

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №3»

СОГЛАСОВАНО:
с Педагогическим советом
от « 01 » сентября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУДО «ДШИ №3»
О.Ю. Александрова
Приказ № 51/П от « 01 » сентября 2022г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

по учебному предмету
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Срок обучения: 1 год

г. о. Воскресенск

Разработчик: Выговская О. В. – преподаватель Муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №3»

Рецензент: председатель Методического совета МУДО «Детская школа искусств №3» Сметухина И. В.

Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе примерной программы и методических рекомендаций для детских музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств «Музыкальная литература» НМЦХО – 2002 г. (автор А.И. Лагутин).

Цель программы: формирование музыкальной культуры обучающихся, накопление слухового опыта, воспитание музыкального вкуса, формирование потребности познавательной деятельности и расширение кругозора детей.

Задачи программы:

- Формировать слушательские умения и навыки обучающихся;
- Поддерживать познавательный интерес обучающихся;
- Приобщать обучающихся постигать музыкальное искусство;
- Ввести личность обучаемого в художественную культуру;
- Сформировать в нем готовность и способность к самостоятельному духовному постижению художественных ценностей;
- Способствовать его всестороннему развитию.

Отличительные особенности программы:

Данная рабочая программа является адаптированной к условиям ДШИ и представляет собой курс «Музыкальная литература», ориентированный на контингент обучающихся и особенности образовательного процесса данной музыкальной школы.

Сроки реализации программы:

Данная программа рассчитана на 1 год обучения.

Предмет «Музыкальная литература» вводится в учебный план с 4 класса для обучающихся с 4-летним сроком обучения.

В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю.

Содержание предмета:

Основной принцип построения учебного курса - принцип историзма. Логически-исследовательское изложение материала от эпохи к эпохе.

Изложение основ предмета требует продумывания ряда вопросов:

1. Звуковая и временная природа музыки. Музыка как язык общения. Музыка среди других искусств.
2. Содержание музыкального произведения. Музыкальный образ. Выразительные и изобразительные возможности музыки. Программная музыка.
3. Музыкальный язык и его составные элементы.
4. Интонация – фундамент речи и музыки. Музыкальная тема.
5. Музыкальный жанр. Классификация жанров. Изучение важнейших жанров музыки.
6. Музыкальный стиль и его виды.
7. Анализ музыкального произведения в соответствии с возможностями обучающегося.

Для успешного овладения знаниями необходимо изучать с обучающимися термины, определения, понятия.

Данная программа выделяет и позволяет использовать межпредметные связи музыкальной литературы с другими специальными музыкальными дисциплинами и общеобразовательными предметами (история, литература, изобразительное искусство и др.)

Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом

пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности школьников и базой для составления собственного мнения о том или ином произведении искусства.

Занятия проводятся в форме комбинированного школьного урока.

Наряду с традиционными формами урока, программой предусматривается проведение новых форм:

- ✓ Урок - воспоминание;
- ✓ Урок – исследование;
- ✓ Урок – состязание;
- ✓ Урок – игра;
- ✓ Урок – повторение;
- ✓ Конкурсы, викторины.

Задания на дом ограничены повторением и закреплением пройденного в классе материала по учебнику.

Примерные формы домашних заданий:

- Выявить особенности мелодии, ритма, фактуры и других средств выразительности в произведениях выученных в классе или предложенных педагогом;
- Составление краткого музыкального словаря;
- Решение кроссвордов;
- Составление собственных кроссвордов;
- Решение тестов;
- Работа с конспектом;
- Разбор сочинений, исполняемых в классе игры на инструменте.

Примерные условия реализации данной программы:

- Наличие учебных групп (не менее 5 человек);
- Наличие фоно-, аудио-, видеотеки;
- Осуществление тесной связи с преподавателями по специальности и хоровому классу, музыкальной литературе;
- Соблюдение межпредметных связей;
- Сотрудничество разных музыкальных учебных заведений, обмен опытом;
- Активный поиск новых форм и методов преподавания музыкальной литературы, самообразование педагогов.

Данная программа является адаптированной и педагог имеет право на вариативность при изучении материала в зависимости от условий.

Учет успеваемости и контроль за выполнением программы проводится несколькими способами.

Механизм оценки:

- Индивидуальный опрос (Проверка усвоения отдельными учащимися биографического и музыкального материала по средством его пересказа и ответов на вопросы)
- Фронтальный опрос (Проводится в устной или письменной форме. Выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала);
- Поурочный опрос (Позволяет оценить уровень подготовки домашнего задания и закрепить материал прошлого урока);
- Беглый текущий опрос;
- Музыкальная викторина;
- Систематическая проверка домашнего задания;
- Контрольные уроки в конце каждого полугодия (Форма контрольных уроков различна в зависимости от объема, особенностей пройденного материала, а также

от способностей и возраста детей (тесты, собеседования, сочинения, рефераты, викторины и т. д.);

Аттестация обучающихся осуществляется по текущему опросу и на контрольных уроках.

Разработаны основные требования к организации контрольных занятий и итогового зачета по курсу, примерное содержание контрольных тестов, образцы опорных конспектов.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

Для определения полноты и глубины знаний обучающихся, по окончании каждого триместра выставляется оценка успеваемости на основании текущих отметок. Итоговыми оценками являются годовые, которые определяются на основании триместровых. Итоговая оценка за последний год обучения идёт в свидетельство об окончании школы.

В конце каждого полугодия проводятся контрольные уроки.

Требование к контрольному уроку:

- Изложение темы в устном или письменном виде (тестовые задания).
- Музыкальная викторина по материалу полугодия.

В конце курса обучения предмету «Музыкальная литература», обучающиеся сдают итоговый зачет, который организуется на основе материала полного курса в соответствии с содержанием программы.

Требования к итоговому зачету по музыкальной литературе:

- Умения и навыки изложения темы, способность делать выводы;
- Слушательские навыки: аналитические умения, способность выстроить художественный рассказ о музыке и музыкантах, стиле и эпохе.
-

По окончании курса «Музыкальной литературы» обучающийся должен:

- Уметь анализировать музыкальное произведение;
- Владеть выразительной и грамотной речью;
- Иметь навык самостоятельной работы с конспектом или книгой.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

Содержание обучения определяется целями и задачами начального музыкального образования и теми возможностями, которыми предмет располагает для их реализации. Усвоение содержания предмета является целью обучения и в то же время средством развития, содействующим достижению этих целей. В процессе этого усвоения совершенствуется мышление, память и слух учащихся, формируются их творческие способности и приёмы деятельности. Качество усвоения содержания предмета определяет уровень достижения целей.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями народного и классического искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ последних трёх столетий. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется как слушательскими возможностями обучающихся того или иного возраста и уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью.

Усвоение музыки осуществляется при её прослушивании, разборе, проигрывании и запоминании как в классе, так и в процессе самостоятельной работы обучающихся.

Важной составной частью содержания музыкальной литературы являются знания о музыке из области теории, истории и музыкальной практики. Теоретические знания

необходимы для изучения и объяснения музыки, исторические знания важны для понимания исторической и социальной обусловленности музыки, осознания индивидуальных качеств композиторского стиля. Знания из области музыкальной практики помогают ориентироваться в явлениях и процессах современной музыкально-общественной жизни, объяснять и оценивать происходящее в ней.

В содержании предмета следует различать знания информативные и понятийные. К первым относятся все имена, названия, даты, факты, события, то есть те, что несут конкретную информацию. Такие знания составляют значительную часть учебного материала. Понятийные знания в курсе музыкальной литературы – это ключевые слова, словосочетания, термины, которые в обобщённом виде отражают существенные признаки явлений художественного творчества и общественно-музыкальной практики вне их индивидуального проявления. Необходимость дифференцированного подхода педагога к информативным и понятийным знаниям обуславливается различиями в способах и уровне их усвоения учащимися. Если информативные знания должны быть верно поняты и лишь частично сохранены в долговременной памяти учащихся, то знания понятийные – осмысленные и длительно сохраняемые в памяти – во многом определяют качество усвоения предмета в целом.

В музыкальной литературе к специальным умениям и навыкам относятся слушательские навыки, то есть эстетическое восприятие музыки. Слушательские навыки, лежащие в основе всех других способов музыкальной деятельности, в музыкальном обучении имеют межпредметный характер, так как присутствуют и обогащаются на всех уроках музыки. На уроках музыкальной литературы эти навыки формируются при прослушивании и анализе музыки, во внеклассном общении с ней.

Другим специальным умением является анализ музыки, объединяющий музыку и знания о ней. В той или иной форме ученики анализируют музыку на всех уроках в ДШИ, и потому данное умение также является межпредметным. На уроках музыкальной литературы оно формируется, в основном, в классной работе, в процессе слухового анализа выразительных средств музыки и при работе с нотным текстом произведений.

Специальные умения, как и понятийные знания, составляют основу курса музыкальной литературы, сердцевину его содержания. Качество их усвоения обучающимися в конечном счёте будет определять уровень музыкальной культуры, которого они смогут достичь с помощью музыкальной литературы.

Предметным умением, которым обучающиеся овладевают при изучении музыкальной литературы (на других занятиях может иметь место лишь его применение), является умение рассказывать, говорить о музыке. Суметь что-либо сказать о музыке – значит осмыслить услышанное. Данное умение учит размышлять о музыке, применять знания, связывая их со слуховыми впечатлениями. Выразить свои впечатления от прослушанной музыки, найти слова, чтобы охарактеризовать содержание произведения – и есть проявление данного умения. Оно учит вести беседу о музыке, выражать свои мысли о музыкальном искусстве, приобщает к просветительской деятельности.

Основу изложения содержания в настоящей программе составляет группировка материала в разделы и темы.

Первый год обучения – пропедевтический (вводный, содержащий предварительный круг знаний). Его назначение – пробудить в учащихся сознательный и стойкий интерес к слушанию и разбору музыкальных произведений, к приобретению знаний о музыке.

Основные разделы первого года обучения – средства музыкальной выразительности, знакомство с музыкальными формами – от самых простых к более сложным. Отдельные занятия посвящены русской народной музыкальной культуре – жанровым разновидностям русской песни и её использованию в профессиональной музыке, маршу и танцу.

Основными формами работы на первом году обучения должны стать прослушивание музыки и работа с нотным текстом, характеристика содержания произведений, их жанровых особенностей, структуры и выразительных средств, объяснение и усвоение новых терминов и понятий, запоминание и узнавание музыки.

Изучение произведений композиторов, их творческого пути, знакомство с важнейшими явлениями музыкальной жизни нашей эпохи должно способствовать воспитанию интереса, уважения и любви учащихся к современной отечественной музыке, заинтересованности в судьбах дальнейшего развития музыкальной культуры в стране.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ п / п	Название темы	Количество часов
	<i>Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.</i>	
Тема 1.	Музыка в нашей жизни. Содержание музыкальных произведений.	2
Тема 2.	Средства музыкальной выразительности.	7
Тема 3.	Знакомство с бытовыми жанрами: песня, танец, марш.	7
Тема 4.	Русское народное творчество. Песни календарных праздников. Использование р.н.п. в произведениях русских композиторов.	3
Тема 5.	Программно – изобразительная музыка.	7
Тема 6.	Музыка в театре. Опера. Балет.	8
	ИТОГО:	34

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.

I ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Знакомство с небольшими произведениями различных жанров и форм на примере народной и классической музыки.

Задачи I года обучения:

- ✓ обучение «чтению» и пониманию «Музыкального букваря»;
- ✓ ознакомление с первыми музыкальными «задачами» и их решением;
- ✓ освоение «грамматики» музыки;
- ✓ нацеливание обучающихся на восприятие эмоционального содержания музыки и музыкальной «техники» в гармоническом единстве.

Тема 1. Музыка в нашей жизни.

Содержание музыкальных произведений. (2 часа)

Музыка – всеобщий язык общения, инструмент познания, способ выражения мыслей и чувств. Роль музыки в духовном развитии человека и общества. Музыка среди других видов искусств.

Примерный музыкальный материал:

И.Бах – Ш. Гуно «Аве Мария»
Л.Бетховен. Симфония №9 (4 часть Тема радости)
В.А. Моцарт. Реквием. 7 часть
Д. Д. Шостакович. Симфония №7 (фрагмент)

Содержание музыкальных произведений. Вокальные и инструментальные произведения. Музыкальный образ. Звукоизобразительные возможности музыки.

Примерный музыкальный материал:

П.И. Чайковский «На тройке» из цикла «Времена года»,
А. К. Лядов «Кикимора»,
Н. А. Римский-Корсаков «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» (по выбору педагога).

Тема 2. Средства музыкальной выразительности. (7 часов)

Язык музыки. Его элементы.

Мелодия

Особенности строения мелодий на примерах песен из детского репертуара. Понятия – мотив, фраза, предложение, кульминация, каданс.

Мелодия в вокальной музыке. Связь музыки со словом в жанрах песни и романса. Понятия – музыкальная интонация, речитатив, кантилена.

Примерный музыкальный материал:

Е. А. Крылатов «Крылатые качели»,
В. А. Гаврилин. Песня «Мама»,
М. И. Глинка. Речитатив и ария Ивана Сусанина из оперы «Иван Сусанин»,
С.В.Рахманинов «Вокализ».

Мелодия в инструментальной музыке

Примерный музыкальный материал:

Ф. Шопен. Ноктюрн Es – dur,
Г.В.Свиридов. «Упрямец» из цикла «Альбом пьес для детей»,
К. В. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей».

Лад

Примерный музыкальный материал:

Ф.Шуберт. «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»,
Г. Свиридов «Весна. Осень».

Ритм, размер, темп

Влияние ритма на характер музыкальных произведений.

Примерный музыкальный материал:

Р.Шуман «Солдатский марш» из цикла «Альбом для юношества»,
С.С.Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», «Паника»,
М. Равель «Болеро»

Гармония

Примерный музыкальный материал:

К.Дебюсси «Маленький пастух» из цикла «Детский уголок»,
П.И. Чайковский «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом»,
И. С. Бах «Прелюдия» C – dur, I том ХТК.

Регистр

Примерный музыкальный материал:

П. И. Чайковский «Песня жаворонка», «Старинная французская песенка» из цикла «Детский альбом»,
К. Сен – Санс «Слон» из сюиты «Карнавал животных».

Тембр

Примерный музыкальный материал:

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

Тема 3. Знакомство с бытовыми жанрами: песня, танец, марш. (7 часов)

Понятие жанра в музыке. Отличительные черты песни, танца и марша.

Примерный музыкальный материал:

Песня

Ф. Шуберт «Форель»

Муз. Ан. Александрова, сл. Н. Лебедева – Кумача «Священная война»

Марш

С. Прокофьев. Марш из цикла «Детская музыка»

Д. Верди. Марш из оперы «Аида»

П. И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»

Танец

П. И. Чайковский. «Камаринская», «Полька» из цикла «Детский альбом»

П. И. Чайковский. Трепак из балета «Щелкунчик»

М. П. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»

А. Хачатурян. Лезгинка из балета «Гаянэ»

И. Штраус. Вальсы, полька – пиццикато

Д. Д. Шостакович. Полька из цикла «Танцы кукол»

Ф. Шопен. Мазурка В – dur op.7 №1; Полонез А – dur

М. И. Глинка. Мазурка из оперы «Иван Сусанин»

М. К. Огинский. Полонез «Прощание с родиной»

Тема 4. Русское народное творчество.

Песни календарных праздников. Использование р.н.п. в произведениях русских композиторов. (3 часа)

Изучая фольклор, следует вспомнить народные праздники, обычаи, обряды, показать образцы декоративно-прикладного искусства, рассказать о промыслах, которыми славится их малая родина.

Знакомство с фольклором можно предложить как путешествие по народному календарю. Здесь возникнет ретроспектива к теме «Времена года в музыке». Вспомнив, можно сравнить изображение времен года в народных календарных песнях и в музыке профессиональных композиторов.

Весна. Обряды и песни. Веснянки. Встреча весны. Прилет птиц. Грачевник. Весенние заклички.

Зимние народные обряды и песни. Масленица

Календарные даты, начало жатвы и ее ход, обряд завиванья бороды. Песни.

Летние праздники, обряды и песни.

Примерный музыкальный материал:

Колядки, подблюдные песни, масленичные песни (на выбор преподавателя).

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

Былины, исторические, лирические, плясовые, колыбельные песни.

Н.А. Римский-Корсаков. Песня Садко с хором «Высота» из оперы «Садко»

П. И. Чайковский. II Симфония (финал)

Тема 5. Программно – изобразительная музыка. (7 часов)

Музыкальный образ. Понятие программной музыки. Особенности восприятия и понимания непрограммной музыки. Звукоизобразительные возможности музыки.

Музыкальный материал:

Н. А. Римский – Корсаков «Полет шмеля».

П.И. Чайковский «Времена года», «Детский альбом».

К.Сен-Санс «Карнавал животных».

М.П.Мусоргский «Картинки с выставки».

Э. Григ «Шествие гномов, «Ручеек».

Тема 6. Музыка и театр. Опера. Балет. (8 часов).

Общее представление о театре и его атрибутах. Значение музыки в театре. Жанровое богатство театральной музыки: опера, балет, оперетта, музыкальная комедия, мюзикл.

Музыка – важная часть драматургии в драматическом театре.

Музыкальный материал:

Э. Григ Симфоническая сюита «Пер Гюнт»

Опера

Опера – самый богатый и сложный жанр музыки. Значение слова «опера». В музыкальном жанре слиты в единое целое поэзия и драматическое искусство, вокальная и инструментальная музыка, мимика. Особенности жанра Оперы.

Разновидности вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы - (увертюра, ария, речитатив, хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).

Словесный текст оперы – либретто.

Начинается опера с увертюры – симфонического вступления.

Музыкальные сольные номера – ария, ариозо, ариетта, каватина.

Значение хора в опере. Оркестр в опере.

Музыкальный материал:

М. И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: Увертюра, Первая песня Баяна, Интродукция, Каватина Людмилы, Рондо Фарлафа, Ария Руслана, Марш Черномора, Лезгинка (4 действие);

Балет.

Знакомство с жанром балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное действие, костюмы, декорации).

Балет – музыкально-хореографический спектакль, в котором органически сочетаются музыка, танец, драматургическое действие и элементы изобразительного искусства.

История балета. Балет в России.

Музыкальный материал:

П. И. Чайковский. Балет «Щелкунчик».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Е. Абызова «Картинки с выставки» М. 1987 г.
2. Ю. Алиев «Музыка в школе» М. 1982 г.
3. И. Барсова «Симфонический оркестр и его инструменты» М. 1962 г.
4. Б. Березовский «В классе музыкальной литературы» Музыка – детям. Выпуск 3 М. 1976 г.
5. В. Васина – Гроссман «Первая книжка о музыке». М. 1976 г.
6. В. Васина – Гроссман «Книга о музыке и великих музыкантах». М. 1999 г.
7. В. Владимиров, А. Лагутин «Музыкальная литература». Учебник для ДМШ, первый год обучения М.1992 г.
8. Н. Владыкина – Бачинская «П. И. Чайковский» М. 1964 г.
9. М. Гейлиг «Очерки по методике преподавания музыкальной литературы» М. 1966 г.
10. Г. Головинский «Беседы о музыке» М. 1962 г.
11. Н. Дмитриева «Краткая история искусств» М. 1993 г.
12. Л. Кадцын «Музыкальное искусство и творчество слушателя» М. 1990 г.
13. Г. Калинина «Игры на уроках музыкальной литературы». Выпуск I М. 2006 г.
14. Г. Калинина «Пособие по музыкальной литературе». Тесты. Выпуск I. М. 1997 г.
15. Е. Канн – Новикова «Маленькая повесть о Михаиле Глинке» М. 1987 г.
16. Т. Карышева «Могучая кучка» М. 1964 г.
17. Е. Качанова «Иван Сусанин М. И. Глинки» М. 1986 г.
18. Л. Михеева «Музыкальный словарь в рассказах». М. 1984 г.
19. З. Осовицкая, А.Казаринова «В мире музыки». Учебное пособие по музыкальной литературе для преподавателей ДМШ. М. 1999 г.
20. С. Паршин «Мир искусства» М. 1993 г.
21. Т. Смирнова «Воспитание искусством или искусство воспитания» М. 2001 г.
22. Г. Соболева «Русский романс» М. 1995 г.
23. Л. Третьякова «Страницы русской музыки» М. 1979 г.
24. Э.Финкельштейн «Музыка от А до Я». Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Санкт-Петербург, 1997 г.
25. К. Хитц «Петер в стране музыкальных инструментов» М. 1995 г.
26. М. Чулаки «Инструменты симфонического оркестра» М. 1983 г.
27. Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч.2. Архитектура, изобразительное и декоративно - прикладное искусство XVII-XX вв. М., 1999 г.