

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА»

Предметная область
ПО.02. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Программа учебного предмета
ПО.02.УП.03. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
(стартовый уровень)

Возраст обучающихся: 9,5-12 лет

Срок реализации – 1 год

Направленность – художественная

Разработчик: преподаватель МБУ ДО «ДШИ №3» Голубева Н.А.

г.о. Мытищи

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (УП)

№ п.п.	Название раздела
1.	Пояснительная записка
2.	Планируемые результаты освоения обучающимися программы УП
3.	Содержание учебного предмета (учебно-тематический план и годовые требования)
4.	Формы и методы контроля, система и критерии оценок
5.	Методическое обеспечение учебного процесса
6.	Список рекомендуемой учебно-методической литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области искусств (далее – ОП) «Музыкальная литература» Детской школы искусств №3 (далее – Школа) разработана на основе закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» Министерства культуры РФ (Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06 – ги), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196) и Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в Московской области от 24.03.2016 №3597/21.

1.2. ОП «Слушание музыки» имеет *художественную* направленность. Уровень данной программы – стартовый.

1.3. **Актуальность** данной программы обусловлена соответствием программы требованиям Концепции дополнительного образования детей по формированию мотивации детей к познанию, творчеству, внутреннему саморазвитию; приобщению к ценностям отечественной и европейской культуры; развитию способностей к определенному виду деятельности; выявлению и развитию одаренных детей.

1.4. **Отличительной особенностью** программы является ее интеграция в ДШИ №3 с общеразвивающей образовательной программой «Основы музыкального исполнительства», в ходе которой обучающиеся получают базовые умения и навыки игры на музыкальном инструменте. Предмет «Музыкальная литература» тесно связан с другими предметами музыкально-теоретического цикла (Сольфеджио, Слушание музыки). ОП «Музыкальная литература» коррелирует с содержанием дополнительных предпрофессиональных программ в области музыкального искусства с целью обеспечения возможности своевременного перехода детей, проявивших выдающиеся способности, на предпрофессиональную программу.

1.5. ОП «Музыкальная литература» разработана с **целью:**

- привлечения наибольшего количества детей к художественному образованию, создания условий для художественного развития, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- знакомства обучающихся с музыкальными явлениями и понятиями, создающими основу для осознанного восприятия, анализа и оценивания как содержания, так и формы произведений музыкального искусства.

- формирования комплекса универсальных учебных действий обучающихся.

1.6. **Задачами** реализации ОП «Музыкальная литература» являются:

- формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом;

- воспитание осознанного восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;

- овладение навыками анализа элементов музыкального языка, их структурной и выразительной роли в музыкальном произведении;

- формирование устойчивого интереса к музыкально-теоретической области искусства, обеспечение возможности при наличии соответствующего уровня способностей продолжить обучение в школе искусств по предпрофессиональной программе.

1.7. **Срок освоения** ОП «Музыкальная литература» составляет 1 год (4-й класс ОП «Основы музыкального исполнительства») для детей в возрасте от 6,5 до 12 лет включительно. Общее количество часов образовательной программы составляет 35 часов. Продолжительность занятия – 1 академический час (продолжительность академического часа устанавливается локальным актом Школы). Периодичность – один раз в неделю.

1.8. **Форма обучения:** очная. Форма проведения аудиторных занятий - урок в группе численностью до 15 человек, включающий в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и учеников, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы обучающихся. В группе могут быть объединены обучающиеся по разным специальностям (фортепианно, аккордеон, гитара, скрипка, флейта, синтезатор). Индивидуальные занятия при реализации ОП «Слушание музыки» не предусмотрены. В предусмотренных локальными актами Школы случаях обучение может осуществляться в *дистанционной форме*.

1.9. По окончании освоения ОП «Музыкальная литература» обучающиеся проходят итоговый контроль, по итогам которого педагогическим советом школы может быть дана рекомендация к продолжению обучения в школе искусств по предпрофессиональной дополнительной образовательной программе.

1.10. Материально-технические условия реализации программы «Музыкальная литература» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, установленных программой.

Материально-техническая база ДШИ №3 соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Материально-техническое обеспечение программы «Музыкальная литература» включает в себя:

- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий с роялем/фортепиано;
- учебную мебель (столы, стулья, стеллажи, шкафы);
- наглядно-дидактические средства: наглядные методические пособия, магнитные доски;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийное оборудование (компьютер, аудио- и видеотехника);
- библиотеку, фонотеку, видеотеку, просмотрные классы).

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

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

II. Планируемые результаты освоения программы

В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков, владение профессиональной музыкальной терминологией, определенный исторический кругозор.

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы «Музыкальная литература» (стартовый уровень) является:

2.1. - знание специфики различных музыкально-театральных, вокальных и инструментальных жанров;

- представление об исторических путях возникновения и развития музыкальных жанров;

- знание музыкальных форм, приемов музыкального развития;

- умение работать с нотным текстом (клавиром, партитурой);

- умение определять музыкальную форму по структурным и тематическим признакам, наблюдать за развитием музыки;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;

- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;

- навыки восприятия музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте.

2.2. - сформированный интерес к музыкально-исторической области искусства;

- формирование у наиболее одаренных детей осознанной мотивации к продолжению обучения и подготовка их к переводу на дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области искусств.

2.3. - сформированный навык самостоятельной работы с учебным материалом; умение планировать свою домашнюю работу, осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью; умение давать объективную оценку своему труду;

- навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, понимания причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности.

III. Содержание учебного предмета

Соотношение времени на теоретическое и практическое освоение материала целесообразно представить в следующих пропорциях: 80 - 75 % теоретического и 20 - 25 % практического времени на каждом занятии. Основным видом практической работы является анализ музыкальных произведений (в нотах и в звучании).

3.1. Учебно-тематический план

№	Тема	Количество часов
1.	Выразительные средства музыки	2
2.	Музыкальная тема	2

3.	Музыкальная форма	17
4.	Музыкальные жанры	5
5.	Целостный анализ музыкального произведения	2
6.	Формирование системы музыкального языка и системы жанров в европейской музыке	4
7.	Контрольные уроки, резервный урок	3
Всего часов:		35

3.2. Содержание разделов

Содержание стартового курса «Музыкальной литературы» дает возможность закрепить знания, полученные детьми на уроках «Слушания музыки», на новом образовательном уровне. Обращение к знакомым ученикам темам, связанным с содержанием музыкальных произведений, выразительными средствами музыки, основными музыкальными жанрами позволяет ввести новые важные понятия, которые успешно осваиваются при возвращении к ним на новом материале.

1. Выразительные средства музыки

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), мелодический рисунок, лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм и метр, темп, гармония (последовательность аккордов, отдельный аккорд), регистр, тембр. Фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение),

2. Музыкальная тема

Музыкальная тема – построение, в котором выражены главные черты музыкального образа. Мелодическое построение как музыкальная тема. Жанровые истоки мелодии-темы (пение, речь, движение, звукоизобразительность), их выразительное значение. Приемы развития в теме: повтор, вариационный повтор, секвенция, имитация.

3. Музыкальная форма

Строение мелодии-темы: мотив, фраза, предложение. Цезура. Кульминация в мелодической линии.

Период и его разновидности. Каданс. Буквенное обозначение структуры. Куплетная форма.

Простая двухчастная форма. Схема, приемы развития образа: повтор, дополнение (усиление), сопоставление. Реприза как раздел формы. Кульминация в форме.

Простая трёхчастная форма. Схема, приёмы развития. Соотношение образов. Контраст.

Сложная трёхчастная форма: приёмы развития, соотношение образов. Сравнительный анализ простой и сложной трёхчастных форм.

Сложная двухчастная форма: приёмы развития, соотношение и соподчинение образов.

Музыкальные произведения в простых и сложных формах. Жанры инструментальной миниатюры: пьеса, прелюдия, этюд и др.

Вариационный способ развития тематизма. Форма вариаций, схема. Типы вариаций.

Форма рондо. Рефрен, его роль в форме. Эпизоды (развивающего типа, контрастные).

Сонатная форма: основной принцип - сопоставление и взаимодействие двух более или менее контрастных образов. Структура (разделы формы). Тональное соотношение тем. Приёмы развития тематизма в разработке. Мотивный способ. Анализ интонационного строения темы и развития интонаций в разработке.

Циклические формы: соната, концерт, симфония. Сонатная форма в цикле.

4. Музыкальные жанры

Инструментальные жанры: камерные и симфонические жанры (обобщение)

Вокально-хоровые жанры. Вокальные жанры: песня, романс, ария и ее разновидности (повторение). Хоровые жанры: кантата, оратория.

Музыкально-театральные жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл. Музыка к спектаклям и кинофильмам.

5. Целостный анализ музыкального произведения

Применение полученных знаний в процессе слушания и нотного анализа музыкального произведения. План анализа: содержание музыки, музыкальный образ; выразительные средства; развитие музыкального образа.

6. Формирование системы музыкального языка и системы жанров в европейской музыке

История нотного письма. Пути развития западноевропейской музыки: григорианский хорал, органумы, месса. Формирование лада, метроритма, гармонического многоголосия. Полифония, полифонические приёмы развития: имитация, контрапункт, подголосок.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на каждом уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и осуществляется в следующих формах:

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;
- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере;
- представление своих творческих работ (сочинение-моделирование по заданным параметрам, письменные работы по плану, таблицы, рисунки).

Программа «Музыкальная литература» предусматривает *промежуточный* контроль успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся в конце полугодий в рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Содержание контрольного урока – это обобщение пройденного понятийного и музыкального материала, а также проверка уровня знаний, умений и навыков обучающихся в устной и/или письменной форме.

Оценка по стартовому курсу предмета «Музыкальная литература» в свидетельстве об окончании школы не заносится.

Критерии оценки

«5» - осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном материале;

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, допускает ошибки;

«3» - учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах работы.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Музыкальной литературы» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей. Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно

проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с практическими методами обучения. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть

посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа составляет не менее 0,5 часа в неделю. Регулярная самостоятельная работа включает в себя, в том числе, повторение пройденного материала (соответствующие разделы в учебниках), поиск информации и закрепление сведений, связанных с изучаемыми темами, повторение музыкальных тем.

VI. Список рекомендуемой учебной и методической литературы

Учебная литература

- Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса
 Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Престо», 2006
 Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения
 Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. СПб.: «Композитор», 2010
 Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 3 класса ДМШ. СПб.: «Композитор», 2005
 Фролов А. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса ДМШ. СПб.: «Композитор», 2005
 Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970

Методическая литература

- Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. М., 1978
 Бернштейн Л. Концерты для молодежи. Л., 1991
 Выгодский Л. Психология искусства. М., 1968
 Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
 Гильченко Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
 Книга о музыке. Составители Г. Головинский, М. Ройтерштейн. М., 1988
 Конен В. Дж. Театр и симфония. М., 1975
 Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). М., 2005
 Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн, 2001
 Мазель Л. Строение музыкальных произведений. М., 1979
 Методические записки по вопросам музыкального образования. Сб. статей, вып.3. М.: «Музыка», 1991
 Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990
 Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. М., 1982
 Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. М., 1973
 Способин И. Музыкальная форма. М., 1972
 Царева Н. Уроки госпожи Мелодии. Методическое пособие. М., 2007