

1

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ п. ПОДТЁСОВО»**

ОДОБРЕНА
Педагогическим советом

Протокол
№ 1 от 30.08.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДШИ п. Подтесово

Л. Н. Кудзиева Л. Н. Кудзиева

« 30 » августа 2018 г.

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Музыкальная литература»**

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 4 года

Автор (составитель): Высотина К.В.

**Обсуждена и принята на заседании методическим
советом**

Протокол № 1 от 29.08.2018

2018 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ п. ПОДТЁСОВО»**

ОДОБРЕНА
Педагогическим советом

Протокол
№ 1 от 30.08. 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО ДШИ п. Подтесово

_____ **Л. Н. Кудзиева**

« 30 » августа 2018 г.

**Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области
музыкального искусства
«Музыкальная литература»**

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 4 года

Автор (составитель): ВЫСОТИНА К.В.

**Обсуждена и принята на заседании методическим
советом**

Протокол № 1 от 29.08.2018

2018 г.

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета ;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Формы и методы обучения
- Основные учебные пособия, используемые при реализации программы
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

- Формы контроля и критерии оценок

II. Содержание учебного предмета

- Примерный учебно-тематический план;
- Распределение учебного материала по годам обучения

III. Требование к уровню подготовки учащихся**IV. Формы и методы контроля, система оценок**

- критерии оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Формы и методы обучения;

VI. Использование компьютерных технологий в обучении**VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы**

- Учебная литература,
- Учебно-методическая литература;
- Методическая литература

I. Пояснительная записка

1. Предлагаемая рабочая программа создана на основе авторской разработки преподавателя Воскресенской музыкальной школы искусств № 5 Царёвой Л.В., которая в свою очередь опирается на действующую с 1982 года **программу Лагутина А.И.** и выпущенную им в 2002 году под грифом Министерства Культуры РФ новую программу, **программу Лисянской Е.Б.** 1988 г.

Также автор изучил и проработал ряд региональных авторских программ:

а) **Евдокимовой И.** (преподаватель муз. школы из г. Ангарска), в программе которой изучение музыкальных жанров сочетается с историко-стилевым к ним подходом;

б) программу **Школовой В.** бывший преподаватель Калужского муз. училища), где два учебных предмета - «Слушание музыки» и «Музыкальная литература» сведены в единый комплекс.

в) **Муравьёвой Е.А.** (преподаватель теории музыки в ДМШ №3 г. Дзержинск Нижегородской области) «Музыкальная литература в контексте мировой художественной культуры». Уже из названия понятно, что программа рассматривает предмет музыкальной литературы в «поток» истории человеческой культуры в целом, по существу, автором создан особый интегративный учебный предмет, изучающий общие закономерности, присущие разным видам искусства: музыке, литературе, изобразительному искусству.

Одна из особенностей данной программы – это

широкое использование межпредметных связей (с историей, литературой и поэзией, живописью, историей хореографии и, конечно, с сольфеджио и специальностью), что, безусловно, расширяет границы знаний музыкальной литературы и кругозора учащихся. Полученные знания на уроках музыкальной литературы, должны стать базой для дальнейшего освоения мира искусства и составления собственного мнения о нём.

В структурном отношении программа основана на принципе последовательности (постепенного продвижения вперёд), однако подобный «линейный» принцип должен обязательно содержать в себе элементы концентричности, т.е. знания ученика по отдельным темам (будь то «Жанр», «Форма» или «Выразительные средства музыки» и т.д.) в каждом следующем году должны обогащаться (и расширяться, и углубляться). Процесс обучения должен идти от простого к сложному, от общего к частному, более конкретному.

2. **Программа рассчитана** на четырёхгодичный курс обучения и адресована детям 9-13 лет (уч-ся IV – VII классов при семилетнем обучении или II–V классов при пятилетней программе обучения в музыкальной школе).

3. **Форма проведения учебных аудиторных занятий** - групповые и мелкогрупповые (от 4 до 10 человек).

4. **Сведения о затратах учебного времени**

<i>Год обучения</i>	<i>1-й</i>	<i>2-й</i>	<i>3-й</i>	<i>4-й</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>					
Аудиторная (в часах)	33	33	33	33	132
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	33	33	33	33	132

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Музыкальная литература» составляет 264 часа.

В течение учебного года запланировано провести 30 уроков (1 урок в неделю), плюс четыре урока зарезервированы для контрольной проверки знаний уч-ся.

5. Основная **цель курса** музыкальной литературы - расширение музыкального кругозора будущих исполнителей, подготовить грамотных слушателей «серьёзной» музыки.

Задачи курса

- . вызвать у ребят интерес к классической музыке, научить осознанно слушать музыку и адекватно композиторскому замыслу понимать её «содержание», эмоционально отзываться на услышанное музыкальное произведение;

- . расширить их слуховой опыт, помочь овладеть специфическим «языком» музыкального искусства, накопить необходимый запас теоретических знаний, на который они смогут опереться в дальнейшем;

- . воспитать у учащихся эстетический вкус, стремление (и потребность) к самосовершенствованию, а если смотреть ещё шире - способствовать становлению личности посредством музыкального искусства.

К более частным задачам относятся следующие:

- . знакомство с наиболее значимыми в мировой музыкальной культуре произведениями, причём дети должны получить представление как о процессе развития муз. культуры в целом, так и о своеобразии творчества отдельных композиторов;

- . знакомство с различными музыкальными жанрами (их историей и характерными особенностями), а также с эволюцией различных стилей и национальных культур;

- . постижение композиционной логики муз. произведений, приобретение навыков элементарного анализа;
- . воспитание силы и яркости воображения, развитие фантазии, образного мышления, практически утраченного детьми в условиях ранней компьютеризации;
- . формирование и развитие ассоциативной сферы (путём привлечения тождественного или контрастного материала, а также примеров из смежных областей искусства)
- . создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка.

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие)

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыкальная литература»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;
- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;
- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;
- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. Примерные тематические планы

Первый год обучения

№ темы	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Что такое музыка. Музыка в жизни человека. Выразительность и изобразительность в музыке.	2
2.	Средства музыкальной выразительности. Э.Григ. «Пер Гюнт».	4
3.	Клавишные муз. инструменты Оркестр народных инструментов. Симфонический оркестр. С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» Римский – Корсаков. Сюита «Три чуда»	6
4.	Музыкальная форма. П.И. Чайковский. «Детский альбом»	4
5.	Основные музыкальные жанры.	6
6.	Программно-изобразительная музыка. К.Сен-Санс. «Карнавал животных».	2
7.	Музыка в театре. Опера. М.И.Глинки «Руслан и Людмила»	3
8.	Музыка в театре. Балет. П.И. Чайковский Балет «Щелкунчик»	3

Второй год обучения

№ темы	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Музыка от древнейших времён до Баха	1
2.	И.С. Бах Жизненный и творческий путь. Органное творчество. Токката и фуга ре минор. Духовная музыка. Клавирное творчество (инвенции, Франц. сюиты, ХТК)	6
3.	Формирование классического стиля в музыке Сонатно-симфонический цикл.	1
4.	Й.Гайдн. Жизненный и творческий путь. Симфоническое творчество. Симфония №103 Es-dur Клавирное творчество. Сонаты D-dur или e-moll	5
5.	В.А.Моцарт. Биография и характеристика творчества. Опера «Свадьба Фигаро» Симфония № 40 соль минор.	5

6.	Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь. Симфония № 5 Соната № 8 «Патетическая» Увертюра «Эгмонт»	5 8
7.	Зарождение романтизма в музыке. Франц Шуберт. (Творческий портрет. Вокальное творчество. Фортепианное творчество) Фридерик Шопен. (Творческий портрет. Мазурки, прелюдии, вальсы, полонезы, этюды, ноктюрны)	7

Третий год обучения

№ темы	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	Русская музыка до Глинки.	1
2.	М.И. Глинка. Жизненный и творческий путь. Опера «Иван Сусанин» Симфоническое творчество («Камаринская», Вальс-фантазия) Вокальное творчество	7
3.	А.С.Даргомыжский. Творческий портрет. Романсы и песни.	2
4.	Русская музыкальная культура второй половины XIX века. Балакиревский кружок.	2
5.	А.П.Бородин. Жизненный и творческий путь. Опера «Князь Игорь» Симфония № 2 «Богатырская»	6
6.	М.П.Мусоргский. Жизненный и творческий путь. Опера «Борис Годунов». «Картинки с выставки»	6
7.	Н.А.Римский-Корсаков. Биография и характеристика творчества. Опера «Снегурочка» Симфоническая сюита «Шехеразада»	6

Четвёртый год обучения

№ темы	Наименование разделов и тем	Количество часов
1.	П.И.Чайковский. Жизненный и творческий путь. Симфония № 1 «Зимние грёзы» Опера «Евгений Онегин» «Времена года»	7
2.	Русская музыкальная культура на рубеже XIX-XX веков. Беляевский кружок.	1
3.	А.Н.Скрябин. (обзор творчества)	2
4.	И.Ф.Стравинский. (обзор творчества)	2
5.	С.В.Рахманинов. Биография и общая хар-ка творчества. Фортепианное творчество.	3

6.	С.С. Прокофьев. Жизненный и творческий путь. Балет «Ромео и Джульетта» Фортепианное творчество. Кантата «Александр Невский». Симфония №7	8 9
7.	Д.Д. Шостакович. Хронология жизни и творчества композитора. Д.Д.Шостакович. Симфония №7 «Ленинградская».	3
8.	Знакомство с личностью и отдельными сочинениями наиболее видных композиторов XX в. (Хачатурян, Свиридов, Щедрин, Гаврилин, Шнитке, Губайдулина, Э.Денисов и др.)	4

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I год обучения

Тема 1

Что такое музыка? Мифы разных народов о возникновении музыки (миф об Орфее и былина о Садко). Музыка вокруг нас. Музыка «лёгкая» и «серьёзная».

Музыка, как вид искусства (образная основа музыки; звук, как «материал» музыкального искусства; эмоциональная природа музыки -«Музыка–язык души»)

Тема 2

Средства музыкальной выразительности и их роль в создании музыкального образа на примере пьес из сюиты **Э.Грига «Пер Гюнт»**. Мелодия-душа музыки. Виды мелодии: вокальная, инструментальная; кантилена, речитатив; понятие интонации; ритм и метр, лад и тональность, гармония (многозначность этого понятия), регистр, темп, динамика, тембр и штрихи, фактура.

Тема 3

Музыкальные инструменты (история возникновения и развития, особенности звукоизвлечения, характеристика тембров):

клавишные (орган, клавир, фортепиано);

народные (баян, домра, балалайка, гусли);

состав симфонического оркестра, характеристика групп, история пополнения оркестра новыми инструментами.

С.Прокофьев «Петя и волк», Римский-Корсаков «Три чуда».

Тема 4

Музыкальная форма (для изучения темы используются пьесы из цикла

П.И.Чайковского «Детский альбом») :

период (две разновидности–единого и повторного строения); двухчастная (простая и репризная); трёхчастная (простая и сложная); вариации (старинные, гликинские, строгие, свободные); рондо.

Тема 5

Основные музыкальные жанры (классификация):

жанры вокальной музыки (песня, романс, ария);
 инструментальные жанры (соната, симфония, квартет);
 вокально-инструментальные (кантата, оратория, месса);
 театральные жанры (опера, балет, мюзикл)
 «Три кита» в музыке (первичные музыкальные жанры:
 песни народные (обрядовые, исторические, лирические, хороводные
 плясовые) и профессиональные
 танцы народные и бальные (менуэт и гавот, мазурка и полонез, полька, вальс)
 марши (походные, церемониальные, сказочные).

Тема 6

Программность в музыке (на примере пьес из «зоологической сюиты» Сен-Санса «Карнавал животных»).

Отличительные признаки программной музыки;
 тип (сюжетная программность, картинная, жанровая);
 звукоизобразительность в программной музыке.

Тема 7

Театральная музыка. Опера (М.И.Глинка «Руслан и Людмила»):
 история зарождения и развития жанра;
 два вида оперы - опера-seria и опера-buffa, их различия;
 строение оперного спектакля;
 певческие голоса.

Тема 8

Театральная музыка. Балет (на примере балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» :
 история жанра;
 виды хореографии (классический и характерный танец);
 виды балетных номеров (сольные и ансамблевые); сюита и дивертисмент.

II год обучения

Тема 1

Музыка от древних времён до Баха:
 старинная система нотного письма (невмы, Гвидо д'Ареццо, мензуральная нотация); как складывалась полифоническая система (органум, дискант, аккордовая полифония Дж. Палестрины); развитие инструментальной музыки барокко (Корелли, Вивальди, Скарлатти, Букстехуде, Гендель, Куперен)

Тема 2

И.С.Бах.

Жизненный «маршрут» композитора (Эйзенах – Люнебург – Ордруф – Арнштадт - Веймар- Кётен – Лейпциг), творческая направленность в каждый из этих периодов. Бах-органист, органное творчество (Токката и fuga ре минор, хоральная прелюдия). Камерная музыка. Развитие жанра сюиты в творчестве Баха (Французская сюита до минор). Полифония Баха (Инвенции,

ХТК), понятия «тема» и «противосложение», основные приёмы полифонического развития: имитация, секвенция, обращение. Духовная музыка. **Месса си минор** – кульминация баховского творчества.

Тема 3

Формирование стиля «классицизма» в европейской музыке. Зарождение циклических инструментальных жанров (соната, симфония, квартет). Схема классической сонатной формы.

Тема 4

Й.Гайдн.

Творческий портрет композитора (великий самоучка, служба у князей Эстергази, мировая слава, Лондонский триумф, Гайдн-отец симфонии)

Симфоническое творчество. **Симфония Es-dur** (строение цикла, разбор сонатной формы на примере I части симфонии)

Клавирное творчество. **Соната ми минор** или **ре мажор**.

Тема 5

В.А. Моцарт.

Уникальность личности Моцарта (феномен вундеркинства, детство, тщательно организованное отцом-Леопольдом Моцартом). Концертные турне по Европе, счастливое начало творческой жизни. Разрыв с хозяином, Моцарт-первый в музыкальной истории свободный художник. Переезд в Вену, нищета, странная история смерти и похорон Моцарта. **Реквием**.

Обзор творчества:

«Опера - моя идея fix», новаторство Моцарта в оперном жанре.

«**Свадьба Фигаро**»-самая популярная из моцартовских опер. Либретто по запрещённой комедии Бомарше. Увертюра (её особенность). Главные персонажи оперы и их музыкальные характеристики.

Симфония № 40 – венец симфонического творчества Моцарта. Знакомство с музыкой I части с параллельным повторением строения сонатного Allegro. Мелодизм и лиризм II части. Не традиционность моцартовского Менуэта (насыщенность драматизмом). Финал – типично моцартовское воплощение оптимизма.

Тема 6

Людвиг ван Бетховен. Отражение в его творчестве идей Великой французской революции. Тяжёлое детство, ранняя самостоятельность, самообразование. Встречи с Моцартом и Гайдном. Переезд в Вену. Слава пианиста-виртуоза. Первые признаки глухоты. Гейлигенштадтский кризис. Расцвет творчества. Личное одиночество. Девятая симфония. Тяжёлая болезнь и смерть.

Разбор отдельных сочинений разных жанров:

Симфония № 5. Строение цикла, развитие основной идеи от «мрака к свету». Изменение первоначального «облика» мотива «судьбы». Скерцо вместо традиционного менуэта в III части.

Патетическая соната. Основная идея, особенность формы и принципы развития тематизма в I части. Характеристика основных тем II и III частей

сонаты. «Эгмонт». Сюжетная программность. Сонатное строение. Музыкальные особенности основных тем увертюры. 12

Тема 7

Романтизм в музыке.

Ведущие принципы нового художественного направления в искусстве. Век романтизма – век расцвета национальных музыкальных школ.

Франц Шуберт.

Гениальный мелодист. Новаторство в песенном жанре. «Шубертиады». Фортепианное творчество (**вальсы, экспромты, музыкальные моменты**), импровизационная основа шубертовских инструментальных миниатюр.

Вокальная лирика: баллада «**Лесной царь**» (сюжет, характер интонаций в вокальной речи основных «персонажей», образительность, особенности фортепианного сопровождения); «**Форель**» (тонкое воплощение образов природы, образное единство вокальной партии и сопровождения); «**Аве Мария**» (литературная основа «сюжета», необычайная мелодическая красота и гармоническая красочность аккомпанемента)

Вокальные циклы «**Прекрасная мельничиха**» и «**Зимний путь**» (обзор). Автор стихов. Связь переживаний лирического героя с состоянием природы.

Фредерик Шопен – выразитель национального духа польского народа. Композитор-феномен (романтизм чувств и реализм их воплощения, ограниченность одним музыкальным инструментом). Шопен-пианист (шопеновское туше и rubato). Трагическая судьба художника. Сердце Шопена.

Обзор творчества: танцевальные жанры (**Вальс до диез минор, мазурки си бемоль мажор и ля минор, Полонез ля мажор**); этюды (их фактурное и техническое своеобразие, сочетание яркой концертности с глубокой образностью); цикл прелюдий (тональный план, , образный контраст, миниатюрность формы). Шопен – создатель нового романтического жанра ноктюрна.

III год обучения

Тема 1

Обзор музыкальной культуры России в конце XVIII-первой половине XIX в.: духовные концерты Бортнянского; романтическая опера Верстовского; романсовое творчество Алябьева, Гурилёва и Варламова.

Тема 2

М.И. Глинка – «новая стихия в музыке».

Влияние детских и юношеских впечатлений на формирование творческого облика композитора. Глинка - гениальный самоучка. Круг друзей. Две оперы глинки – два основных направления в русской оперной классике, различная история и судьба этих опер. Вокальный и пианистический дар композитора.

Последние годы - тяжёлое время потерь. Смерть, возвращение праха композитора на родину. 13

«**Иван Сусанин**» - первая русская классическая опера (новизна сюжета, героико-патриотическая идея, русская народная песня – музыкальная основа оперы); жанр, композиция, новаторская трактовка хора; анализ отдельных фрагментов оперы.

Симфоническое творчество: «**Камаринская**» (оригинальность произведения, народно-песенная основа, форма, различие в характерах и приёмах развития двух основных тем, приёмы инструментовки, создающие чисто русский колорит музыке фантазии). «**Вальс - фантазия**» (симфонизация танцевального жанра, своеобразное соединение танцевальности с романсовостью)

Романсы и песни: вокальный цикл «**Прощание с Петербургом**», «**Я помню чудное мгновенье**».

Тема 3

А.С. Даргомыжский.

Творческий обзор: общие устремления Глинки и Даргомыжского; утверждение в искусстве нового направления критического реализма; Даргомыжский - великий учитель правды; социально-обличительная направленность вокальных сочинений («**Титулярный советник**», «**Старый капрал**»); лирический романс («**Мне минуло шестнадцать лет**», «**Ночной зефир**», «**Мне грустно**»)

Краткое ознакомление с оперой «**Русалка**» (пушкинский сюжет, портретная галерея образов, связь музыки и слова, музыкальная речь как отражение характера и психологии действующих лиц)

Опера «**Каменный гость**» - уникальное явление в русской музыке(мелодический речитатив – основа оперы)

Тема 4

Русская музыка во второй половине XIX века.

Общественно-исторический фон. Музыкально-концертная жизнь, основание РМО, открытие БМШ и консерваторий в Петербурге и Москве.

Новая русская музыкальная школа («**Могучая кучка**») и её руководитель М.А.Балакирев. Эстетическое кредо «пятерки». В.В. Стасов.

Тема 5

А. П. Бородин.

Многогранность таланта. Учёба в Медико-хирургической академии, заграничная командировка, защита диссертации. Звание академика.

Знакомство с Балакиревым и членами его кружка, премьера I симфонии, знакомство с Ф.Листом. Работа над оперой «**Князь Игорь**». Скоропостижная смерть.

Опера «**Князь Игорь**». История создания от замысла до премьеры. Отличие либретто оперы от первоисточника («**Слова о полку Игореве**»), особенности эпического жанра, композиция. Музыкальная характеристика главных действующих лиц (князь Галицкий, Ярославна, князь Игорь, Кончак). Половецкие пляски.

Симфония № 2 «Богатырская» - один из мировых симфонических шедевров. Патриотическая идея, героико-эпические образы и музыкально-выразительные средства их воплощения.

Тема 6

М.П. Мусоргский.

Эстетические взгляды. Продолжение и развитие традиций Даргомыжского. Впечатления детства (от сельской природы, крестьянской жизни и фольклора). Петершуле. Уроки Антона Герке. Школа юнкеров. Преображенский полк. Встречи с Даргомыжским и Балакиревым. Конец военной карьеры. Первые пробы в оперном жанре. Вокальные миниатюры (народные картинки «Светик Савишна», «Калистрат», «Колыбельная Ерёмушке», «Сиротка» и сатирические песни «Семинарист», «Классик», «Раёк»). Творческий расцвет. Начало работы над «Борисом Годуновым». Дружба со Стасовым. Последние музыкальные шедевры композитора (инструментальный цикл «Картинки с выставки» и вокальные циклы «Без солнца», «Песни и пляски смерти»). Нищета, болезнь и смерть.

«Борис Годунов». Две редакции оперы (их отличие). Переосмысление пушкинской драмы. Жанр, новая трактовка народно-хоровых сцен (народ как одушевлённая личность), роль оркестра, использование лейтмотивов, песенное и речитативно-декламационное начало вокального стиля. Основные персонажи оперы: трагический образ царя Бориса, Пимен, Варлаам и Юродивый как воплощение различных сторон народного характера.

«Картинки с выставки». Особенности фортепианного стиля Мусоргского. Друг композитора Виктор Гартман. Картинный тип программности. Музыкальный образ «Прогулки» и его изменения при многократном проведении. Анализ отдельных пьес цикла, живописные образы Гартмана и их своеобразное воплощение Мусоргским (№ 2 «Старый замок», № 4 «Быдло», № 5 «Балет невылупившихся птенцов», № 7 «Лимож. Рынок», № 9 «Избушка на курьих ножках»).

Тема 7

Н.А. Римский – Корсаков.

Тихвинское детство. Семейные морские традиции. Морской корпус. Роль Канилле в судьбе будущего композитора. Знакомство с Балакиревым. Кругосветное плавание. Путь к мастерству (I симфония, «Садко» и «Антар», романсы, «Псковитянка», обработки народных песен и редактирование опер Глинки). Педагогическая деятельность в Петербургской консерватории. Сотрудничество с М.П. Беляевым. Дирижёрская деятельность. Расцвет творчества. События 1905 г., исключение Римского-Корсакова из состава профессуры консерватории. Обличительная опера «Золотой петушок».

Опера **«Снегурочка».** Сказочный сюжет А.Н.Островского. Переплетение фантастики и реальности в опере. Система лейтмотивов и лейттембров. Наиболее важные музыкальные номера пролога и II действия (характер , музыкальный язык, инструментовка)

«Шехеразада». Тип программности. Восточный колорит. Выразительная роль оркестровки. Композиция цикла, формы его отдельных частей.

IV год обучения

Тема 1.

П.И. Чайковский.

Причины мировой популярности музыки Чайковского (музыка – исповедь души). Памятные места России, связанные с именем композитора (Воткинск, Алапаевск, Петербург, Москва, Клин). Влияние народно-песенного искусства на творчество Чайковского. Переписка с Ф. фон Мекк. Педагогическая деятельность. Дирижёр-пропагандист русской музыки. Тема борьбы мрака со светом в творчестве композитора. Трагедийная линия в музыке Чайковского («Пиковая дама», Шестая симфония»). Смерть в расцвете творческих сил.

Первая симфония «Зимние грёзы». Программность. Образы природы. Особенность I части – преобразование основного музыкального образа из лирического в патетический. Максимальное насыщение сонатной формы разработочностью.

Опера «**Евгений Онегин**». Опера – любимый жанр композитора. Поиски сюжета. Отличие трактовки образов главных героев от стихотворного романа Пушкина. Своеобразие жанра оперы. Композиция оперы и её отдельных картин (сочетание законченных форм со сквозным развитием). Детальный разбор драматургически наиболее важных сцен оперы.

Фортепианный цикл «**Времена года**». История создания, тип программности, основные образы, композиция, форма.

Тема 2

На рубеже веков.

Художественный образ безвременья в поэзии и прозе «серебряного века». Основные тенденции в музыке той эпохи. Русские меценаты. Сергей Дягилев – великий импресарио. Две композиторские школы: петербургская (Лядов, Глазунов, Стравинский. Продолжение традиций Римского - Корсакова) и московская (Танеев, Рахманинов. «По следам» П.И.Чайковского)

Тема 3

А.Н. Скрябин – романтик-идеалист.

Сложность и противоречивость духовного облика композитора. Диапазон эмоциональных состояний в его музыке (от «высшей грандиозности» до «высшей утонченности»). Фортепианные миниатюры (**Этюд ре диэз минор, прелюдия ля минор**). Скрябин-пианист. Симфонист-философ («**Прометей. Поэма огня**»).

Тема 4

И.Ф. Стравинский (обзор творчества).

Композитор «тысячи одного стиля». Русские творческие «корни». Три периода творчества: «русский» период (балет «**Петрушка**», антреприза Дягилева); период «неоклассицизма»; додекафонный стиль 50-ых годов

Тема 5

С.В. Рахманинов.

Многогранность таланта (композитор, пианист, симфонический дирижёр). ¹⁶ Композитор романтик («последний из могикан»). Годы учёбы у Зверева и в Московской консерватории. Первый творческий кризис. Дирижёрская деятельность в Частной опере Саввы Мамонтова. Расцвет творчества. Отъезд за границу. Второй творческий кризис. Слава первого пианиста мира. Смерть в Калифорнии. Завещание Натальи Рахманиновой.

Фортепианные сочинения: **Прелюдия до диез минор, Прелюдия соль минор, Второй фортепианный концерт (I часть).**

Вокальное творчество: 1-2 романса (по выбору), «**Вокализ**».

Духовная музыка – особое направление рахманиновского творчества («Литургия св. Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение».) Гармоничное соединение вековых традиций знаменного пения и собственной лирической мелодики.

Тема 6

С.С. Прокофьев.

Музыкант универсал. «Поэт радости». Занятия с Р.Глиэром. Обучение в консерватории. Своеобразие пианистического стиля Прокофьева. Отъезд за границу. Мировая слава. Возвращение на родину. Творческий расцвет (кантата «Александр Невский», балеты «Ромео и Джульетта» и «Золушка», опера «Война и мир», симфония № 5). Круг общения и творческого сотрудничества Прокофьева (Эйзенштейн, Н.Сац). Обвинение в формализме. Смерть в один день со Сталиным.

Балет «**Ромео и Джульетта**». Воплощение образов шекспировской трагедии (не традиционность сюжета для балетного спектакля). Основная идея балета. Лейтмотив как главное средство характеристики героев. Симфонизация музыки балета. Новаторская трактовка хореографии.

Кантата «**Александр Невский**». Национальная героико-эпическая тема. Использование в кантате киномузыки («зримость» образов и принцип контраста «образов-кадров»). Прослушивание и музыкальный анализ отдельных частей кантаты. Разность интонационного строя русской и тевтонской сфер в музыке.

Седьмая симфония. «Прощальная» симфония. Лирическая концепция произведения. Классическая схема построения симфонического цикла. Разбор I части (характер музыкальных образов и музыкальные средства их воплощения).

Тема 7

Д.Д. Шостакович.

Продолжение традиций и смелое новаторство. Сложная социальная проблематика его сочинений. Жанровое разнообразие творчества. Учеба в консерватории. I Международный конкурс пианистов им. Шопена в Варшаве. Поиски собственного пути в искусстве. Годы репрессий. Педагогическая деятельность в Ленинградской консерватории. Переезд в Москву. Обвинение в формализме. Общественная деятельность. Шостакович

– величайший симфонист XX в. (симфония – определяющий жанр в творчестве композитора, оркестровое мышление Шостаковича 17

Симфония № 7 «Ленинградская». Шостакович во время Великой Отечественной войны. Исполнение симфонии в блокадном Ленинграде. Идея симфонии (схватка двух миров, «победное торжество всего высокого и прекрасного...»). Анализ I ч. (программный замысел, особенности формы, тональный план, форма пассакалии в эпизоде нашествия – путь развития темы от карикатурно-примитивной до темы-«убийцы», характеристика темы сопротивления, данная дирижёром Е.Петровым, переосмысление тем в репризе, coda – восхождение к «торжеству света, добра и красоты».

Тема 8

Музыка XX века (обзорная тема)

Г.Свиридов, В.Гаврилин, Р.Щедрин. Представители российского музыкального авангарда (Э.Денисов, С.Губайдулина, А.Шнитке). Искусство джаза (история, основные стили). Русский рок.

IV . Формы и методы контроля, система оценок

1. поурочный опрос, позволяющий оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал предыдущего урока;
2. фронтальный опрос по теме (письменно или устно), выявляющий общий уровень подготовки и глубину усвоения пройденного материала;
3. итоговые контрольные уроки в конце каждой из четырёх учебных четвертей (проводятся в любой форме: тесты, викторины, конкурсы, турниры, игры, рефераты, доклады, сочинение и т.д.)

- *Критерии оценки знаний учащихся:*

1. Для устных ответов

- оценка «5» выставляется, если ученик:
 - а) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию;
 - б) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их при выполнении практического задания: сыграл тему наизусть грамотно - в темпе, ритме, со знаками, без ошибок;
 - г) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 - д) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
 - е) возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

- оценка «4» выставляется, если:

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- а) допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
- б) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или при выполнении тем, легко исправленные по замечанию учителя.

- оценка «3» выставляется, если:

- а) неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
- б) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- в) в темах при выполнении были допущены текстовые ошибки, не соблюдался ритм, знаки при ключе;
- г) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков;

- оценка «2» выставляется, если:

- а) не раскрыто основное содержание учебного материала;
- б) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
- в) допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

2. Тесты и муз. викторины (из 10 вопросов) оцениваются:

«5» – без ошибок; 1 – 2 негрубые ошибки;

«4» – 2-3 ошибки; 3-4 негрубые ошибки;

«3» – 4-5 ошибки; 5-6 негрубые ошибки;

«2» – 7 и более ошибок.

3. При выставлении четвертной и годовой оценки учитывается:

- а) посещаемость занятий учащимся;
- б) наличие всех письменных и самостоятельных работ;
- в) качество ведения рабочей тетради и музыкального словаря.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Поскольку программа имеет практическую направленность, а её главный методологический принцип заключается в максимальной активизации самих учащихся, на первый план выступает такая организация процесса обучения, которая бы обеспечила творческую атмосферу на уроке, побуждала учащихся к самостоятельным поискам «истины», способствовала формированию и развитию музыкального мышления.

построение каждого конкретного урока может быть бесконечно разнообразными, однако есть несколько обязательных требований:

- урок – это единая **совместная** художественно-творческая деятельность учителя и учащихся;
- на уроке следует не преподносить готовые истины, а учить их находить, пассивное поглощение информации, как известно, малопродуктивно;
- задача преподавателя создать на уроке условия для проявления собственной инициативы учащихся, для раскрытия индивидуальности каждого ребёнка;
- урок должен быть динамичным, необходимо постоянно поддерживать творческое состояние класса;
- урок должен быть психологически комфортным, ребята должны понять, что и «серьёзная», классическая музыка может быть увлекательной, доставлять удовольствие
- на уроке музыки, как нигде, должны тесно сотрудничать мысли и чувства

Развитие музыкального восприятия.

Первое и самое важное, на что нацелены занятия музыкальной литературой – это умение слушать и слышать музыку, воспринимать её как содержательное искусство, несущее в себе чувства и мысли человека, жизненные идеи и образы. С самого начала дети должны понять, что слушание музыки есть момент

максимальной сосредоточенности и напряжения душевных сил, поэтому лучше это делать, закрыв глаза, воспринимая музыку как бы своим воображением.

В музыкальном восприятии выделяются три основные стадии:

1. целостное восприятие при первом прослушивании, которое даёт общее представление о музыкальном образе;

2. дифференцированное осмысленное (аналитическое) восприятие. Этот процесс углубления в содержание произведения, выделения в нём наиболее ярких особенностей, осознание отдельных средств музыкальной выразительности происходит при повторном прослушивании;

3. творческое восприятие, возможное только при многократном обращении к музыкальному сочинению. Именно на этой стадии восприятие окрашивается индивидуальным отношением слушателя, его личной оценкой.

В процессе слушания музыки дети должны научиться:

• **выявлять главное настроение;**

Направить мысль и слух учащихся могут различные вопросы, например,

- какие чувства передаются в предлагаемой музыке?
- испытал ли ты их или просто бесстрастно зафиксировал?
- какие эпизоды понравились тебе больше всего?

• **определять средства музыкальной выразительности;**

Знание языка музыки, на котором композитор «разговаривает» со слушателем, является обязательным условием постижения «содержания» этой музыки.

Развитие восприятия предполагает умение

- *вычленять из общей ткани отдельные выразительные средства* (мелодию, ритм, гармонию, фактуру, темп и т.д.). Более глубокому пониманию особенностей использования средств музыкальной выразительности помогает

- *сравнение воплощения одного и того же настроения у разных композиторов*, такие сравнения подводят к пониманию стиля музыки, специфики её каждого выразительного средства.

• **следить за особенностями развития художественного образа;**

Настроение и возникающий с ним художественный образ музыкального произведения чаще всего подвергается преобразованию, развитию, и в конце концов может даже

перевоплотиться в образ, контрастный первоначальному. Необходимость следить за его развитием требует от слушателя умения передавать словами то, что он слышит. Облегчить задачу помогут самые простые наводящие вопросы:

- как это произведение начинается?
- какой характер имеет по началу мелодия и другие средства музыкального языка?
- какой образ возникает в твоём сознании?
- как он дальше развивается (плавно или с резкими контрастами)?
- как заканчивается произведение, каков итог развития образа?

• выявлять главную идею произведения;

Можно спросить учащихся:

- как ты думаешь, для чего автор создал это произведение?
- что он мог думать и чувствовать в процессе его создания ?
- что он хотел сказать людям своей музыкой?
- (если произведение программное) почему автор назвал произведение именно так?
- подберите какой-нибудь афоризм, стихотворную строчку или образное

сравнение, которые бы передавали главную мысль произведения. Ответы на подобные вопросы ставят учащихся перед проблемой размышления над общечеловеческими ценностями и их воплощения в звуках музыки.

• понимать позицию автора;

Процесс восприятия музыки – это всегда процесс «сотворчества» слушателя и композитора. Каждый автор вкладывает в музыку своё видение мира, свой эмоциональный настрой. Лучше всего «образ» автора познаётся через понимание стилевых особенностей музыки того или иного композитора.

Проблемные вопросы здесь могут быть такими:

- какое мироощущение и мировосприятие отличает музыку данного композитора?
- в чём смысл его нравственных исканий, каков его эстетический идеал?
- как автор относится к своим героям (с симпатией, с юмором, состраданием, с иронией)?

• находить в произведении свой собственный личностный смысл;

Музыка затронет душу ребёнка только в том случае, если он сможет обнаружить в ней что-то значимое для себя лично, если ему удастся соотнести содержание произведения (пусть даже написанное в отдалённую эпоху) со своим собственным мироощущением.

- какие события из твоей жизни напоминает эта музыка?
- какие воспоминания она пробуждает?
- как эта музыка могла бы повлиять на людей?
- что бы тебе захотелось сделать, прослушав эту музыку?

Ответы, устные или письменные, на так поставленные вопросы способствуют самораскрытию каждого ученика, побуждают его к осмыслению своего внутреннего мира, дети учатся выражать свою мировоззренческую позицию.

Приёмы и методы, применяемые на уроке **Вербальные методы.**

• *Урок – беседа.* Беседы могут быть «поисковыми», при работе с новым материалом, или «воспроизводящими», при обращении к уже пройденной теме, но в любом случае это живой диалог, гибкая импровизация.

Суть беседы заключается в том, что преподаватель обсуждает с учениками прозвучавшее в классе музыкальное произведение. Используя метод «наведения», педагог может помочь уч-ся «как бы самим» анализировать музыку (её характер, набор выразительных средств, с помощью которых композитор воплощает этот характер). Главное здесь правильно и достаточно тонко формулировать «наводящие» вопросы, чтобы вызвать у детей внутреннее ощущение «самооткрытия истины». В вопросе должна быть скрыта суть поставленной задачи, вопрос должен направлять и заставлять задуматься.

Преподаватель может использовать не только вопрос как привычную форму общения с классом, но и высказывание-раздумье, высказывание-отношение или даже высказывание-проблему.

Эта форма настолько гибкая, что вполне гармонично сочетается с традиционным объяснительно-иллюстративным методом. Однако, чтобы удержать внимание учащихся, разбудить их воображение от

педагога потребуется повышенная эмоциональность, владение всем богатством художественных ассоциаций, яркая, образная речь. ²³

• **Урок-диспут.** На 3-4 годах обучения муз. литературы, когда учащиеся уже приобретут и некоторый слушательский опыт и определённый «багаж» теоретических знаний, можно «беседу» с учениками трансформировать в более сложную, но и более интересную форму урока-«диспута». Такие уроки удобно строить по принципу «проблематизации», например, рассматривая любое, даже незначительное музыкально-художественное явление с позиций общечеловеческих ценностей. Дискуссионный метод способствует приобретению навыков самостоятельного мышления, учит логике рассуждений, учит делать выводы, находить причинно-следственные связи, учит грамотно оформлять свои мысли вслух. Однако, чтобы диспут не превратился в хаотичный набор высказываний учащихся, от педагога потребуется большое умение, чуткость и гибкость. Преподаватель на таких уроках всегда должен оставаться эмоциональным центром, творческим лидером дискуссии.

В целом вербальные методы работы с учащимися имеют огромное развивающее значение, ведь суметь сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Объясняя содержание музыкального произведения словами, ученик начинает лучше понимать его. Опыт показывает, как заметно за четыре года обучения обогащается, например, «словарь-эмоций» у учащихся, они приобретают способность выразить настроение музыки не только словами «грустно-весело», но и чувствуют уже более тонкие оттенки этих настроений.

Игровые формы.

Игра – это всегда удовольствие и, что ещё важнее, это уже творчество. Даже привычный опрос учащихся можно облечь в занимательную форму (кроссворды, загадки, шарады). Игра не только позволяет сделать обучение интересным, доступным, увлекательным, но и наиболее полно раскрывает возможности ребёнка, активизирует его поисковые способности.

• **Урок с элементами театрализации**

Содержание уроков, требующих от детей образного перевоплощения, целиком зависит от их возрастных особенностей.²⁴ Если на первом году обучения уместным будет сочинение сказки «по цепочке», то для старшеклассников более интересным и познавательным будет участие в своеобразной «театрализации», например, биографии кого-либо из композиторов, особенно тех, у кого остались автобиографические воспоминания (М.И.Глинка «Записки», Римский-Корсаков «Летопись моей музыкальной жизни», «Автобиография» С.С. Прокофьева) или опубликованные письма (как например, письма Ф.Шопена, А.П. Бородина или М.А. Балакирева). Такой урок можно провести в стиле музыкального салона, которые раньше так широко были распространены в артистической среде.

Обилие всякого рода мемуарной литературы позволяет представить творческий портрет композитора не в сухом изложении учебника, а в воспоминаниях близких людей, друзей, соратников и просто его современников, познакомить учащихся с реальным, живым человеком, с его привычками, слабостями и достоинствами, сомнениями, успехами и неудачами.

Урок подобного типа - это совместная работа преподавателя с учащимися, которым заранее розданы заготовленные и отпечатанные цитаты, высказывания различных людей из окружения композитора. «Театрализация» урока заключается в «перевоплощении» учащихся, зачитывающих высказывания самого композитора о себе и своей музыке или его современников, друзей, родственников. Учителю же отведена роль режиссёра, который воплощает в жизнь продуманный и подготовленный сценарий.

• **Урок-путешествие.** Есть композиторы, чья жизнь представляет собой постоянную смену мест, примером может служить «жизненный маршрут» Баха. Можно попутешествовать по городкам и крупным культурным центрам Германии, представив каждый из них как определённый этап его творческой биографии. Кроме того, жизнь Баха насыщена интересными, часто очень показательными историями (вроде истории из детства с перепиской нот, или Веймарская история с заключением Баха в камеру судебного управления, музыкального «состязания» с Луи Маршаном). Всё это достаточно легко инсценируется с участием детей, что позволяет им «пожить в образе» гениального творца,

развивает фантазию, творческие способности детей и, что не маловажно, мотивацию в обучении. 25

Другой пример использования подобной формы урока (ещё одна удачная находка, неоднократно проверенная в работе автора данной программы) – урок, посвящённый П.И.Чайковскому. На географической карте нашей страны много памятных мест, связанных с именем этого композитора, что тоже позволяет совершить воображаемое «путешествие» или «экскурсию». Следует только учитывать, что такие уроки требуют серьёзной подготовительной организации и, конечно, глубокого знания материала. Всякого рода наглядные пособия, слайды, иллюстрации, картины, портреты и т.д. и т.п. – всё должно быть продумано и приготовлено заранее.

• **Игра в преподавателя** заключается в необходимости объяснить что-либо другому (или всему классу), чтобы понять самому.

Метод художественного контекста.

Речь идёт о методике, предполагающей выход за пределы музыки, о художественной деятельности, направленной, прежде всего, на развитие ассоциативного мышления ребёнка, на поиск им таких выразительных средств в других видах искусства, которые помогли бы осознать содержание музыкальных образов:

- создание ассоциативных рядов с использованием живописных репродукций, поэзии и других литературных произведений. Но следует помнить, что использование зрительной наглядности оправдано лишь после нескольких прослушиваний, когда у детей уже сложились свои представления о муз. образе.
- цветное моделирование музыки, раскрывающее разные состояния души, (по типу: «А какие цвета вам потребуются для передачи своего настроения?»);
- или метод «фотографии», интуитивного отражения в рисунке созвучных музыке зрительных образов;
- поиск сходных аналогий (предметов, явлений природы и т.д.);
- и наоборот, подбор музыкальных аналогий к изображениям, стихам или каким-либо явлениям;

- подбор характеристик-синонимов или образных определений (можно даже устраивать конкурсы «на лучшее ...», «на самое красивое...», «самое поэтичное...»);
- учитывая, что «всякое познание есть сравнение», чрезвычайно полезно прослушивание музыкальных произведений (например нескольких вальсов или 2-3 романсов) и выделение *общих* и *различных* признаков при их сравнении между собой. Другой вариант: из предложенных музыкальных тем выбрать сходные или контрастные.

Это лишь некоторые конкретные примеры ассоциативных методов. В работе они могут принимать самые разнообразные формы, необходимо лишь творческое отношение преподавателя к организации и проведению урока, а также ясное осознание того, что без развитого ассоциативного мышления невозможно полноценное восприятие музыки.

Творческие задания.

Знания – не самоцель, гораздо важнее воспитать творческую личность. Сама творческая природа музыкального искусства открывает для этого неограниченные возможности. Невозможно исчерпывающе осветить все грани проблемы творческого развития детей, вот лишь примеры заданий, стимулирующих детское творчество на уроках музыкальной литературы:

- **«Виртуальное сочинение музыки»** (или «сочинение уже сочинённого»), когда моделируется сам художественно-творческий процесс и учащиеся ставят себя в позицию творца. Разумеется, это «сочинение музыки» чисто теоретическое, например, учитель даёт определение художественному образу той или иной музыкальной темы изучаемого произведения, а учащиеся должны сами выбрать необходимые для его воплощения выразительные средства. Или наоборот, учитель перечисляет использованные композитором средства музыки (жанр, форма, лад, динамика, регистр и т.д.), а учащиеся должны представить и обрисовать муз. образ. Можно найти и другие формы такого своеобразного «сотворчества» с композитором. Последующее прослушивание музыки и сравнение

авторского замысла со своим «придуманым» вариантом обычно вызывающее у детей бурю эмоций. 27

• ***Тембровое фантазирование.***

Например, узнать голос или инструмент по его тембру; используя тембровую импровизацию, составить «музыкальную партитуру» различных обстоятельств жизни; излагая ход каких-либо событий, имитировать голоса героев; создать тембровую импровизацию на тему природы и т.д. и т.п.

• ***Придумать название***, т.е. сделать прослушанное произведение «программным». Или, напротив, не обязательно сразу давать авторское название программного произведения. Любопытно, какие названия дадут сами дети, это прекрасная возможность выявить степень развития их музыкального восприятия. Разумеется, следует (очень осторожно и ненавязчиво) удерживать детей от ухода в мир далёких от музыки фантазий. Надо постепенно, прибегая к «подсказкам», подводить их к правильному названию, а дискуссия и обсуждение наиболее удачного названия поможет им освоить многозначность художественного образа.

• ***«Виртуальная» встреча с композитором***, построенная по принципу: «А какие вопросы вы задали бы ему при встрече?»

• ***Составление музыкально-литературного «портрета»*** лирического героя какого-либо музыкального произведения (допустим, «героя» вокальных циклов Шуберта или сатирических песен Даргомыжского).

• ***Оформление афиш, программ к концертам***; составление небольшого вступительного слова перед собственным исполнением музыки, содержащее комментарий о произведении и его авторе; создание эскизов костюмов для действующих лиц опер или балетов и т.д. и т.д.

• Сам урок, по содержанию и по форме, может представлять собой как бы произведение искусства. Драматургия урока может быть аналогичной какой-либо музыкальной форме (трёхчастной, рондо, вариации – пусть дети сами определяют эту форму). Композиционно урок также, как и музыкальное произведение может иметь

вступление и заключение, свою «тему», своё развитие, кульминацию и т. п. 28

Любые нестандартные методы преподавания благотворно сказываются на мотивации учащихся к обучению. Кроме того, не следует забывать и **об огромном воздействии заинтересованности на память**: интересное запоминается легко, быстро и прочно, неинтересное «укладывается» в памяти с большим трудом и легко вытесняется.

Коллективные формы работы

Это те формы работы, которые создают предпосылки для всестороннего личностного общения детей и взаимовлияния их друг на друга, формируют культуру поведения, коллективизм; **Метод брейн-сторминга** (мозговой штурм). Работая в группе, каждый учащийся высказывает своё мнение, а из множества суждений выбирается наиболее созвучное по настроению с музыкальным произведением.

- **Решение музыкальных кроссвордов (по цепочке);**

Здесь приемлемы темы, насыщенные новой терминологией, например, «Музыка в театре» (жанры оперы и балета), «Народные и бальные танцы», «Музыкальные формы», «Полифония»

- **Коллективное составление кроссворда.**

Форма работы, которая требует от учащихся хорошего знания (и понимания) музыкальных терминов, свободного ориентирования в материале по заданной тематике, но, главное, учит грамотно и лаконично формулировать вопрос.

Практические методы обучения.

Одним из путей активизации учащихся на уроках муз. литературы является насыщение обучения практическими занятиями, побуждающими детей к самостоятельным действиям. Это могут быть:

- **письменные рефераты или устные доклады;**

Очень удобны для подобной формы работы такие обширные темы, как «Музыкальные инструменты» (первый год обучения), «Музыка барокко» (тему можно озаглавить иначе – «Современники Баха» -

второй год обучения), творческие портреты наиболее видных композиторов XX века или стилистические направления современной музыки (четвёртый год обучения) и любые другие обзорные темы.

• самостоятельное составление хронологических таблиц жизни и творчества какого-либо композитора или так называемой «визитной карточки» композитора, по существу, являющейся его творческим портретом;

Задание подобной работы на дом позволит освободить на уроке значительное количество времени для более детального прослушивания музыки этого композитора или более интересного обсуждения услышанного на уроке.

• всякого рода сочинения, отражающие мысли, впечатления учащихся.

Темы таких письменных работ могут касаться и изучаемых музыкальных произведений, и личности композиторов, авторов этой музыки, или связи музыки с другими видами искусства и т.д. и т.п.

Здесь можно применять очень интересные и абсолютно нестандартные формы работы, например, предложить учащимся совместно написать своего рода сценарий фильма о жизни и творчестве изучаемого композитора, причём в «фильме» в первую очередь необходимо выразить своё собственное отношение к личности композитора и его музыке.

Сочинение (особенно в первые годы обучения) можно заменить на письменные ответы на вопрос или вопросы, сформулированные преподавателем перед прослушиванием музыкального фрагмента.

• «визуальная методика»

Вся важная информация урока заносится в большую графическую схему. Принципы размещения материала в схеме зависят от её тематической направленности. В качестве домашнего задания можно предложить учащимся самим нарисовать творческие варианты схем. Это способствует лучшему пониманию и усвоению материала, учит систематизировать и структурировать информацию. Особенно этот метод подходит ребятам с визуально-преобладающим типом восприятия (т.е. с хорошей зрительной памятью)

• **написать мини-рецензию на прослушанное произведение**³⁰
Следует кратко охарактеризовать музыку и рассказать, какие чувства пробуждает она у слушателя.

• **работа с учебником (см. приложение)** которая обязательно должна проводиться в неразрывном единстве текста и нотных примеров. Надо научить детей видеть в нотном примере подтверждение сказанному в тексте.

Основные учебные пособия, используемые при реализации программы:

IV класс (7летнее обучение) – II класс (5 ти летнее обучение)

1. **З.Е. Осовицкая, А.С. Казаринова** Муз. лит.. Первый год обучения
2. **Калинина Г.Ф.** Муз. литература. Вопросы, задания, тесты. Вып. I
3. **Островская Я.Е., Фролова Л.А., Цес Н.Н.** Рабочая тетрадь по муз. литературе. 1 год обучения

V класс (7летнее обучение) – – III класс (5-ти летнее обучение)

1. **В.Н. Брянцева**

Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения

2. **Калинина Г.Ф.** Тесты по зарубежной музыке. Вып. II

3. **Островская Я.Е., Фролова Л.А., Цес Н.Н.**

Рабочая тетрадь по муз. лит. зарубежных стран. 5 класс

4. **Серебренникова И.А., Стрекаловская О.А.**

Тестовые задания по курсу муз. литературы

VI класс (7летнее обучение) - IV класс (5-ти летнее обучение)

1. **Н.П. Козлова.** Русская муз. литература. Третий год обучения

2. **Калинина Г.Ф.** Тесты по русской музыке. Вып. III

VII класс (7летнее обучение) - V класс (5-ти летнее обучение)

1. **О.И. Аверьянова**

Отечественная муз. литература XX века. Четвёртый год обучения

2. **Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н.** Тесты по отечественной музыке XX в.

V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ.

Одно из требований XXI века - необходимость смело внедрять в процесс обучения информационно-коммуникационные технологии, открывающие широчайшие возможности и способные стать новым средством художественно-творческого развития учащихся.

Компьютер, интернет – этот тот мир, в котором живут сейчас наши дети. Использование их на уроках музыки создаёт удивительную мотивацию к обучению, к самостоятельному добыванию информации. Использование компьютера, в сравнении с традиционным обучением, имеет ряд преимуществ:

- а) компьютер расширяет возможности предоставления и получения учебной информации;
 - б) мультимедийные возможности компьютера позволяют по-новому использовать на занятиях музыкальной литературы текстовую, звуковую и видеоинформацию, обогащая таким образом методические возможности урока;
 - в) компьютер даёт возможность организации промежуточного и итогового контроля знаний учащихся, применения тестирования;
 - г) обеспечить на уроке выход за пределы музыки в другие виды искусства - литературу, живопись, реальную жизнь.
- ***проектная или исследовательская деятельность с использованием компьютерной программы Power Point***

Здесь имеется в виду создание слайд фильмов (так называемых презентаций) т.е. связанной последовательности слайдов, объединённых одной тематикой. На слайдах обычно представляется материал, дополняющий рассказ, всё то, что нельзя (или сложно) передать словесным путём (рисунки, таблицы, диаграммы, музыка, видео).

Компьютерные презентации обладают широчайшими дидактическими возможностями. Уроки-презентации удобно³² использовать при знакомстве с творчеством того или иного композитора, при изучении особенностей и разнообразия тембров музыкальных инструментов, певческих голосов, любых обзорных тем, обычно перенасыщенных информацией, именами, датами и т.д. и т.п. Компьютерная презентация способна прекрасно проиллюстрировать учебный материал фотографиями, музыкой, видеофрагментами из опер и балетов, концертных выступлений выдающихся исполнителей, повышая тем самым эффективность его восприятия и запоминания. С помощью функции триггера создаются интерактивные обучающие презентации с обратной связью (например, презентация-тест, музыкальные викторины, обучающие игры и т.п.)

- ***анимированный кроссворд***

Форма работы, позволяющая соединить теоретические знания учащихся с музыкой:

- с узнаванием муз. фрагментов из пройденных произведений;
- с определением тембров различных инструментов и певческих голосов;
- с определением жанра или формы прослушанного произведения

- ***компьютерные тесты***

При наличии в школе интерактивной доски эта форма работы более удобна, в сравнении с печатными тестами, поскольку позволяет участвовать в ней одновременно всем учащимся группы. От отвечающего требуется обоснование своего ответа, а остальные имеют возможность сразу же проверить правильность собственного варианта ответа.

Допустимо одновременное сочетание интерактивных и печатных тестов.

Тематический материал данного курса, особенности изложения отдельных тем (необходимость «адаптации» материала в зависимости от уровня группы), количество часов на их освоение – эти вопросы находятся в компетенции педагога. Следует только всегда помнить о поставленной цели: научить учащихся слушать, любить и понимать «серьезную» музыку, вырастить из них просвещенных любителей и ценителей музыкального искусства.

Учебники

1. Брянцева В.Н. «Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения)», М. «Музыка», 2000
2. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). М.: «Музыка», 1978
3. Прохорова И., Скудина Г. «Музыкальная литература советского периода» (4 год обучения). М.: «Музыка», 1990.
4. Прохорова И. «Музыкальная литература зарубежных стран» (4 год обучения). М.: «Музыка», 1990.
5. Смирнова Э.С. «Русская музыкальная литература». Учебник для ДМШ (третий год обучения). М.: «Музыка» 1995

Учебные пособия

1. Акимова Л.Ю. Рабочая тетрадь по музыкальной литературе (вып.1,2,3,4). «Росмэн», М., 2002
2. Музыкальная литература: тесты, задания, игры. Методическая разработка, сост. Огнёва О.Г. Красноярск, 2003
3. Экерт Я. «500 музыкальных загадок». «Советский композитор», М.,1971

Хрестоматии

1. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М.: «Музыка», 1970
2. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М.: «Музыка», 1990
3. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители. Смирнова Э.С., Самонов А.М.: «Музыка», 1968
4. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М.: «Музыка», 1993

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. М., Музыка, 1982
2. «Методы активизации работы учащихся в курсе музыкальной литературы на музыкальном отделении ДШИ и ДМШ»- методические рекомендации для преподавателей. М., 1980
3. «Анализ музыкальных произведений» программа для ДМШ и ДШИ, сост. Ю.А. Позднякова. Красноярск, 2001

Рекомендуемая дополнительная литература

1. Вайдман «Творческий архив П.И.Чайковского». М., Музыка, 1988
2. Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах». «Советский композитор», М., 1984.
3. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов, сост. М.Ю. Миркин. «Советский композитор», М., 1969.
4. Булучевский Ю., Фомин В «Краткий музыкальный словарь для учащихся». «Музыка» Ленинград, 1984
4. Смирнов М. «Фортепианные произведения композиторов Могучей кучки». М., Музыка, 1971
5. Левик Б.В. «Музыкальная литература зарубежных стран», вып.2, изд.3. М., Музыка, 1971
6. Зарубежная музыка 20 в., материалы и документы, ред. И.В. Нестьева. М., Музыка, 1975
7. Сохор А. «Вопросы социологии и эстетики музыки» - статьи и исследования. «Советский композитор», Ленинград, 1981
8. Серов А.Н. «Статьи о музыке» вып.3 (1857-1858). М., Музыка, 1987
9. Третьякова Л.С. «Русская музыка 19в». «Просвещение», М.,1976
10. Русская музыкальная литература вып.2, ред. Э.Л. Фрид. «Музыка», Ленинградское отделение, 1980
11. Ливанова Т. «История западно-европейской музыки до 1789». «Музыка», М., 1982
12. «Книга о музыке», изд. 2, сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. «Советский композитор», М., 1988
13. Музыка и ты: Альманах для школьников. Вып.8.- М.: Сов. Композитор,1989
14. Энциклопедический словарь юного музыканта. «Педагогика», М.,1985

Ресурсы сети Интернет:

35

www.marketagent.ru/index/prezentaciya_v_power_point,
<http://www.kurs-pc-dvd.ru/blog/power-point/osnovy-raboty-s-power-point-sozdanie-slajdov.html>
<http://informatikaiikt.narod.ru/presentation/multimedia2.html>
<http://referatwork.ru/refs/source/ref-12897.html>
<http://www.24ikt.ru/html/2/page/index.php>
<http://pc-lessons.ru/powerpoint/index.htm>
<http://musicant.ucoz.ru/>
<http://portal.ort.spb.ru/lib/Documents/Music/www.str.htm>
www.muzruk.info сайт для преподавателей
<http://ru.wikipedia.org/wiki> википедия, музыкальный портал
<http://www.megabook.ru> электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия
<http://www.music-dic.ru/> электронный музыкальный словарь

Кушнир М.Б.

Аудиопособие по муз.литературе для учебных заведений. 4, 5, 6 и 7 класс
Торговый дом Ландграф, 2004