, Мадонны,
«Boney M», «ABBA», «Modern Talking» и др.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения предмета обучающим является приобретение следующих знаний, умений и навыков:

Знание специфики музыки как вида искусства;

Знание музыкальной терминологии, актуальной для театра;

Первичные знания в области музыкального искусства (основные понятия, связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений)

Умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их строение, определять художественные образы и жанровые особенности;

Умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для театрального искусства;

Умение различать тембры музыкальных инструментов;

Умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных произведений;

Первичные навыки по проведению сравнительного анализа музыкальных и театральных произведений в рамках основных эстетических и стилевых направлений в области театрального и музыкального искусства.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроке. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних заданий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках, при выполнении домашней работы и осуществляется в следующих формах:

беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу, тест;

обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;

представление своих творческих работ (сочинение музыкальных иллюстраций, письменные работы, таблицы, рисунки).

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет в конце каждой четверти в рамках аудиторного времени. На основании текущего контроля и контрольных уроков выводятся четвертные оценки.

В конце 7 класса проводится промежуточная аттестация в форме экзамена, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. Экзамен может проходить в устной форме (подготовка и ответы на вопросы по билетам) и в письменном виде (итоговая письменная работа).

2. Критерии оценки.

Оценка «5» (отлично)

Полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения.

Оценка «4» (хорошо)

Оценка отражает ответ с небольшими недочетами.

Оценка «3» (удовлетворительно) ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала.

Оценка «2» (неудовлетворительно)

комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий.

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям.

V. Методическое обеспечение программы.

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» призван развивать детей эмоционально, творчески, обогащать их художественные впечатления. В отличие от музыкальных отделений ДШИ, где каждая грань музыкального образования, формы занятий выделяются в отдельные самостоятельные предметы (сольфеджио, музыкальная литература, хоровое пение, ритмика), «Слушание музыки и музыкальная грамота» на театральном отделении должна представлять собой синтез этих предметов.

Основной формой работы является комплексное занятие, смысл которого в том, что определенная тема раскрывается через различные виды деятельности: музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, театрализованной.

Занятия в 1-2 классах направлены на развитие музыкальных способностей через игровую деятельность с опорой на педагогическую концепцию К. Орфа, суть которой составляет творческое импровизационное музицирование, объединяющее речь, движение и музыку. Дети на таких уроках вовлечены в развитие и раскрытие своих речевых, музыкальных и вокальных способностей, овладевают основными приемами игры на музыкальных инструментах. Наряду с этим идет развитие форм поведения: внимательность, сосредоточенность, терпение, самостоятельность и включение в группу, что является важным для каждого вида игр.

Учащиеся знакомятся со звуковыми возможностями своего тела – инструментом, который всегда «с собой», которые позволяют организовать и украсить пение и танцы в любых условиях, при отсутствии других инструментов. Звучащие жесты – это хлопки, шлепки по бедрам, груди, притопы, щелчки пальцами и др. Использование звучащих жестов вносит элемент движения в освоении ритма, что крайне важно для эффективного развития чувства ритма.

В комплекс многих занятий входят пальчиковые игры. Они способствуют развитию мелкой моторики рук, учат управлять своим телом. Активный массаж пальцев и ладони, возникающий при пальчиковых играх, способствует снятию усталости, повышению работоспособности, развитию интеллекта.

Широко на уроках используются речевые упражнения, которые представляют собой очень эффективную, но мало применяемую форму творческой работы с детьми. Речевые упражнения служат основой для постижения богатства и разнообразия ритмов и интонаций, воспитания интонационного, полиритмического и полифонического слуха, подготовки голосового аппарата к пению. Речевое музицирование открывает большие возможности для овладения детьми на самом раннем этапе почти всем комплексом выразительных средств музыки.

Основой для речевых упражнений служит, как правило, детский фольклор: считалки, дразнилки, потешки, прибаутки, заклички, имена, рифмы.

Для пения используются маленькие песенки-бусинки, которые поются без аккомпанемента фортепиано – с голоса педагога и с аккомпанементом детских инструментов – ксилофонов, металлофонов и разнообразных шумовых. Мелодии состоят из простейших «интонаций-кубиков».

Использование простейших движений в танцах и играх, несложных оstinатных аккомпанементов в инструментальных сопровождениях к пению позволяет свести до минимума этапы разучивания и организовать урок как учебно-занимательное музицирование. Детские импровизации на уроке являются коллективными. Это позволяет каждому ребенку найти свое место,

независимо от уровня его музыкальных способностей. Роль ребенка может быть очень небольшой и простой, но важно само его участие в сотворчестве.

При сохранении задач 1-2 классов, в 3-8 классах музыкальная работа приобретает в большей степени обучающую направленность, т.е. сообщение школьникам специальных знаний. Обучение происходит в опоре на приобретенный ими ранее музыкальный опыт.

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

VI. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы.

1. Список рекомендуемой учебной литературы.

Аверьянова, О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения [Текст]: учебник для детских музыкальных школ / О.И. Аверьянова. - М.: Музыка, 2005. – 256 с.

Аверьянова, О. И. Русская музыка второй половины XX века. Книга для чтения [Текст]: учебное пособие / О.И. Аверьянова. - М.: Росмэн, 2004. – 139 с.

Алеев, В.В. Музыка 1 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2013. – 64 с.

Алеев, В.В. Музыка 2 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2013. – 112 с.

Алеев, В.В. Музыка 3 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010. – 112 с.

Алеев, В.В. Музыка 4 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010. – 80 с.

Бакланова, Т.И. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2011. – 128 с.

Бакланова, Т.И. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2010. – 128 с.

Бакланова, Т.И. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2012. – 144 с.

Бакланова, Т.И. Музыка. 4 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2010. – 144 с.

Битус, А.Ф. Певческая азбука ребёнка [Текст] / А.Ф. Битус, С.В. Битус. - Минск: ТетраСистемс, 2007.

Брянцева, В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения [Текст]: Учебник для детских музыкальных школ / В.Н. Брянцева. - М.: Музыка, 2007. – 184 с.

Великович, Э. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. Великович. - СПб.: Композитор, 2005. -188 с.

Гильченко, Н.Г. Слушаем музыку вместе. Младшие классы ДМШ [Текст]: Учебное пособие / Н.Г. Гильченко. - СПб.: Композитор, 2005. -184 с.

Владимиров, В. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы [Текст] / В. Владимиров, А. Лагутин. - М.: Музыка, 1993. -160 с.

Ермакова, О. Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / О. Ермакова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2012. -186 с.

Камозина, О.П. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / О.П. Камозина. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2012. – 160 с.

Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения [Текст]: Учебник для детских музыкальных школ / Н.П. Козлова. - М.: Музыка, 2007. - 224 с.

Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012. – 80 с.

Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012. – 32 с.

Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. -М.: Просвещение, 2012. – 32 с.

Науменко, Т.И. Музыка 6 класс [Текст]: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2012. – 160 с.

Науменко, Т.И. Музыка 7 класс [Текст]: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2013. – 160 с.

Науменко, Т.И. Музыка 8 класс [Текст]: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2011. – 144 с.

Науменко, Т.И. Музыка 9 класс [Текст]: учебник / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2013. – 141 с.

Островская, Я. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / Я. Островская, Л. Фролова. – СПб.: Композитор, 2010. - 208 с.

Привалов, С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века-XX век. Эпоха модернизма [Текст]: учебное пособие / С. Привалов. – СПб.: Композитор, 2010. - 536 с.

Прохорова, И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы [Текст]: учебное пособие / И. Прохорова. - М.: Музыка, 2001. – 128 с.

Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы [Текст]: учебное пособие / И. Прохорова. - М.: Музыка, 2001. – 128 с.

Усачева, В.О. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева. - М.: Вентана-Граф, 2012. –128 с.

Усачева, В.О. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева. - М.: Вентана-Граф, 2011. –128 с.

Усачева, В.О. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева. - М.: Вентана-Граф, 2012. –144 с.

Усачева, В.О. Музыка. 4 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева. - М.: Вентана-Граф, 2012. –128 с.

Усачева, В.О. Музыка. 5 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева. - М.: Вентана-Граф, 2012. –160 с.

Фролов, А. Музыкальная литература [Текст]: учебное пособие / А. Фролов. – СПб.: Композитор, 2005. – 224 с.

Шорникова, М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 192 с.

Шорникова, М. Музыкальная литература. Развитие западноевропейской музыки. Второй год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. Издание второе, дополнительное. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 288 с.

Шорникова, М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 286 с.

Шорникова, М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 256 с.

Шорникова, М. Семь страниц из истории русской музыки: популярные очерки о выдающихся русских композиторах [Текст] / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2011. – 282 с.

Шорникова, М. Десять страниц из истории музыки: популярные очерки о выдающихся композиторах разных эпох [Текст] / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. – 281 с.

Школяр, Л.В. Музыка [Текст]: методическое пособие / Л.В. Школяр. В.О. Усачева. - М.: Вентана-Граф, 2013. – 240 с.

2. Список рекомендуемой методической литературы.

1.Алиев, Ю. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст]: учебное пособие / Ю. Б. Алиев. - М.: Музыка, 2000. – 336 с.

2.Апраксина, О. Методика развития детского голоса [Текст]: Учебное пособие / О. Апраксина. - М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1983.

3. Кабалевский, Д. Как рассказывать детям о музыке [Текст]: библиотека учителя музыки / Д. Кабалевский. - М.: Просвещение, 1989. – 208 с.

4.Михайлова, М. Развитие музыкальных способностей детей [Текст]: пособие для родителей и педагогов / М. Михайлова. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.

5. Музыкальное образование в школе [Текст]: учебное пособие / Л.В. Школяр. – М.: Музыка, 2001.
6. Разумовская, О. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст]: методическое пособие / О. Разумовская. – М.: Айрис Пресс, 2008. - 176 с.
7. Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах [Текст]: учебное пособие / Д. Сорокотягин. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 221 с.
8. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие / Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. – М., 1998.
9. Халабузарь, П.В. Методика музыкального воспитания [Текст]: учебное пособие- 2 изд. / П.В. Халабузарь, В.С. Попов, Н.Н. Добровольская. – СПб., 2000. -175 с., нот.