

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» г. Иркутска

Учебный предмет

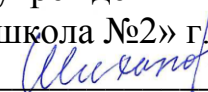

«СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ»

АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
специализации «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные
инструменты», Духовые и ударные инструменты»

Срок реализации- 3 года

ИРКУТСК
2012

<p>Одобрено:</p> <p>Методический совет Муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа №2» г. Иркутска</p> <p>«30 » августа 2016 г.</p>	<p>Утверждено:</p> <p>Директор Муниципального бюджетного учреждения «Детская музыкальная школа №2» г. Иркутска</p> <p> Н.И. Шиханов</p> <p>«30 » августа 2016 г.</p>
--	---

Разработчик: Н. М. Антонян, музыковед, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин, Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» г. Иркутска

Рецензенты:

Я. Л. Юденкова, председатель ПЦК
музыкально-теоретических дисциплин
ГБОУ СПО «Иркутский областной
музыкальный колледж
имени Фридерика Шопена»

О.А.Чиркова, ведущий методист УМЦ «Байкал»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
Учебный предмет «Слушание музыки», его место и роль в образовательном процессе.....	4
Общие положения.....	6
Цели и задачи учебного предмета.....	7
Технология обучения.....	9
Структура программы	10
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	12
Тематический план.....	12
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.....	15
Введение.....	15
Специфика программы учебного предмета.....	19
Поурочное планирование.....	20
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ.....	44
Ожидаемые результаты.....	44
Формы и методы контроля, критерии оценок.....	46
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА...	48
Формы и методы учебно-воспитательного процесса.....	48
Реализация поставленных целей и задач программы.....	52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	56
СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ.....	57
Библиография.....	57
Литература для детей и родителей.....	58
Приложения.....	58

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Слушание музыки», его место и роль в образовательном процессе

Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка. Развивая чуткость ребенка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления».

В.А. Сухомлинский

Во все времена искусство, в частности, музыка, оказывало сильнейшее влияние на формирование личности человека, являлось важнейшим фактором воспитания и образования. Еще в эпоху Древней Греции музыка занимала обязательное место в воспитании.

Основой музыкальной педагогики является формирование интеллекта, эмоциональной культуры чувств, нравственности. Поэтому музыкальная педагогика строится на принципе единства обучения и воспитания.

Музыкальное воспитание принято трактовать как в **широком**, так и в более **узком смысле**. В широком смысле – это **воспитание человека**: формирование духовных потребностей, нравственных представлений, интеллекта, восприятия и оценки жизненных явлений. В более узком смысле – **развитие способности к восприятию музыки**: развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание ее содержания.

Академик Д.С. Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном», в письме № 18 «Понимать искусство» писал: «Награжденный даром понимать искусство, человек становится нравственно лучше, а следовательно, и счастливее». Конечно, только через искусство человек учится понимать окружающий мир и людей, человек легче дружит с другими культурами. Самая большая ценность, которой награждает человека искусство, – это ценность доброты. И задача музыкальной педагогики – воздействовать музыкой на человека так, чтобы она вызывала душевный отклик, сопереживание, сочувствие к чужой боли и радости. Чтобы музыка звала к осмыслению переживаний, воспринимая их как свои личные. Влияние музыки несопоставимо ни с одним другим видом искусства: именно она во все времена была средством врачевания и исцеления души и тела.

Важно, чтобы воздействие искусством начиналось как можно раньше, в детстве. И тогда, воспитанная с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему сохранятся на всю жизнь и будут влиять на формирование эстетических чувств и человеческого достоинства.

Необходимо отметить тот факт, что активное восприятие музыки в курсе музыкальной школы преемственно связано со слушанием музыки в детских дошкольных учреждениях. Начиная с самого младшего возраста, этой форме музыкального воспитания детей отводится немалая роль. Таким образом, учебно-творческий процесс духовно-нравственного воспитания, формирования и развития навыков осознанного восприятия музыки логично продолжается в ДМШ и ДШИ.

Эту важнейшую задачу педагогики решают наука «История музыки» и составляющие ее предметы в курсе детской музыкальной школы «Слушание музыки» и «Музыкальная литература».

В первые десятилетия XX столетия важнейшим предметом по изучению музыкального искусства и имевшим многолетнюю историю, был предмет «Слушание музыки». Он предшествовал курсу «Музыкальная литература». Выдающиеся ученые Б.Л. Яворский и Б.В. Асафьев занимались проблемами методики преподавания в Московской консерватории. Известно, что академик Б.В. Асафьев был одним из инициаторов и теоретиков создания системы детского музыкального воспитания. И слушание музыки, и исполнительская, творческая деятельность детей всегда были теснейшим образом связаны с музыкально-познавательной деятельностью.

Одна из первых программ по «Слушанию музыки» в учебных планах появилась в 1927 году. Ее автором был молодой музыковед М.С. Пекелис, ставший впоследствии известным исследователем. Но в 40^х годах этот предмет исчез из учебного плана музыкальной школы. И оказалось, что самый благоприятный возраст детей 7-8 лет, когда формируются навыки активного восприятия музыки и ее осознанного слышания, был упущен. И, к сожалению, системное, комплексное и глубокое погружение в мир музыкальной культуры, оказалось слишком запоздалым, только лишь в 4 классе.

Но в конце 90^х годов прошлого столетия, осознавая необходимость повсеместного введения «Слушания музыки» в школах, начинается поиск новых авторских методик. В настоящее время в России существует множество программ, отражающих личностный авторский взгляд на формирование целостного восприятия музыкального произведения и развития музыкального мышления. Отрадно, что в орбиту этого процесса включается все больше преподавателей из разных городов, ищущих новых путей обучения детей слушать музыку сердцем, слышать ее и творчески реагировать на нее.

Без обучения восприятию музыки нет пути к формированию музыкальной образованности. Поэтому Б.В. Асафьев считал необходимым использовать слушание музыки для «гимнастики музыкального чувства и сознательного восприятия музыки».

Но важно не только образовательное, а более того, воспитательное воздействие. Великий русский педагог **В.А. Сухомлинский** говорил, что

«музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека».

Учебный предмет «Слушание музыки», как и «Музыкальная литература» тесно связаны с такими областями науки и искусства, как история и география, литература и изобразительное искусство, психология и религия, этика и эстетика. То есть, с тем, что участвует в формировании человеческого в человеке, воспитании нравственности.

Таким образом, через осознанное слушание музыки ребенок приходит не только к пониманию окружающих его людей, но и к познанию самого себя. Музыка – это и есть путь к себе, развитие человеколюбия, чуткой и отзывчивой души и сердца. Поэтому неслучайно искусство называют «школой чувств». Такова **цель** этой важнейшей дисциплины и данной программы.

Общие положения

Авторская программа по учебному предмету «Слушание музыки» составлена на основе Федерального закона РФ от 17.06.2011 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании», Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 12.03.2012 г., Рекомендаций Министерства культуры РФ по разработке программ учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, примерной программы по слушанию музыки для ДШИ (Москва, 2012).

Настоящая программа осуществляет обучение детей по предмету «Слушание музыки» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства. Возраст поступающих в первый класс - от шести лет и шести месяцев до девяти лет. Срок освоения программы – 3 года.

Программа создана с учетом учебных планов и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства. Программа предполагает индивидуальный подход к учащимся. Форма проведения аудиторного учебного занятия - **мелкогрупповой урок**. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность занятия – **45 минут**.

Необходимое техническое оснащение занятий

Учебные аудитории для групповых занятий должны быть оснащены:

- клавишным инструментом: пианино, рояль;

- аудио и видеоаппаратурой, электронными информационными системами;
- наглядными пособиями;
- учебной мебелью: досками, столами, стульями, шкафами.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения		
			1-й класс	2-й класс	3-й класс
			количество недель аудиторных занятий		
			32	33	33
			недельная нагрузка в часах		
ПО.02.УП.02 Слушание музыки	Аудиторные занятия (в часах)	98	1	1	1
	Самостоятельная работа (в часах)	49	0,5	0,5	0,5
	Максимальная учебная нагрузка по предмету	147	1,5	1,5	1,5

Самостоятельная работа может быть использована на дополнительное прослушивание музыкальных произведений, выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений культуры (филармонии, концертных залов, театров, музеев), чтение дополнительной литературы и обмен мнениями на основе полученных впечатлений. Объем времени в неделю, отводимый на самостоятельную работу обучающихся определен с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания и параллельного освоения детьми программ начального и основного общего образования.

Цели и задачи учебного предмета

Цели: формирование просвещенного, профессионально ориентированного слушателя, способного проникнуть в образно-художественный смысл музыкального произведения, психологически тонко его воспринять; формирование музыкально-эстетической образованности, воспитание человечности; пробудить личностную заинтересованность ребенка в искусстве.

Воспитательные задачи:

1. Формирование культуры, восприятия и понимания художественной красоты и ценности музыки и других искусств.

2. Воспитание просвещенного слушателя, способного понимать идейно-образное содержание музыки.

3. Воспитание через искусство высокой нравственности, духовности, эстетического вкуса, моральных качеств и человеколюбия.

4. Пробуждение интереса и приобщению к высокохудожественным образцам музыкального, изобразительного искусства и литературы.

5. Формирование представления о музыкальном искусстве как неотъемлемой части духовной жизни человека.

6. Получение эстетического наслаждения и радости общения с прекрасным.

7. Умение вслушиваться в тончайшие движения души другого человека.

Образовательные задачи:

1. Научить детей воспринимать музыку эмоционально и сознательно.

2. Овладение знаниями из области истории и теории музыки, то есть развить музыкально-исторический кругозор.

3. Формирование слушательских умений и навыков, направленных на целостное восприятие музыкального произведения.

4. Познакомить детей с общими закономерностями музыкальной речи.

5. Умение выразить свои впечатления о прослушанном произведении.

6. Развитие познавательной активности и познавательной самостоятельности.

7. Использовать полученные знания, умения и навыки в практической и творческой работе.

8. Подготовка фундаментальной основы для дальнейшего обучения в курсе «Музыкальная литература».

Развивающие задачи:

1. Развитие чуткого слухового восприятия музыки и душевной отзывчивости.

2. Развитие тонкого эстетического вкуса.

3. Развитие музыкальной памяти и слухового внимания.

4. Находить ассоциативные связи услышанных музыкальных образов с другими видами искусства.

5. При восприятии произведения понимать логику развития формы и элементов музыкального языка.

6. Развитие художественного воображения и логического мышления. Находить ассоциативную связь музыкальных образов с жизнью.

7. Развитие навыков работы со справочной литературой, с компьютерными технологиями.

Технология обучения

Исходя из многолетнего педагогического опыта организации учебно-воспитательного процесса, взглядов на формирование личности ребенка и требований сегодняшнего дня, развития современных технологий обучения, сформировалось собственное видение направления преподавания в музыкальной школе, в частности, предмета «Слушание музыки».

Сегодня, когда мировой научно-технический прогресс достигает небывалых высот, дети включаются в процесс освоения компьютерных технологий. Преобладающим становится интеллектуально-аналитический уклон, заслоняя гуманитарную, эмоциональную сферу в образовании. Для школ дополнительного предпрофессионального образования встает вопрос еще более глубокого вовлечения детей в орбиту художественного, творчески-эмоционального обучения и воспитания. Поэтому, используемые технологические приемы педагогики направлены на воспитание человечности, душевной открытости, отзывчивости, доброты, нравственности и восприятия прекрасного.

Следуя этим принципам, была выстроена вся композиция и драматургическая логика данной учебной программы. Для достижения поставленных целей и задач основополагающими в педагогике воспитания стали: Эмоционально-смысловой и Эвристический, поисковый вид технологии, метод Активного творческого обучения и Самостоятельной познавательной деятельности (учение через обучение).

Нельзя забывать о том, что порой в группе могут быть дети разного возраста, с разными природными данными. Поэтому необходимо применять метод разноуровневого обучения. Кроме того, важными представляются методы **междисциплинарных взаимодействий, системность, метод движения от частного к общему.**

Междисциплинарное взаимодействие проявляется в содержательной общности между музыкой, литературой, живописью, пластикой, театром; в жанровых параллелях между музыкой и живописью, музыкой и литературой, музыкой и движением; сходстве средств художественной выразительности музыки и изобразительного искусства, музыки и слова. То есть, неразрывной связи всех видов искусств. В более широком понимании взаимодействие происходит на уровне связи музыки с жизнью.

Системный подход выстраивает драматургическую логику программы, целостное единство всех составляющих тем, сквозного прорастания и развития по спирали всех тематических блоков, образовательных и образно-смысловых направлений.

Метод движения **от частного к общему, от простого к сложному** раскрывается через накопление компонентов к целостному охвату материала.

Структура программы

Разработанная **программа** по «Слушанию музыки» является **авторской**. Она опирается на многолетний опыт преподавания музыкально-теоретических дисциплин. На поиск новых путей изучения мировой музыкальной классики; активное внедрение в педагогическую практику программы по музыкальной литературе Е.Лисянской и создание опорных учебных конспектов; творческое воплощение педагогической концепции Карла Орфа, его идеи «элементарного музицирования» и создание экспериментальной программы «Музицирование» по развитию музыкально-творческих способностей детей дошкольного и школьного возраста (2003 г.). И, наконец, погрузившись в творческий процесс приобщения детей с первого года обучения к системному и осознанному слушанию музыки, автор пришел к необходимости создания своей программы, с собственным видением решения педагогических задач. Кроме того, на основе поурочных конспектов, разработанных для учащихся, были сделаны три полноценные тетради учебного пособия (с 1 по 3 класс). В него вошли учебно-познавательный, художественно-иллюстративный и поэтический материал, проверочные вопросы к каждому уроку, обобщающие вопросы заключительных обзоров и творческие задания.

Учебное пособие предназначено для детей, обучающихся в Музыкальных школах и школах Искусств, их родителей и преподавателей. Оно рассчитано на совместное творческое общение учащихся и преподавателя на уроке. А также, занимательное домашнее чтение родителей вместе с детьми, обсуждение, слушание музыки и просмотр видеоматериалов. Пособие является источником интересной информации и вызывает желание познания музыкального искусства у всей семьи. Кроме того, предлагаемые материалы могут быть использованы на уроках музыки в общеобразовательных школах.

Весь трехлетний курс делится на два крупных цикла: 1-2 и 3 классы. Первый и второй классы объединяются общностью главных образовательных тем, вокруг которых концентрируются другие темы и подтемы.

Так, первые четыре темы 1 класса – «Как возникла музыка», «Колокольная музыка», «Часовая музыка» и «Звучащая природа» представляют единый цикл – от звуков окружающего мира к голосам живой природы. Далее он прорастает в темы 2 класса – «Картины природы в музыке» и «Образы животных».

Последующие темы 1 класса – «Зрительно-пластические образы в музыке», «Сказочные образы» и «Сказка в балете» в образно-художественном и смысловом плане также образуют единое целое – это мир сказки. Во 2 классе, но на более высоком и глубинном уровне происходит дальнейшее развитие этой линии в очень объемных темах «Музыкальные

образы» и «Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой».

Большинство произведений, изучаемых в 1 и 2 классах, созданы для симфонического оркестра. Поэтому, последняя тема второго года обучения посвящена дирижеру и оркестру.

В 3 классе все темы сводятся в единое целое. Третий год обучения представляет первичные жанры в музыке – танец, марш, песню. Вокруг этих основополагающих образовательных тем выстраиваются свои подтемы. Самая объемная и продолжительная тема **«Танцевальная музыка»** занимает значительную часть учебного времени. Она охватывает огромный исторический временной период. Вступительный раздел знакомит с древнейшими танцевальными формами. Основной раздел включает танцы от Средневековья (XII в.) по XX век.

Таким образом, тема «Танцевальная музыка» становится ярчайшей кульминацией тем 1 и 2 классов, так как танцевальная основа присутствует во многих темах («Зрительно-пластические образы», «Сказка в балете» – «Щелкунчик» и «Спящая красавица» в 1 классе; балет «Лебединое озеро» в подтеме «Образы лирические и лирико-психологические» и почти вся тема «Музыкальные образы» во 2 классе). То есть, от двигательной и балетной пластики к истории танцевального искусства.

Итак, наибольшую значимость приобретает тема «Танцевальная музыка». Она охватывает большой исторический период формирования и развития танцевальных жанров: ранние формы танца в эпоху каменного века и зарождения лексики мужских и женских танцев; старинные европейские бытовые и бальные танцы от Средневековья и Возрождения по XVIII век; бальные танцы XIX века; джазовые танцы XX века, пришедшие с американского континента.

Изучение танцевальных жанров происходит хронологически, что позволяет учащимся понять исторический процесс развития танцевального искусства от Средневековых Бранлей и Фарандолы до ритмичных джазовых танцев XX века – Буги-Вуги, Рок-н-Ролла. Наряду с бальными танцами, учащиеся знакомятся с народными танцами, представляющими яркие национальные пласты мировой культуры – русские, испанские, итальянские, венгерские, греческие, еврейские, ирландские. Танцы изучаются через просмотр концертных программ на видео, которые оставляют неизгладимое впечатление в душах детей, поражая их своей красотой и национальной неповторимостью. Благодаря историческому танцу дети знакомятся с нормами общественного поведения в разные эпохи, нравственными, этическими и эстетическими основами жизни людей.

Самая небольшая тема, но не менее важная – **«Маршевая музыка»**. К ней привели следующие темы предыдущих лет: «Зрительно-пластические образы» в 1 классе и «Музыкальные образы» (сказочные, образы игрушек, героические) во 2 классе. Учащиеся знакомятся с жанровыми особенностями

и разновидностями марша. Наибольшую художественную ценность представляют произведения, где марш является средством воплощения сказочности, героики и трагедии.

Тема «**Песенная музыка**» раскрывается через жанры русской народной песни и их претворения в жанре Опера («Садко» Римского-Корсакова). Вокальные жанры связаны с передачей самых тонких человеческих переживаний. А голос – самый совершенный природный музыкальный инструмент, чутко реагирующий на любые психологические внутренние изменения. Русская народная песня и романс – это история жизни человека, исповедь души.

Тема «Песенная музыка» связана с вокальными жанрами 1 класса («Вечерний звон», романсы Алябьева «Соловей», «Жаворонок» Глинки) и 2 класса (песнями Шуберта, оперой Моцарта «Волшебная флейта» и Концертом для хора «Пушкинский венок» Свиридова).

Опера – уникальный жанр, который подводит учащихся к пониманию синтетической сущности жанра – неразрывного единства песенности, танцевальности и маршевости в создании музыкально-сценического действия, а также, связи различных видов искусства.

Таким образом, структура курса выстраивается по так называемому концентрическому методу. Все образно-смысловые и идейные «магистральи» ведут к трем обобщающим ключевым темам 3 класса.

В 4 классе в курсе «Музыкальная литература» будет продолжена и расширена работа по анализу выразительности музыкального языка, приемов развития и формы в создании образов. Более подробно будет представлена история музыкальных инструментов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тематический план

Первый год обучения

	Названия темы и подтемы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1	Как возникла музыка	4	2	6
подтемы	Звуки окружающего мира	1	0,5	1,5
	Деревянные звуки	1	0,5	1,5
	Стеклянные звуки	1	0,5	1,5
	Металлические и шуршащие звуки	1	0,5	1,5

Тема 2	Колокольная музыка	5	2,5	7,5
подтемы	Колокола и колокольчики	2	1	3
	Колокольность в классической музыке	3	1,5	4,5
Тема 3	Часовая музыка	1	0,5	1,5
подтема	Часы и часики	1	0,5	1,5
Тема 4	Звучащая природа	3	1,5	4,5
подтема	Живая природа в музыке	3	1,5	4,5
Тема 5	Зрительно-пластические образы в музыке	5	2,5	7,5
подтема	Отображение в музыке характера образов через пластику движений	5	2,5	7,5
Тема 6	Сказочные образы	2	1	1
Тема 7	Сказка в балете	10	5	15
подтемы	Балет – волшебное искусство	2	1	3
	Русский классический балет	8	4	12
	Заключительный контрольный обзор	2	1	3
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.	2	1	3
	Итого:	32	16	48

Второй год обучения

	Названия темы и подтемы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1	Картины природы в музыке	6	3	9
подтемы	Картины воды в музыке	5	2,5	7,5
	Картины света в музыке	1	0,5	1,5
Тема 2	Музыкальные образы	19	9,5	28,5
подтемы	Образы масок	1	0,5	1,5
	Сказочные образы	2	1	3
	Образы игрушек	2	1	3
	Волшебные образы	1	0,5	1,5
	Образы животных	3	1,5	4,5
	Героические образы	1	0,5	1,5
	Образы лирические и лирико-психологические	6	3	9

	Возвышенные и божественные образы	3	1,5	4,5
Тема 3	Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой	5	2,5	7,5
подтемы	Оперная музыка	3	1,5	4,5
	Хоровая музыка	2	1	3
Тема 4	Знакомство с симфоническим оркестром	2	1	3
подтемы	Дирижер и оркестр	1	0,5	1,5
	Оркестр	1	0,5	1,5
	Заключительный контрольный обзор	1	0,5	1,5
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина	1	0,5	1,5
	Итого:	33	16,5	49,5

Третий год обучения

	Названия темы и подтемы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1	Танцевальная музыка. Этот удивительный мир танца	21	10,5	31,5
подтемы	Происхождение танца. Ранние формы: тотемические, обрядовые танцы	2	1	3
	Старинные европейские бытовые, бальные танцы от Средневековья до XVIII века	4	2	6
	Старинная танцевальная сюита	1	0,5	1,5
	Бальные танцы XIX века	3	1,5	4,5
	Народные танцы. Русский танец	2	1	3
	Народные танцы. Испанский танец	2	1	3
	Народные танцы. Итальянский танец	1	0,5	1,5

	Народные танцы. Венгерский танец	1	0,5	1,5
	Музыкально-хореографический сюрприз: греческий, еврейский, ирландские танцы	1	0,5	1,5
	XX век – латиноамериканские и джазовые танцы американского континента	3	1,5	4,5
	Заключительный контрольный блиц-обзор по теме «Танцевальная музыка»	1	0,5	1,5
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина	1	0,5	1,5
Тема 2	Маршевая музыка	3	1,5	4,5
подтемы	Марш и его жанровые особенности	1	0,5	1,5
	Сказочность, героика и трагедия в маршевой музыке	2	1	3
Тема 3	Песенная музыка	7	3,5	10,5
подтемы	Русское народное песенное творчество	3	1,5	4,5
	Русская песенность в классической опере	4	2	6
	Заключительный контрольный обзор по темам «Маршевая музыка» и «Песенная музыка»	2	1	3
	Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина	2	1	3
	Итого:	33	16,5	49,5

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение

Разработчику настоящей программы хорошо известны существующие в России программы по учебной дисциплине «Слушание музыки».

Наиболее широко распространённой и рекомендованной научно-методическим центром по художественному образованию Министерства

культуры РФ, является программа Н.А. Царевой (2002г.), преподавателя Московского музыкально-педагогического колледжа, а ныне преподавателя московской ДМШ №11. Методическое пособие включает в себя примерную программу с комментариями, изложение структуры курса «Слушание музыки» для 1-3 классов ДМШ и ДШИ, подробное поурочное планирование, а также, методические и практические рекомендации к проведению уроков.

Начиная работать по программе Н.А. Царевой, используя ее тетради «Уроки госпожи мелодии», возникли некоторые сомнения. На мой взгляд, тематические блоки и домашние задания имеют повышенную теоретическую и аналитическую направленность.

Так, в 1 классе предлагаются следующие темы: Музыкальный звук, Метроритмическое своеобразие музыки, Мелодический рисунок, Типы мелодического рисунка, Речитатив, Музыкальная интонация, Типы интонаций, Фактура, Гомофония и Полифония, Музыкально-звуковое пространство в музыке барокко.

Во 2 классе заявлены такие темы, как: Основные приемы развития в музыке; Музыкальные стили (сравнение композиторских стилей на примере детских пьес П.Чайковского, С.Прокофьева, К.Дебюсси, И.С.Баха); Вариационный способ развития тематизма; Мотивная работа в сонатной форме; Кульминация как этап развития тематизма; Способы развития в полифонической музыке; Вариации и подголосочная полифония.

В 3 классе, наряду с жанрами (русская народная песня, марш, танец), изучаются музыкальные формы: период, 2^х-3^х частные формы, рондо, вариации, разновидности вариаций.

На мой взгляд, такие темы и теоретический анализ слишком сложны для детей младшего школьного возраста. Для них важнее образно-художественное и душевное восприятие, нежели анализ.

Программа Г.А.Ушпиковой (СПб., 2008г.) знакомит с тремя направлениями музыкальной культуры – народным, классическим и духовным музыкальным искусством. Одна и та же тема изучается на примере трех направлений. В курсе 5 тем:

1. Мир детства в музыке. 2. Картины природы. 3. Сказочные образы, образы человека. 4. Народный календарь. 5. Духовная музыка, библейские и евангельские образы в русской и западно-европейской музыке.

Темы распределяются следующим образом:

1 класс. I. четверть. Мир детства

II четверть. Рождественские образы в музыке. Святки

III четверть. Образы игрушек, животных и птиц. Масленица

IV четверть. Сказочные образы

2 класс. I четверть. Картины природы

II четверть. Образ человека в искусстве

III четверть. Патриотическая тема

IV четверть. Пасхальная тема

3 класс. I четверть. Музыкальный пейзаж как основа музыкального художественного образа

II четверть. Фантастика. Легенды

III четверть. Евангельские и библейские образы в западноевропейской музыке

IV четверть. Евангельские образы в русской музыке. Троица-Семик. Комическое в музыке.

Эта программа также широко известна, в ней много интересной музыки. Она отражает творческие и жизненные взгляды преподавателя. Но могут возникнуть вопросы художественно-смысловой логики в последовательности тем, а также сами темы. Вызывает сомнение необходимость такого количества религиозных тем.

Программа О.А. Владимировой (преподаватель Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина) имеет другое строение. Наиболее привлекателен план **1 класса**: Окружающий мир и музыка; Времена года. Состояние природы в разное время суток; Животные, птицы и рыбы в музыке; Возраст, настроение и характер человека в музыке; Фантастические и сказочные персонажи; Движения под музыку. Виды маршей, танцы.

2 класс посвящен народному календарю, обрядам и детскому фольклору (13 часов), музыкальным инструментам и оркестрам (20 часов). В **3 классе** предлагаются темы: Тембры человеческих голосов, виды ансамблей и хоров; Язык музыки. Жанры вокальной музыки; Жанры инструментальной музыки. Музыкальные формы.

Особое внимание заслуживает программа В.В. и Е.Ю. Колодиных, (преподаватели ХЭШИ «Весна», г. Новосибирск, 2000г.) главной целью которой является расширение музыкального кругозора и чувственного восприятия музыки.

Материал **1 класса** направлен на раскрытие изобразительных свойств музыки – от **звукоподражания** (Звуки природы; Предметы и явления; Экскурсия в зоопарк), через музыкальную **изобразительность** (О чужих краях и странах; Времена года, Двенадцать месяцев), к музыкальной **выразительности** (Подражать или выражать; В лесу и на море; О чувствах и настроениях; Характер в музыке; Наша Родина – Россия; Любовь и доброта в музыке).

Остальные уроки интегрируют различные тематические направления (Картинки природы; Время суток; Музыка цветов; Какого цвета звук).

Темы 1 класса дают картину жизни в ее многообразии, наполнены художественно-эмоциональным и психологическим смыслом.

2 класс посвящен изучению музыкальных инструментов, **3 класс** – освоению музыкальных форм и жанров.

На протяжении всего курса прослеживается связь музыки с изобразительным искусством, литературой.

Огромный интерес представляет программа преподавателя Иркутской областной школы искусств А.А. Филимоновой. Отличие ее программы от других программ состоит в том, что автор иначе строит учебно-тематический план, наполняя его содержание новыми идеями и смыслами.

Выделяется восемь наиболее важных и значимых образовательных тем: Введение в предмет; Образное содержание музыкальных тем; Азбука музыкального языка; Голос и музыкальные инструменты; Музыкальные жанры; Как построить музыкальную форму; От солиста до оркестра; Музыкальный стиль.

Но внутри каждой большой образовательной **темы** располагаются художественно-эмоциональные **подтемы**, вокруг которых и выстраивается весь музыкальный, литературный и изобразительно-иллюстративный материал. Они имеют яркие образно-ассоциативные названия и приобретают наибольшую содержательно-эмоциональную значимость, нежели основные темы.

Так, в 1 классе тему «Введение в предмет» представляют подтемы «Мир звучит вокруг нас» и «Сто тысяч разных звуков», а тему «Образное содержание музыкальных тем» – «Знакомство с Третьяковской галереей» и «Звуковые интонации». Тема «Музыкальные жанры» озвучивается подтемами «Познакомьтесь – Три кита», «От колыбельной до обрядовой», «На берегах Байкала» (песенный жанр); «Раз, два, левой» (марш); «Прыг, скок – с пятки на носок» и «Вы поедете на бал?» (танец).

А во **2 и 3 классах** эта тема раскрывается уже значительно шире, глубже и осмысленней: «Дела давно минувших дней» (эпические жанры), «Я вас любил» (лирические жанры), «Музыканты шутят» (юмор), «Вечное движение» (моторные жанры марша и танца), «Давайте фантазировать» (экспромт, музыкальный момент, фантазия), «В знаменитых оперных театрах» (опера) и «Русские сезоны» (балет).

Такую же единую, сквозную смысловую нить можно проследить и на темах: «Азбука музыкального языка» (1-3 кл.); «Голос и музыкальные инструменты» (1 кл.) и «От солиста до оркестра (2, 3 кл.); «Как построить музыкальную форму» (2, 3 кл.).

Таким образом, Филимонова Л.А. выстраивает свою программу по принципам музыкальной драматургии: контраст и вариативность, прием сквозного развития и одновременно концентрический принцип, когда происходит возвращение в последующем классе к тем же темам, но на новом иллюстративном материале и на новом уровне постижения и осмысления.

Пусть будет много разных программ. Каждая из них содержит свою эстетику, несет определенную функцию и выполняет поставленные цели и задачи. Многообразие концептуальных взглядов раздвигает возможности

музыкальной педагогики, делает ее богаче, интересней, более значимой, содержательной, развивает творческую мысль и потенциал преподавателей.

Настоящая программа представляет еще один аспект в формировании и развитии чуткого эмоционального слуха и восприятия. Восприятие музыки основано на активном пробуждении в ребенке его эмоций, мыслей, его миропонимания. В философских и психологических учениях о человеческом мышлении роль эмоциональной сферы оценивается очень высоко. Известный **психолог А. Леонтьев** утверждал, что «именно чувственное содержание – ощущения, чувствования, образы восприятия, представления, – образуют основу и условия всякого сознания».

Музыка есть высочайшее искусство и глубочайшая наука, являющаяся одной из форм познания жизни. Немецкий композитор XIX века Рихард Вагнер, так ощущая музыку, говорил: «Музыка – это полнокровная волнующая любовь сердца, она придает благородство чувственному восприятию и очеловечивает абстрактную мысль».

Наша задача – научить детей воспринимать музыку эмоционально и сознательно. Слушание музыки – это интеллектуально-психологический процесс, через который ребенок учится чувственно воспринимать окружающий мир, переживать различные явления и события, осознавать свое отношение ко всему происходящему. Музыка выполняет свою важную воспитательную функцию: воздействуя на сферу чувств и внутренний мир человека, она становится **лично значимой**, пробуждает добрые чувства, делает его «выше», «чище» и лучше. Но, чтобы понимать ее идейно-образный и нравственный смысл, необходимо овладеть всем многообразием музыкального языка. Такова **цель** музыкальной педагогики в целом. Такова и психолого-педагогическая концепция программы учебного предмета «Слушание музыки».

Специфика программы

Отличие данной программы – в ее структуре, следовательно, – в образно-психологической и смысловой направленности. Есть несколько значимых образовательных блоков, которые обогащаются новым содержанием образно-смысловых подтем.

Каждая тема направлена на пробуждение в детях эмоциональных реакций и ассоциаций: чувств и переживаний, возможно испытанных ими; сопереживаний и состраданий, когда ребенок может ассоциировать себя или близких с героями и происходящими событиями. И постепенно человек приходит к осознанию и пониманию высоких человеческих истин. Поэтому программа получает иную образно-эмоциональную, образно-смысловую и содержательную сущность.

Сама психолого-педагогическая концепция программы направлена на педагогику гуманистическую, лично-ориентированную, признающую

ценность и раскрывающую внутреннюю свободу каждой индивидуальности. Она направлена на то, чтобы приспособить ее содержание, методы и формы к разностороннему развитию ребенка. Также, идея программы в том, чтобы воздействовать на детей сильными чувствами, которые открывают путь к мышлению, к познанию. И воспитанная с детства творческая активность и свобода проявятся в дальнейшей жизни, чем бы ни занимался человек в будущем.

В подтверждение высказанных мыслей приведу слова известного русского психолога Л. Выготского из его книги «Психология искусства»: «Кто оторвал мышление с самого начала от аффектов, навсегда закрыл дорогу к объяснению причин самого мышления».

Таким образом, музыка «приподнимает» человека, делает его «чище», душевно богаче и тоньше, освещает и освящает его жизнь.

Поурочное планирование

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Тема 1. Как возникла музыка

Урок 1

Подтема: Звуки окружающего мира

Беседа о предмете, знакомство с Учебным пособием. Разговор о том, какие звуки окружающего мира человек слышит – звуки природы и различных предметов; из чего рождаются звуки музыкальные; как композиторы умеют слышать голоса живой природы и передавать их в своих сочинениях.

Музыкальный материал:

- Песня «Где музыка берет начало» из телефильма «Чехарда», муз. Е. Крылатова, ст. Ю. Энтина;

- Звуки природы: ветер, гром, гроза, дождь; «Зимние звуки», «Весенние звуки», «Летние звуки»;

- А. Вивальди. Концерт «Весна» 1 часть, концерт «Лето» 3 часть.

Иллюстративный материал:

- Стихотворение Е. Винокурова «Стихия музыки»;

- Стихи, сопровождающие Концерты А. Вивальди «Времена года» (возможно автором является сам композитор);

- Репродукции картин пейзажной живописи русских художников;

- Фотографии картин природы.

Урок 2

Подтема: Деревянные звуки

Характеристика качества деревянных звуков, найти подходящие слова. Инструменты шумовые и музыкальные, изготовленные из дерева. Музыкальные породы деревьев. Особые музыкальные инструменты, в которых звучит само дерево – Ксилофон и Маримба, а также, шумовой ритмический инструмент – Кастаньеты.

Музыкальный материал:

- «Деревянные звуки» – дровосек рубит дерево и оно падает, колет дрова, стук в дверь;
- Шумовые деревянные инструменты – колотушка, трещетка, кастаньеты, рубель;
- Карл Орф. Пьесы из «Шульверка» (ксилофоны);
- Ж. Бизе – Р. Щедрин. Хабанера из «Кармен-сюиты» – (кастаньеты).

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о деревянном звуке;
- Фотографии инструментов.

Урок 3

Подтема: Стеклянные звуки

Характеристика качества стеклянных звуков. Предметы из стекла и хрусталя. Редкий музыкальный инструмент – Стеклянная гармоника. Современный инструмент – Вибрафон, изготовленный из металла, но звук напоминает хрустальный звон.

Музыкальный материал:

- «Стеклянные звуки» – хрустальный звон, стеклянная гармоника, вибрафон;
- Карл Орф. Пьесы из «Шульверка».

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о стеклянном звуке;
- Фотографии инструментов.

Урок 4

Подтема: Металлические и шуршащие звуки

Характеристика качества металлических звуков. Предметы из металла и музыкальные инструменты.

«Шуршащие» звуки природы – сухие листья. Шуршащие предметы – бумага, одежда, щетка. Шумовой шуршащий инструмент – Маракасы.

Музыкальный материал:

- «Металлические звуки» – церковные колокола, колокольчики, треугольник, бубен;

- «Шуршащие звуки».
- Карл Орф. Пьеса из «Шульверка»;
- А.К. Лядов. Музыкальная табакерка (флейты и колокольчики);
- Бразильская Самба (маракасы).

Иллюстративный материал:

- Стихотворение о металлических звуках;
- Стихотворение о шуршащих звуках;
- Фотографии инструментов.

Тема 2. Колокольная музыка

Уроки 5-6

Подтема: Колокола и колокольчики

Беседа о колоколах, историческая информация о колоколах в России и Западной Европе. Инструменты симфонического оркестра – Оркестровые колокола и Колокольчики. Русская песня «Вечерний звон» (ст. И. Козлова) – прослушивание в исполнении певца и хора, разбор содержания песни и выразительных музыкальных средств. Сравнение содержания характера песни и картины И. Левитана «Вечерний звон».

Музыкальный материал:

- Колокольные звоны – Кремлевские куранты, Суздальские куранты, Псковско-Печорский звон, Ростовские звоны;
- Русская песня «Вечерний звон» (ст. И. Козлова) – солист и хор;
- «Вечерний звон» – оркестр русских народных инструментов им. Н.П. Осипова.

Иллюстративный материал:

- Фотографии церковных колоколов городов России и Западной Европы;
- Фотографии оркестровых колоколов и колокольчиков;
- Репродукции картин русских художников.

Уроки 7-9

Подтема: Колокольность в классической музыке

Использование русскими композиторами в своих произведениях колокольных перезвонов или подражание их звучанию на фортепиано. Различие характера колокольности в произведениях М. Мусоргского и С. Рахманинова: торжественность, величие и трагичность. Причины, приведшие к разной трактовке колокольности.

Тембр колокольчиков как воплощение образов сказки и волшебства. Особенный инструмент, звучащий подобно волшебным колокольчикам – Челеста.

Музыкальный материал:

- М. Мусоргский. Сцена коронации Царя Бориса из оперы «Борис Годунов»;

- М. Мусоргский. «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» (фортепиано, оркестр);
- С. Рахманинов. Прелюдия для фортепиано до # минор;
- С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, I часть, фрагмент;
- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
- П. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик».

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. Проект городских ворот в Киеве;
- Фотографии инструментов – колокола, колокольчики, челеста;
- Фотографии композиторов.

Тема 3. Часовая музыка

Урок 10

Подтема: Часы и часики

Сравнение пульса в музыке с ходом часов и биением сердца человека. Различие тембров звучания часового механизма разнообразных моделей часов.

«Часики» В. Гаврилина как сказочно-волшебный образ, сон и светлая мечта.

Музыкальный материал:

- «Часовая музыка» – звуки часов;
- В. Гаврилин. «Часики»;
- И. Штраус. Полька «Тик-так»;
- А. Понкьелли. Танец часов из оперы «Джоконда».

Иллюстративный материал:

- Фотографии часов;
- Фотографии композиторов.

Тема 4. Звучащая природа

Уроки 11-13

Подтема: Живая природа в музыке

Беседа о живой «поющей» природе. Отражение в музыке картин природы, в которых слышатся игра воды, шум морского прибоя, завывание ветра, а также, голоса животных и птиц. Слушание произведений, в которых композиторы подражают голосам птиц и через их образы передают человеческие переживания.

Музыкальный материал:

- «Летние звуки» – соловьи, птицы в саду, хор лягушек, комар, рой пчел, шмель, цикады и птицы.
- Дакен. «Кукушка» – инструментальный ансамбль; фортепиано;

- К. Сен-Санс. «Кукушка в глубине леса» из цикла «Карнавал животных»;
- Жанекен. «Пение птиц» – вокальный ансамбль;
- Рамо. «Перекликание птиц» – клавесин;
- А. Вивальди. Концерт «Весна» 1 часть;
- К. Сен-Санс. «Птичник» («Райские птицы») из цикла «Карнавал животных»;
- А. Алябьев. Романс «Соловей» – вокал; фортепиано;
- М. Глинка. Романс «Жаворонок» – вокал; фортепиано;
- П. Чайковский. «Жаворонок» из цикла «Детский альбом»;
- П. Чайковский. «Жаворонок» из цикла «Времена года»;
- К. Сен-Санс. «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» – виолончель и фортепиано; фортепиано;
- Пол Уинтер. «Колыбельная Матушки-китихи», «Волчьи глаза».

Иллюстративный материал:

- Изображения птиц;
- Фотографии композиторов.

Тема 5. Зрительно-пластические образы в музыке

Уроки 14-15

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

Н.А. Римский-Корсаков. «Три чуда» (образы белочки, морских витязей и царевны Лебеди) и **«Полет шмеля»** из оперы **«Сказка о царе Салтане»**

Раскрытие каждого персонажа и образа через характер его движений. Сюжетное содержание произведения и музыкальные приемы, создающие характерную, индивидуальную образную неповторимость.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...»;
- Фотографии композитора и поэта.

Урок 16

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

М.И. Глинка. «Марш Черномора» из оперы **«Руслан и Людмила»**

Безмолвный гротескный образ уродливого колдуна, раскрывающийся в картине причудливого шествия. Выразительные приемы, остроумно рисующие внешний и внутренний облик сказочного персонажа.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила»;
- Фотографии композитора и поэта.

Урок 17

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»

Картина фантастического шествия. Особенность строения музыкальной формы - динамическое «зловещее крещендо»: от осторожных шагов до дикой пляски, разгула неистовой силы.

Иллюстративный материал:

- Г. Ибсен. «Пер Гюнт»;
- Фотографии композитора.

Урок 18

Подтема: Отображение в музыке характера образов через пластику движений

Л. ван Бетховен. «Патетическая» соната № 8, I часть, вступление (образ судьбы)

Беседа, размышления о том, что же такое судьба. Как она может управлять человеческой жизнью и как человек может преодолеть эту невидимую силу. Трагедия жизни Бетховен и воплощение в музыке грозных «шагов» судьбы.

Иллюстративный материал:

- Фотографии композитора.

Тема 6. Сказочные образы

Уроки 19-20

М. Мусоргский. «Избушка на курьих ножках» и «Гном» из цикла «Картинки с выставки»

История создания цикла, дань памяти друга, архитектора и художника В. Гартмана. Сравнение изображения на картинках с воплощенными в музыке образами. Прием переосмысления. Анализ содержания музыки, формы и выразительных приемов. Сравнение звучания в оригинале, то есть для фортепиано и в переложении для симфонического оркестра композитором Морисом Равелем.

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. «Избушка на курьих ножках»;
- Мультфильм «Картинки с выставки» на музыку М. Мусоргского.

Тема 7. Сказка в балете

Уроки 21-22

Подтема: Балет – волшебное искусство

Балет как музыкально-хореографический спектакль. Красота и выразительность балетной пластики. Основные компоненты балетного танца – **классический, характерный и пантомима**. Создатели и участники спектакля: либреттист, композитор, балетмейстер, художники, артисты балета – солисты и кордебалет, дирижер и оркестр.

Музыкальный материал :

- Фрагменты из балета «Шопениана»;
- Балетная постановка «Видение розы» на музыку К. Вебера;
- Сцена из балета Л. Минкуса «Дон-Кихот» – Адажио и Па-де-де Базиля и Китри.

Иллюстративный материал:

- Фотографии известных в прошлом балерин, танцовщиков и хореографов.

Уроки 23-26

Подтема: Русский классический балет

П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик»

Знакомство со сказкой Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Просмотр всего балета с анализом выразительных средств танца.

Классический танец: Вальс снежинок, Вальс цветов, Большой заключительный вальс; дуэт Мари и Щелкунчика из I действия, Па-де-де и Адажио Мари и Щелкунчика из II действия.

Характерный танец – танцевальная сюита II д.:

Испанский танец «Шоколад», Арабский танец «Кофе», Китайский танец «Чай, Русский танец «Трепак», Танец Пастушков (классический танец);

Пантомима: Праздник Рождества, сцена с мышами.

Уроки 27-30

Подтема: Русский классический балет

П.И. Чайковский. Балет «Спящая красавица»

Знакомство со сказкой Ш. Перро. Просмотр всего балета с анализом выразительных средств танца, развитие сказочного сюжета и характера героев. Сравнение двух балетов Чайковского – сходство и различие.

Уроки 31-32

Заключительный контрольный обзор

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

ВТОРОЙ КЛАСС

Тема 1. Картины природы в музыке

Урок 1

Подтема: Картины воды в музыке

Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада», I часть «Море и Синдбадов корабль»

Римский-Корсаков – мастер музыкальной живописи. Любовь композитора к водной стихии. Профессия морского офицера.

Художники-маринисты. Выдающийся русский художник-маринист И.К. Айвазовский. Связь музыки и живописи. Приемы музыкально-картинной живописи в создании пространственно-звукового образа водной стихии.

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин И.К. Айвазовского;
- А.С. Пушкин. Фрагменты из стихотворения «К морю».

Урок 2

Подтема: Картины воды в музыке

Н.А. Римский-Корсаков. «Пляски царства подводного» из оперы «Садко»

Былинная история о новгородском купце, певце и гуслеаре Садко. Приемы, которыми композитор рисует подводный мир, – пляски речек и ручейков, золотоперых и сереброчешуйных рыбок.

Урок 3

Подтема: Картины воды в музыке

К. Сен-Санс. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных»

Красочная музыкальная картинка. Выразительные приемы, рисующие волшебный мир аквариума.

Ф. Шуберт. Песня «Форель», стихи К. Шубарта

Содержание песни, смысл стихотворения, его строение. Связь музыки и слова. Выразительная роль фортепианной партии, характер вокальной мелодии. Музыкальная драматургия песни, приемы воплощения образа.

Урок 4

Подтема: Картины воды в музыке

Ф. Шуберт. Песни «В путь», «Куда?», «Колыбельная песня ручья» из вокального цикла «Прекрасная мельничиха», стихи В. Мюллера

Песня – любимая область творчества Шуберта. Содержание цикла, сквозной образ ручейка, значение фортепианной партии. Различие выразительных средств каждой песни, характеризующих образ ручья и состояния юноши.

Урок 5

Подтема: Картины воды в музыке

А.С. Аренский. «Ручеек в лесу»

Образец пейзажной лирики. Гармония, слияние человеческой души с красотой природы. Музыкально-живописные приемы.

В завершении изучения стихии воды сравнить воплощение ее образов в различных произведениях.

Дополнительный *иллюстративный материал* – **музыкальный видеоподарок**, подытоживающий образы водной стихии и предвосхищающий стихию света, – картину восхода солнца. Это фильм, представляющий природу суровой северной страны Норвегия с сопровождающей его музыкой **Концерта для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.**

Норвегия – страна гор, гор-исполинов, фьёрдов с крутыми скалистыми берегами; страна бескрайних озер, бурных и полноводных рек, летящих с горных вершин, и водопадов.

Созерцая природу Норвегии и слушая музыку Э. Грига, ощущаешь полнейшее слияние, нерасторжимость видимого и слышимого. Кажется, что музыка Грига рождена из этой могучей стихии. Каждый музыкальный «поворот» совпадает со зрительными образами – стихией воды и света.

Урок 6

Подтема: Картины света в музыке

Э. Григ. «Утро» из симфонической сюиты «Пер Гюнт»

Картина пробуждающейся северной природы. Красота пейзажа и красота человеческих чувств. Роль мелодии, гармонии, тембровых красок и фактуры в создании пространственно-живописного характера музыки.

Иллюстративный материал:

- Фотографии картин природы;
- Стихотворение Г.А. Галиной «Здесь хорошо»;
- Стихотворение И. Сурикова «Занялася заря»;
- Фотографии композитора.

Тема 3. Музыкальные образы

Урок 7

Подтема: Образы масок

Р. Шуман. Пьесы «Пьеро» и «Арлекин» из фортепианного цикла «Карнавал»

Костюмированный праздник Карнавал. Итальянская комедия масок – comedy dell arte, ее главные герои Арлекин и Педролино (Пьеро). Различие характеров масочных героев в «Карнавале» Шумана.

И. Стравинский. Сцена из балета «Петрушка» - «Народные гулянья на Масленой»

Ярмарочные, кукольно-масочные образы – Петрушка, Балерина, Арап. Кукольная драма по типу любовного треугольника итальянской комедии масок на фоне разгульного веселья толпы. Образ Петрушки. Связь русской куклы Петрушки и итальянских масок Арлекина и Пьеро.

Иллюстративный материал:

- А. Бенуа. Эскизы костюмов к балету «Петрушка»;
- А. Бенуа. Репродукция картины «Итальянская комедия»;
- Портреты композиторов.

Урок 8

Подтема: Сказочные образы

Э. Григ. «Шествие гномов»

Картина фантастического шествия. Характеристика сказочных существ. Форма произведения. Найти сходство с уже известными пьесами «В пещере горного короля» и «Утро».

Урок 9

Подтема: Сказочные образы

М. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»

Вспомнить историю создания цикла. Рисунок В. Гартмана. Сравнение изображения на картинке с воплощаемыми в музыке образами. Переосмысление образов. Анализ выразительных средств, с помощью которых создаются шуточные образы. Просмотр мультфильма. Сравнение звучания пьесы на фортепиано и в переложении для симфонического оркестра.

Иллюстративный материал:

- Репродукция – В. Гартман. Эскиз костюмов для балета «Трильби»;
- Мультфильм. «Картинки с выставки» на музыку М.Мусоргского.

Урок 10

Подтема: Образы игрушек

П.И. Чайковский. Пьесы из цикла для фортепиано «Детский альбом»

История создания цикла. Круг образов. **Игрушки девочек** – куклы: «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла». Драматургия пьес – душевное состояние девочки и приемы передачи настроений. Значимость игр в куклы. Человеческие качества, которые воспитывались через игры в куклы. **Игрушки мальчиков** – «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков». Характер музыки пьес. Сравнение с Маршем – сценой детских игр из балета «Щелкунчик». Анализ формы, выразительных средств. Значимость игр мальчиков и их роль в воспитании.

Иллюстративный материал:

- В. Лунин. Стихи к «Детскому альбому» Чайковского;
- В. Павлова. Иллюстрации к стихам В. Лунина;
- Мультфильм «Детский альбом» на музыку Чайковского.

Урок 11

Подтема: Образы игрушек

Д. Шостакович. Цикл пьес для фортепиано «Танцы кукол»

Идея возникновения цикла. История о больной девочке, которую развлекают ожившие игрушки.

Иллюстративный материал:

- Мультфильм «Танцы кукол» на музыку Д. Шостаковича;
- Фотографии композитора.

Урок 12

Подтема: Волшебные образы

А.К. Лядов. «Музыкальная табакерка»

Знакомство с рассказом В. Ф. Одоевского «Городок в табакерке». Остроумная пьеса, в которой композитор подражает звучанию музыкального ящика. Выразительные приемы, благодаря которым воспроизводится звучание колокольчикового механизма и создается волшебный образ.

Ф. Лист – Н. Паганини. «Кампанелла»

Создание Листом виртуозного фортепианного произведения на мелодию «Кампанеллы» Н. Паганини. Создание новых приемов игры на фортепиано, звукоподражание звону колокольчиков.

Иллюстративный материал:

- В.Ф. Одоевский. Рассказ «Городок в табакерке»;
- Портреты композиторов.

Уроки 13-15

Подтема: Образы животных

К. Сен-Санс. «Карнавал животных»

Зоологическая фантазия, «музыкальный» зоопарк. Пародийные, шуточные «портреты» животных. Сходство с человеческими характерами. Яркие выразительные приемы и минимальные штрихи, создающие представление об образе животного: его характере, повадках, движениях, голосе.

Иллюстративный материал:

- «Умирающий лебедь». Балетная постановка М. Фокина на музыку К.Сен-Санса. Исполняет Майя Плисецкая;
- Фотографии животных.

Урок 16

Подтема: Героические образы

Р. Вагнер. Полет Валькирий из оперы «Валькирия»

Валькирии – персонажи скандинавской мифологии. Воплощение в музыке воинствующей, зловещей героики.

Ф. Шопен. Этюд № 12 «Революционный»

События жизни композитора, результатом которых стало создание этюда. Передача в музыке героики протеста, подвига. Различие героики Шопена и Вагнера.

Урок 17

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

Ф. Лист. Ноктюрн «Грезы любви» № 3

Происхождение термина «лирика». Чувства лирические, лирико-психологические. Ноктюрн в поэзии, живописи и в музыке. Ноктюрн «Грезы любви» – переложение для фортепиано романса «Канцона», стихи Ф. Фрейлиграта. Анализируя произведение, проследить развитие лирического чувства на протяжении всей формы. Трактовка фортепиано как вокального голоса. Песнь любви. Принцип построения 3^х частной формы на одной мелодии, художественный смысл.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. «Тиха украинская ночь»;
- Репродукция картины И. Крамского «Лунная ночь».

Урок 18

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

Бетховен. «К Элизе»

Трагическая судьба композитора. События личной жизни, нашедшие отражение в музыке. Бетховенская лирика – душевная доброта, искренность

и чистота чувств. Слушая и анализируя лирико-психологическую линию развития, понять логику музыкальной формы, интонационную выразительность, ладотональные краски, фактурные особенности.

Урок 19

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

В.И. Ребиков. Вальс из оперы «Елка»

Знакомство с двумя литературными произведениями: сказкой Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками» и рассказом Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на Елке». Сходство содержания и волнующей авторов социальной проблемы. Анализ выразительных средств: особенностей движения мелодии, гармонических и тембровых красок, темпа, формы, логики необычного завершения мелодии вальса. Общая беседа выводит на очень сильное сопереживание и сострадание, приводит к пониманию смысла жизни.

Иллюстративный материал:

- Г.Х. Андерсен. «Девочка со спичками»;
- Ф.М. Достоевский. «Мальчик у Христа на Елке».

Уроки 20-22

Подтема: Образы лирические и лирико-психологические

П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»

«Лебединое озеро» – начало истории развития русского балета. Содержание балета – старинная германская легенда. Идея балета. Отличие «Лебединого озера» от «Спящей красавицы» и «Щелкунчика».

Просмотр всего спектакля с анализом развития сюжета, лирико-психологического развития образов и танцевальной драматургии.

Уроки 23-24

Подтема: Возвышенные и божественные образы

«Ave Maria»

Беседа о возвышенном и божественном. Образ Марии Богоматери как один из самых прекрасных возвышенных образов мировой музыки и живописи. «Ave Maria» Дж. Каччини, И.С. Баха – Ш. Гуно, Ф. Шуберта – это гимн идеальной женской красоте, духовному совершенству; выражение любви к женщине – матери, преклонение перед ее душевной чистотой.

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин художников эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэля и других.

Урок 25

Подтема: Возвышенные и божественные образы

В.А. Моцарт. Реквием, часть № 7 «Lacrimosa»

Понятие «реквием» и «месса». Реквием Моцарта – итог творческого и жизненного пути, произведение трагическое. История создания Реквиема. «Лакримоза» – самая лирическая часть, воплощение возвышенной скорби и печали. Сравнение сущности возвышенного в «Ave Maria» и Реквиеме.

Тема 3. Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой

Уроки 26-28

Подтема: Оперная музыка

В.А. Моцарт. Опера «Волшебная флейта»

«Волшебная флейта» – последняя опера Моцарта, созданная незадолго до смерти, в которой воплотились его взгляды на жизнь человеческого общества.

Знакомство со сказкой Крестова Виланда. Образный строй оперы, два мира – добра и зла, враждующие между собой. А между ними в поисках правды, истины и любви мечется принц Тамино.

Четыре образные группы:

- Разума и добра – мир Зарастро;
- Зла и тьмы – мир Царицы ночи;
- Лирические образы – Тамино и Памины;
- Комические образы – Папагено и Папагена.

И образ волшебной флейты, которая помогает преодолевать жизненные препятствия.

Просмотр оперы. Проследить развитие сюжета; образно-смысловых линий – лирической, комической, философской; выразительных средств.

Особая роль разговорных диалогов. Зингшпиль – разновидность австрийской комической оперы, где пение чередуется с веселыми разговорными диалогами. Яркость образов Папагено, принца Тамино, Царицы Ночи, Памины, Зарастро.

Вывод: опера сказка, сказка философская, воплощающая важнейшие проблемы человеческих взаимоотношений. Опера лирическая и комическая.

Иллюстративный материал:

- Крестов Виланд. Сказка «Волшебная флейта» с яркими художественными иллюстрациями.

Уроки 29-30

Подтема: Хоровая музыка

Г.В. Свиридов. Концерт для хора «Пушкинский венок»

Необычность названия. Идея создания. Поэзия Пушкина как величайший источник тончайшей лирики, гармонии и красоты, философской глубины и русского духа. Десять стихотворений поэта – красочный букет.

Пушкин и Свиридов – два ярчайших представителя русской культуры XIX и XX веков.

Многоголосный, многокрасочный хор как голос самого Поэта. Многообразие образов.

Иллюстративный материал:

- А.С. Пушкин. Стихи, вошедшие в Хоровой Концерт;
- Фотографии композитора и портреты Пушкина.

Тема 4. Знакомство с симфоническим оркестром

Уроки 31-32

Подтема: Дирижер и оркестр

Роль и значимость дирижера. Исторические сведения о дирижере. Происхождение слова «оркестр». Зарождение оркестров. Й. Гайдн – создатель малого симфонического оркестра. Состав современного большого симфонического оркестра. Порядок расположения инструментов на сцене.

На примере видео материалов увидеть, почувствовать, осознать значимость работы дирижера, его «проживание» музыки, общение с оркестром и органичную связь с музыкантами, отношение к слушателям, вовлечение публики в творческий процесс.

Музыкальный материал:

Новогодние концерты Венского филармонического оркестра в Золотом зале Венской филармонии:

- 2009 г. Дирижер Даниэль Барейнбойм
И. Штраус – отец. Радецки – марш;
Й. Гайдн. Симфония № 45 «Прощальная». Финал.
- 2010 г. Дирижер Жорж Прётр
И. Штраус – отец. Радецки- марш;
И. Штраус – сын. Вальс «На прекрасном Голубом Дунае»;
- Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер Владимир Спиваков
Р. Щедрин. Юмореска;
Э. Штраус. Полька «Гром и молнии»;
Э. Штраус. Полька «Без тормозов»;
Лерой Андерсон. «Пустячок».

Урок 33

Заключительный контрольный обзор

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

ТРЕТИЙ КЛАСС

Тема 1. Танцевальная музыка

Уроки 1-2

Подтема: Происхождение танца. Ранние формы: тотемические и обрядовые

История возникновения танца. Древнейшие свидетельства жизни первобытных племен Австралии и Африки – наскальная живопись. Связь движений и жестов с трудом древних людей. Тотемические обряды, тотем, тотемизм. Связи тотемических плясок с пластикой движений разных видов животных. Появление обрядовых танцев как результат развития трудовой деятельности человека. Разделение труда на женский и мужской привело к появлению двух видов древнейших танцев. Женские – танцы плодородия, мужские – охотничьи и военные. Овладение навыками охоты и военного дела через обрядовые танцы. Различие тотемических и охотничьих танцев. Формирование лексики мужских и женских танцев, их различие. Влияние местности проживания людей на стиль пластики танца.

Иллюстративный материал:

- Фотографии наскальной живописи и аборигенов, исполняющих танцы.

Музыкальный материал:

- Африканские танцы (видео).

Урок 3

Подтема: Старинные европейские бытовые и бальные танцы от Средневековья до XVIII века

Бранль, Фарандола, Павана

XII век (Средневековье) – появление первых бытовых и бальных танцев. Франция – законодательница танцевальной моды. Французский **Бранль** – начало бальной хореографии. Танец, от которого произошли почти все бальные танцы. Хоровод – основа всех танцев. Происхождение бальных танцев от народных. Различие бранлей народных и бальных. Разновидности бранля – простой и двойной. Значение танца в формировании норм поведения. Чтобы ощутить характер танца, разучиваем основные его движения.

Французская **Фарандола** – средневековый танец, ведет свое происхождение от Бранля. Танец – игра, танец – импровизация. Сравнение роли этих танцев в жизни людей.

Павана – церемониальный испанский танец эпохи Возрождения (XVI век). Происхождение названия. Функциональная роль танца. Сравнение с Бранлем.

Бассдансы – собирательное название придворных церемониальных танцев.

Музыкальный материал:

- Бранль simple, Бранль double (видео);
- Фарандола (неизвестный автор, видео);
- Каррозо. Павана;
- Туано Арбо (Жеан Табуро). Павана (видео).

Урок 4

Подтема: Старинные европейские бытовые и бальные танцы от Средневековья до XVIII века

Менуэт и Гавот

Популярные французские бальные танцы XVII-XVIII веков. Время расцвета французского королевского двора. Танцы, хореография которых была подчинена придворному этикету.

Менуэт – «король танцев» и «танец королей». Происхождение менуэта от крестьянского бранля. С сер. XVII в. – придворный танец, галантный, церемониальный. Красота и изысканность манер, грациозность движений.

Гавот также происходит от хороводного бранля в XVI веке. Но популярность приобретает уже как бальный в XVII-XVIII веках. Большая роль в возрождении танца принадлежит придворному композитору Ж.Б. Люлли.

Великолепие и роскошь обстановки и нарядов. Расцвет французской аристократии. Версаль – дворец французских королей.

Иллюстративный материал:

- Док. Фильм «Версаль».

Музыкальный материал:

- Менуэт (видео);
- Г.Ф. Гендель. Менуэт из сюиты «Музыка фейерверка»;
- И.С. Бах. Менуэт из Сюиты № 2 для флейты с оркестром;
- Л. Боккерини. Менуэт из Квинтета;
- Й. Гайдн. Менуэт из Симфонии № 45 («Прощальная»);
- Д. Готье. Гавот;
- Ж.Б. Люлли. Гавот ре минор;
- С. Прокофьев. Гавот из Симфонии № 1 («Классическая»).

Урок 5

Подтема: Старинные европейские бытовые и бальные танцы от Средневековья до XVIII века

Полонез

Полонез – происхождение от польского народного танца «Ходзоны». В нач. XVIII в. – широкая известность как бального танца во всей Европе,

особенно во Франции. «Полонез» по-французски означает *Польский*. Бальный полонез – особая роль в обстановке грандиозных и роскошных балов. Особенность построения по рангам согласно придворному этикету. Танец – шествие, горделивость осанки, мягкий шаг, сложность фигур композиции. Сравнение с Менуэтом и Гавотом – сходство и различие.

Музыкальный материал:

- Полонез (видео);
- П.И. Чайковский. Полонез (танец с кубками) из балета «Лебединое озеро» (видео);
- П.И. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин» (видео).

Урок 6

Подтема: Старинные европейские бытовые и бальные танцы от Средневековья до XVIII века

Сарабанда, Контрданс

Сарабанда – испанский танец-шествие XVII-XVIII веков. Происхождение танца и названия. Характер танца, его отличие от других бассдансов.

Контрданс—английский танец XVII-XVIII веков. Сходство с бранлем. В сер. XVIII в. Контрданс отражает новые нормы общественного поведения и моды. Более демократичная атмосфера. Парные манерные танцы уступают место массовым танцам, доступным широким кругам. Танец – игра.

Музыкальный материал:

- Сарабанда (видео);
- Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Сюиты № 4 ре минор;
- Г.Ф. Гендель. Сарабанда из Сюиты № 7 соль минор;
- Ж.Ш. Шамбоньер. Сарабанда.
- Контрдансы (видео).

Урок 7

Подтема: Старинная танцевальная сюита

Зарождение танцевальной сюиты в XV-XVI веках при дворах европейских вельмож, когда группы танцев исполнялись без перерыва.

XVI-XVIII века – появление инструментальной сюиты. Первые сюиты объединяли медленную **Павану** и быструю **Гальярду**. XVII-XVIII века – время, когда сложилась **старинная танцевальная сюита**. Обязательные и необязательные танцы.

Музыкальный материал:

- Туано Арбо (Жеан Табуро). Павана и Гальярда (видео);
- Винченцо Галилеи. Сюита для лютни: Павана и Гальярда;
- Ж.Ш. Шамбоньер. Павана и Гальярда;
- И.С. Бах. Французская сюита № 2 до минор.

Урок 8

Подтема: Бальные танцы XIX века

Вальс

XIX век – эпоха **вальса**. Завершение эпохи Менуэта и Гавота, на смену которым пришли более свободные и непринужденные танцы. Новая столица танцевальной моды – Вена. Происхождение вальса от народных танцев – Лендлер и Вольта. Значение названия «вальс».

«Венский» вальс. Роль композиторов Йозефа Ланнера и Иоганнов Штраусов, отца и сына. И. Штраус-сын – «Король вальса». Влияние музыки Штрауса на хореографию вальса. Слияние музыки, движений и чувственности.

Музыкальный материал:

- И.Штраус-сын. Вальс «На прекрасном Голубом Дунае». Венский филармонический оркестр. Дирижер Даниэль Баренбойм (2009); Жорж Прётр (2010); Марис Янсонс (2012), видео;

- «Праздничный вальс» (венский). Московский государственный академический театр танца «Гжель». Художественный руководитель театра народный артист России Владимир Захаров (видео).

Урок 9

Подтема: Бальные танцы XIX века. Славянские танцы

Полонез и Мазурка

Полонез и Мазурка – символы Польши. Новый этап развития бальной хореографии – танцы славянских народов. Взлет популярности **Полонеза** в XIX веке благодаря композитору Фридрику Шопену.

Мазурка – происхождение танца. Народная и бальная мазурка. Роль творчества Шопена в популяризации этого танца. Значение полонеза и мазурки в жизни и творчестве Шопена.

Музыкальный материал:

- Ф. Шопен. Полонез № 3 Ля Мажор;

- Мазурка (видео);

- П.И. Чайковский. Мазурка из балета «Лебединое озеро» (видео);

- Ф. Шопен. Мазурка ор. 7 № 1 Си бемоль Мажор, ор. 33 № 2 Ре Мажор.

Урок 10

Подтема: Бальные танцы XIX века. Славянские танцы

Полька

Полька – старинный народный чешский танец. Происхождение названия. Народная и бальная полька. Непревзойденный мастер польки – И. Штраус.

Музыкальный материал:

- Полька (видео);

- И. Штраус-сын. Полька «Трик-трак»;
«Полька – Анна»;
Полька «На охоте»;
- И. Штраус-сын и Йозеф Штраус «Полька – пиццикато».

Уроки 11-12

Подтема: Народные танцы

Русский танец

В народных танцах раскрывается душа, характер и жизнь народа. Богатство и разнообразие русского народного танца. Два основных жанра – хоровод и пляска, женственность, удаль и озорство.

Музыкальный материал:

- Танцы из репертуара Московского государственного академического театра танца «Гжель». Художественный руководитель театра народный артист России Владимир Захаров (видео);
- Танцы из репертуара Государственного академического народного хора им. М.Е. Пятницкого. Художественный руководитель Александра Пермякова (видео);
- Танцы из репертуара Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева (видео).

Уроки 13-14

Подтема: Народные танцы

Испанский танец

Два типа испанского танца – **фламенко** и **классический**. Искусство **Фламенко**: народный танец, пение (канте хондо), игра на гитаре. Родина фламенко – южная провинция Испании Андалусия.

Начало XX века – возрождение искусства фламенко благодаря творчеству композиторов И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи. Происхождение слова «фламенко», разные версии. Уникальность танцев фламенко – одиночные танцы. Выразительность, страстность, трагичность. Малое сценическое пространство – внутренняя эмоциональная концентрация, в глубине души. Танцы – **Цыганское Танго, Фаррука, Фанданго, Фандангильо**.

Самые распространенные **классические танцы** – **Болеро** и **Хота**. Происхождение названия. Ритмические особенности.

Музыкальный материал:

- Танцы фламенко (видео);
- П.И. Чайковский. Болеро из балета «Лебединое озеро»,
Испанский танец «Шоколад» из балета «Щелкунчик» (видео);
- М.И. Глинка. «Арагонская хота». Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева (видео);

- М. Равель. Болеро (танцевальная постановка, видео).

Урок 15

Подтема: Народные танцы

Итальянский танец

Тарантелла - танец, распространенный по всему югу Италии. Происхождение названия. Характер танца, ритмические особенности.

Музыкальный материал:

- Тарантелла (видео);
- Дж. Россини. «Тарантелла»;
- Л. Денца. «Funiculi, Funicula» (неаполитанская песня);
- В. Гаврилин. Тарантелла из балета «Анюта» (видео).

Урок 16

Подтема: Народные танцы

Венгерский танец

Чардаш – венгерский народный танец. Происхождение названия. 2^х частное строение танца. Чардаш – танец и виртуозные инструментальные импровизации цыган. В 30-е годы XIX в. Чардаш становится бальным. «Король чардаша» – Имре Кальман, создатель классической оперетты.

Музыкальный материал:

- Чардаш (видео);
- И. Брамс. Венгерский танец № 1 соль минор;
- И. Кальман. Оперетта «Марица». Чардаш Тассило «Эй, цыган»;
- Монти. Чардаш;
- П.И. Чайковский. Венгерский танец из балета «Лебединое озеро» (видео).

Урок 17

Подтема: Народные танцы

Музыкально-хореографический сюрприз:

- Концертная программа Московского государственного академического театра танца «Гжель»:

«Мы танцуем Сиртаки» (Греция);
«Еврейские мотивы» (Израиль);
«В ритме Канкана»;

- Государственный академический ансамбль народного танца им. Игоря Моисеева:

«Сюита греческих танцев»;
Концертная программа «Lord of the Dance» и «Rider Dance» (Ирландские танцы).

Уроки 18-20

Подтема: XX век – латиноамериканские и джазовые танцы американского континента

Фокстрот, Чарльстон, Румба, Танго, Буги-вуги, Рок-н-ролл, Твист

Появление джазовых танцев связано с развитием джазовой музыки. Влияние джаза на латиноамериканскую музыку и танец.

Музыкальный материал:

Фокстрот (видео);

Фокстрот: (на выбор) - П. Абрахам. «Когда мы танцуем с тобой»;

- Адамсон, Лэйн. «Приглашение на свадьбу»;

- А. Полонский. «Цветущий май»;

- Э. Лекуона. «Лунная пыль»;

- Тьерни. «Рио-Рита»;

- Р.Фрид .«Маленькая мельница».

Чарльстон:

- Леопольд Подешт, стихи Г.Фере. Песня «Бабушка, научи танцевать чарльстон»;

- Альфред Шнитке. Чарльстон из кинофильма «Похождения зубного врача».

- Чарльстон (видео).

Румба:

- П.Уитмен. «В кафе»;

- Р. Паулс. Румба;

- Румба (видео).

Танго:

- Аргентинское танго, Европейское танго (видео);

- А. Пьяццолла. «Libertango»;

- А. Пьяццолла. « Adios Nanino»;

- «В Париже танго». Московский государственный академический театр танца «Гжель». Художественный руководитель Владимир Захаров.

Буги-вуги:

- Буги-вуги (видео);

- Н. Thomas. «The five boogie»;

- Р. Энтони. «Буги для труб»;

- Ч. Смит. «Буги».

Рок-н-ролл:

- Рок-н-ролл (видео);

- На выбор из репертуара Билла Хейли , Элвиса Пресли и группы «Битлз».

Твист:

- Твист (видео);

- Чабби Чекер. «Let's Twist Again» («Давай станцуем снова твист»);

- А.Зацепин. «Песенка о медведях» из кинофильма «Кавказская пленница»;

- Ю.Саульский. «Черный кот»;

- Арно Бабаджанян. Песни «Королева красоты», «Солнцем опьяненный», «Лучший город земли» (исп. Муслим Магомаев).

Урок 21

Заключительный контрольный обзор по теме «Танцевальная музыка»

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

Тема 2. Маршевая музыка

Урок 22

Подтема: Марш и его жанровые особенности

Марш – музыка для шествия. Значение слова «марш». Виды шествий. Функциональная роль маршевой музыки. Характер военной музыки, духовые оркестры. Жанровые особенности марша. Разновидности марша. Композиторы, составившие славу маршевой музыки.

Музыкальный материал:

- Парад частей Гренадерского корпуса в день рождения Императорского Величества Государя Императора Николая II;
- Марш Кавалергардского полка;
- Марш Преображенского полка;
- Марш Печерского полка;
- В. Агапкин. «Прощание Славянки».

Уроки 23-24

Подтема: Сказочность, героика и трагедия в маршевой музыке

Разнообразие маршевой музыки в произведениях крупной формы. Сказочные, героические и трагические образы в маршевой музыке балетных, оперных и симфонических произведений.

Музыкальный материал:

- П.И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик»;
- М.И. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;
- С.С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам»;
- И. Штраус-отец. «Радецки-марш»;
- П.И. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год» (фрагмент);
- Дж. Верди. Марш из оперы «Аида»;
- Л. ван Бетховен. Марши из II и IV частей Симфонии № 5;
- Р. Вагнер. Полет Валькирий из оперы «Валькирия»;
- Д. Шостакович. Эпизод фашистского нашествия из I части Симфонии №7;
- Григ. «Смерть Озе» из сюиты «Пер Гюнт».

Тема 3. Песенная музыка

Уроки 25-27

Подтема: Русское народное песенное творчество

Русское народное творчество – постоянный спутник человека на протяжении жизни. Народная песня – история русского народа. Народное творчество (фольклор) – мудрость народа, ум и душа многих поколений. Содержание песен, их жанровые особенности. Значение народной песни в творчестве русских композиторов.

Музыкальный материал:

- Былина «Про Добрыню»;
- Историческая песня «Как за речкою, да, за Дарьею»;
- Трудовая песня «Эй, ухнем»;
- Свадебная песня «Ты река ль, моя реченька»;
- Лирические протяжные песни:
 - «Не одна во поле дороженька» ;
 - «Не велят Маше за реченьку ходить» ;
 - «Ой, да ты, калинушка»;
 - Цыганков. Вариации на тему русской народной песни «По Муромской дорожке» (оркестр);
 - «Степь да степь кругом».
- Плясовая песня «Выйду на улицу»;
- Хороводные песни:
 - «Вдоль да по речке»;
 - «По улице мостовой».
- Песни из репертуара Государственного академического русского народного хора им.М.Е. Пятницкого (видео).

Иллюстративный материал:

- Репродукции картин русских художников;
- Стихи русских поэтов:
 - В.С. Межевич. «Русские песни»;
 - А.Н. Апухтин. «Русские песни»;
 - Л. Н. Трефолев. «Дубинушка».

Уроки 28-31

Подтема: Русская песенность в классической опере

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Садко»

«Садко» – образец претворения русской песенности в опере. Опера-былина – эпический жанр. Основа сюжета – различные варианты новгородской былины о Садко. Либретто – использование подлинных текстов былин, песен, заговоров, причитаний. Повествовательный, эпический характер.

Опера «Садко» – сокровищница жанров русского музыкального фольклора: былинные напевы, жанровые элементы протяжных, свадебных и хороводных, дружинных, колыбельных и плясовых песен, веселые «скоморошины». Картина былинного Новгорода и образы сказочного подводного царства. Музыкальные средства, характеризующие эти два мира.

Оркестровое вступление «Океан – море синее» – изображение стихии воды, приемы музыкальной живописи. Роль этой темы в опере.

Строение оперы – 7 картин. Проследить развитие повествовательного сюжета и проанализировать музыкальный материал – русскую народно-песенную основу.

Музыкальный материал :

- Оркестровое вступление «Океан – море синее»;
- 1 картина. Ария Садко, Пляска и песня скоморохов;
- 2 картина. Песня Садко, Картина озера – плывущие лебеди,
Хороводная песня Садко.
- 4 картина. Песни торговых гостей:
Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя,
Песня Веденецкого гостя;
Песня Садко с хором.
- 6 картина. Величальная песня Садко, Пляски царства подводного;
- 7 картина. Колыбельная песня Волховы,
Финал.

Уроки 32-33

Заключительный контрольный обзор по темам «Маршевая музыка» и « Песенная музыка».

Вопросы, тесты, творческие задания, музыкальная викторина.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

Ожидаемые результаты

Работая с детьми, можно проследить, как наполняются их души, становится более отзывчивой их человеческая натура, познавательная информация оказывается личностно значимой. Постепенно в ребенке, ученике формируется Личность. И все это оказывает благотворное влияние на развитие музыкально-творческих способностей.

В первом классе дети погружаются в разнообразнейший **звуковой и звучащий мир**. Они **научаются** его воспринимать, чувствовать и понимать; ощущать его красоту, выразительность, содержательность и значимость; осознавать, что человек с его миром чувств и переживаний, есть часть этого

«микрокосмоса» («Как возникла музыка», «Колокольная музыка», «Часовая музыка», «Звучащая природа»).

Любое произведение, с которым знакомятся учащиеся, является богатейшим образно-эмоциональным источником. Они **учатся** переживать музыку, представлять различные ее образы и характеры так, чтобы они становились для них личностно значимыми.

Таким образом, важнейшим видом деятельности на уроке становится **музыкальное восприятие**. Получая художественные впечатления и информацию, дети **учатся** накапливать запас музыкально-слуховых **представлений**, постепенно **овладевая** всем многообразием музыкального языка. Приобретают **навык** анализа выразительных средств и их связи с характером образов, передаваемых в музыке. А отсюда, и **осознание** того, что каждое произведение уникально и неповторимо («Зрительно-пластические образы в музыке», «Сказочные образы», «Сказка в балете»).

Во втором классе при изучении учебного материала («Картины природы в музыке», «Музыкальные образы» и «Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой») углубляется процесс **эмоционального и осознанного восприятия**, еще более воздействуя на сферу чувств и внутренний мир, развивая эмоции, мысли, мировосприятие и миропонимание. Дети **учатся** не только слушать, но и слышать музыку. На основе полученных впечатлений и знаний развиваются **навыки и умения** говорить о музыке, грамотно и красиво излагать свои мысли, передавать словами ощущения и чувствования, улавливать тончайшие детали музыкального образа.

В третьем классе, в отличие от предыдущих, происходит **обобщение знаний, умений и навыков** через историко-жанровые темы (танцевальная, маршевая и песенная музыка). И главным **результатом** становится развитие **познавательной и творческой самостоятельности и активности**. Дети получают знания и художественные впечатления не только на уроке или из учебного пособия, но и сами находят интересный дополнительный информационный и иллюстративно-музыкальный материал. Учатся открывать красоту во всем.

Начиная с первого класса, готовясь дома к занятиям, у детей **вырабатывается потребность** слушать музыку, и даже в разных исполнениях и интерпретациях. Они научились создавать «музыкальные копилки», то есть папки, в которые вносят все изучаемые произведения.

Еще очень важный **навык и умение** – обобщение знаний, сравнение, нахождение образно-смысловых и тематических связей, связи разных видов искусств на основе полученных музыкально-исторических **знаний** и музыкально-эстетической грамотности.

Перелистывая страницы Пособия, созданного автором в содружестве с О.В. Бардиной (художественное оформление), можно увидеть очень красивый, со вкусом подобранный иллюстративно-художественный

материал с указанием авторства произведений живописи. Вольно или невольно это приводит учащихся к **восприятию** произведений изобразительного искусства, ощущения красоты зрительных образов и осознания их органичной связи со звучащей музыкой.

За три года обучения дети учатся понимать эмоциональный и содержательный звуковой мир музыки; тихий язык красок; выразительный и чувственно наполненный язык движений и танца; бесконечность всего живого мира. Душа и сердце открываются навстречу Добру, Любви и Красоте, вызывая интерес к занятиям и высокую творческую и профессиональную результативность.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Процесс обучения включает в себя ряд обязательных компонентов: *аудиторные занятия в различных его формах; самостоятельная домашняя подготовка; посещение учреждений культуры (концертного зала филармонии, органного зала, театров, музеев); участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы.*

Составной частью содержания учебного процесса является оценка качества обучения. Основные виды контроля и учета успеваемости обучающихся по предмету «Слушание музыки» в соответствии с ФГТ представлены в следующих формах: *текущий контроль и промежуточная аттестация.* Все формы контроля выполняют обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется в процессе учебной деятельности на каждом уроке и направлен на выявление общего уровня подготовки и качества овладения учебным материалом.

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков, подытоживающих изучение крупных разделов программы или годового цикла. Она позволяет определить качество реализации поставленных целей и задач, и выявить уровень умений и навыков на определенном этапе обучения.

Автор программы пытался творчески, с любовью подойти к созданию программы и Учебного Пособия, чтобы ученики с удовольствием открывали его, с интересом читали, изучали и знакомились с произведениями изобразительного искусства.

После каждого урока даются основополагающие вопросы, закрепляющие учебный материал в процессе домашней работы. Обязательным условием выполнения домашнего задания является прослушивание произведений. Отрадно, что в процесс подготовки включаются родители, – с интересом читают учебник и слушают музыку, порой в различных исполнениях и интерпретациях, в аудио и видеозаписях. А также, вместе находят дополнительную информацию и делятся ею на уроке.

В завершении крупного тематического блока можно проводить блиц-опрос, письменное тестирование, творческие задания, музыкальные викторины. Предмет настолько интересен, что дает широкую возможность для развития творческой инициативы самого преподавателя. Результатом совместной работы могут быть открытые уроки и выступления детей с интересными сообщениями, а также в классе по основному инструменту. Кроме того, на уроках специальности (фортепиано) дети с преподавателем разучивают фрагменты изучаемых произведений в адаптированном варианте. Таким образом, они музыку слушают, понимают и сами исполняют.

1 и 2 классы завершаются заключительным годовым обзором. Учебный материал 3 класса так насыщен, что заключительный обзор разделяется на два блока: история танцевального искусства и маршевая и песенная музыка.

Итоговая оценка в конце третьего года обучения заносится в свидетельство об окончании школы.

Система оценок вполне традиционна. По пятибалльной шкале в соответствии с ФГТ выработаны следующие критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

Оценка «5» («отлично»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- владение музыкальной терминологией;
- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «4» («хорошо»):

- знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы, но малая активность на уроке;
- владение музыкальной терминологией;
- недостаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

Оценка «3» («удовлетворительно»):

- не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала на уровне требований программы;
- неуверенное владение музыкальной терминологией;
- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.

В рамках существующей шкалы оценок допустимо применение плюсов и минусов.

Кроме того, оценка за работу на уроке, за четверть и за год отражает большую или меньшую активность, творческий подход к ответу, умение размышлять и рассуждать, эмоционально откликаться на музыку и поставленный вопрос, выполнение в полном объеме домашнего задания и, конечно, интерес к предмету.

Необходимо заметить, что встречаются дети с замедленной реакцией, которым трудно говорить, а тем более рассуждать. Но в таких молчаливых детях все равно идет процесс накопления. Они дома слушают музыку, находят дополнительный материал, поэтому достойны поощрения и похвалы. Но есть большая разница между тем, какими дети были вначале и к какому результату подошли в итоге. Для преподавателя это большая радость – формировать творческую личность. Передавать им свою любовь и интерес к музыке, видеть процесс роста человеческой индивидуальности.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Формы и методы учебно-воспитательного процесса

Мир музыки безграничен. Чтобы его понять и постичь, необходимо овладеть навыками музыкального восприятия, накапливая слушательский опыт. Музыка более других искусств требует специальной подготовки. Ее выразительные средства и образы не столь наглядны, как в живописи. Она воздействует эмоционально, обращается к чувствам и настроениям людей. Постоянно приучаясь слушать музыку, ребенок развивает свой слух и постепенно овладевает секретом понимания музыки.

Содержание музыки познаваемо. У музыки есть особое свойство – она пробуждает стремление человека распознать ее эмоциональный смысл, пережить его по-своему. Композитор достигает своей цели благодаря выразительным элементам музыкального языка. И слушая одно и то же произведение несколько раз, ребенок, как и любой слушатель, привыкает к его звуковым очертаниям, выстраивая логику формы и эмоциональную атмосферу.

Итак, предмет «Слушание музыки» направлен на формирование навыков и умений музыкального восприятия, развития способности слуховой наблюдательности и слуховой активности. А это приводит к накоплению знаний, к познавательной активности, следовательно, к интеллектуальному развитию, умению делать самостоятельные выводы и обобщения.

Важнейшей формой ведения урока с младшими школьниками является **урок-беседа**. Это диалог преподавателя с детьми, в процессе которого учащиеся вовлекаются, благодаря вопросам, в **активную поисковую ситуацию**.

На первом же уроке в 1 классе, погружаясь в тему «Как возникла музыка», дети рассуждают о том, какие звуки они слышат вокруг. И самостоятельно приходят к мысли о том, что звуки музыкальные, как, оказывается, рождаются из звуков природы. Слушая в записи различные «голоса» природы из Концертов А. Вивальди «Времена года», в воображении детей рождаются яркие картины. По выразительным тембровым краскам

инструментов, по мелодическим оборотам они по-новому воспринимают явления природы.

Приступая к изучению темы «Колокольная музыка», при просмотре и прослушивании колокольных звонов учащиеся начинают задумываться о значимости колоколов в жизни людей. Сами приходят к выводу, от чего зависит высота и громкость звука колоколов. Находят различие характера колокольности в произведениях Мусоргского и Рахманинова.

При знакомстве с песней «Вечерний звон», читая стихотворение И. Козлова, преподаватель задает следующие вопросы: «От чьего лица ведется повествование?», «Какого возраста может быть этот человек?», «Что он вспоминает и о чем переживает и сожалеет, когда слышит знакомый звон?». Слушаем песню в исполнении Николая Гедды в сопровождении хора. Перед прослушиванием звучит вопрос, активизирующий восприятие: «Что вы слышите или ощущаете, когда звучит хор?» или «На что похоже звучание хора?». Вместе пытаемся понять выразительную роль хора, звучание которого так напоминает звон колоколов. Рассматривая репродукцию одноименной картины И. Левитана, определяя ее настроение, преподаватель просит найти общие черты с характером прослушанной песни.

Или другой пример. Вникая в судьбу царя Бориса Годунова при просмотре сцены Коронации из Пролога оперы Мусоргского, дети видят мучения царя и понимают психологическую роль присутствия на сцене мальчика в белой одежде. Через призрак образа убиенного царевича Дмитрия композитор передает муки совести Бориса (постановка театра имени Станиславского и Немировича-Данченко).

Изучая тему «Зрительно-пластические образы в музыке», знакомясь с теми или иными персонажами и образами, дети приходят к самостоятельному пониманию, что характер раскрывается через пластику движений.

Самое сложное по содержанию произведение этой темы – фрагмент из «Патетической» сонаты Бетховена, – образ судьбы, ее «шаги». Отвечая на вопрос: «Как вы думаете, что такое судьба?», дети рассуждают об этой невидимой силе и понимают, что ее можно только ощутить и почувствовать. И, что судьба человеческая, на примере жизни композитора, имея две стороны, воплощается через силы добра и зла.

В теме «Сказочные образы» слушаем пьесу «Гном» из цикла «Картинки с выставки» Мусоргского. Перед прослушиванием настраиваем детей на то, что по сравнению с рисунком В. Гартмана, это не совсем гном. В процессе беседы о прослушанной музыке, услышав интонации, напоминающие плач, дети чувствуют и осознают, что это образ страдающего и несчастного существа. А название «Гном» означает «маленького» бесправного человека. И понимают, что композитор переосмысливает и по-своему воспринимает рисунок художника.

Таким образом, уже в 1 классе, благодаря поисковой, проблемной ситуации, путем активного «наблюдения за музыкой», дети через ощущения, чувствования и размышления приходят к пониманию воспринимаемой музыки, окружающего мира, человеческих отношений и познанию жизни.

Но, чтобы понимать музыку, обязательно нужны **иллюстративно-дидактические материалы**. Это - репродукции картин, фотографии, произведения литературы, видеоматериалы, портреты композиторов, художников, литераторов, исполнителей. А также, **объяснительный метод обучения** – интересный рассказ преподавателя. Значительную помощь при обучении приобретает ярко иллюстрированное Учебное пособие.

Кроме урока – беседы, в зависимости от темы и изучаемого материала, виды уроков могут быть: урок-игра, урок-сказка, урок-настроение, урок-рассказ, урок с элементами самостоятельного анализа, урок-обобщение.

Вот несколько примеров:

Урок-игра

В теме 1 класса «Как возникла музыка» есть подтемы «Деревянные звуки», «Стеклянные звуки», «Металлические и шуршащие звуки». Названия уже предполагают игровую деятельность. Слушая звуковые загадки, дети определяют их принадлежность. Кроме того, озвучивая стихотворения на различных шумовых инструментах, создаются звуковые картины. Такое озвучивание носит театрализованный характер.

На уроках, посвященных русскому балету (1, 2 классы), ставится задание – по фотографиям сцен из балета найти разновидности балетного танца. В 3 классе по фотографиям и художественным иллюстрациям, произведениям живописи и литературы определить жанровые разновидности танцев и русской народной песни.

Урок-сказка

Погружение в мир сказки через музыку и произведения литературы:

- Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»;
- Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»;
- Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»;
- Чайковский. Балеты «Щелкунчик» и «Спящая красавица».

Урок-настроение

1 класс – «Звучащая природа»;

«Балет – волшебное искусство».

2 класс – «Музыкальные образы»;

«Картины природы в музыке».

Урок с элементами самостоятельного анализа

1 класс - «Звучащая природа». При прослушивании музыки в Учебном пособии можно делать пометки на специально отведенных строчках. Это личные впечатления о характере музыки.

3 класс - «Сказочность, героика и трагедия в маршевой музыке». Записать, какими приемами создается передаваемый образ.

Урок-обобщение

Открытые, обзорные итоговые уроки, в которых есть блиц - вопросы, творческие задания, музыкальные викторины, тесты.

Необходимо уточнить, что на одном занятии могут быть использованы разные формы уроков. Например, урок-беседа + урок-игра; урок-беседа + урок-настроение; урок-рассказ + урок-сказка; урок-беседа + урок-сказка + урок-настроение; урок-беседа + урок с элементами самостоятельного анализа.

Таким образом, основу учебно-музыкальной, художественно-творческой деятельности образует коммуникативный процесс познания, совместное творческое общение учащихся и преподавателя.

Но главное, что разные **технологические приемы**, как то: проблемный, объяснительно-иллюстративный метод, эвристическая беседа, активно-познавательная деятельность, личностно-ориентированный подход, разные формы уроков **направлены на:**

- Создание на уроке атмосферы увлеченности и заинтересованности;
- Создание дружеской, доверительной обстановки;
- Создание творческой активности;
- Развитие эмоциональной отзывчивости, состояния сопереживания;
- Развитие способности образного мышления;
- Развитие способности осознанного восприятия;
- Развитие навыков анализа и обобщений;
- Развитие навыков самостоятельного мышления;
- Расширение общего кругозора.

Для качественной творческой работы по предмету «Слушание музыки» необходимы:

- Кабинет, оборудованный видео - и аудиотехникой;
- Иллюстративно-наглядный материал;
- Музыкальные инструменты;
- Учебное пособие.

Реализация поставленных целей и задач программы

Вот несколько примеров реализации поставленных целей и задач на основе тематического плана 1 и 2 классов.

Первый класс открывается темой **«Как возникла музыка»**, подтема **«Звуки окружающего мира»**. После исполнения песни «Где музыка берет начало» (муз. Е Крылатова, ст. Ю. Энтина) и последующей беседы дети приходят к пониманию того, что нас окружает богатейший звуковой мир. Что звуки музыкальные рождаются из звучащей живой природы; что человек – это тоже драгоценная часть природы, мира красоты. Песня помогает почувствовать то, чего возможно не замечали ранее.

Тема **«Колокольная музыка»**, подтемы **«Колокола и колокольчики»** и **«Колокольность в классической музыке»**. При прослушивании русской песни на стихи И. Козлова «Вечерний звон» мы говорим о судьбе человека, который на склоне лет, уже давно покинувший отчий дом, услышав знакомый колокольный звон, с грустью вспоминает всю свою прожитую жизнь. Сравниваем песню с одноименной картиной И. Левитана. Находим общую «тональность» этих произведений – тишину и покой, светлую печаль, рождающуюся из отдаленно звучащих колоколов.

Знакомясь с произведениями М. Мусоргского (Сцена коронации царя Бориса из оперы «Борис Годунов» и «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки») дети понимают нравственный аспект жизни (судьба царя Бориса) и осознают величие нашей родины, выраженных через торжественное звучание колоколов.

И совсем иная трактовка колокольности – в произведениях С. Рахманинова. В процессе беседы находим различия в характере колокольности произведений Мусоргского и Рахманинова – торжественного прославления земли русской и ощущения надвигающейся беды.

А звенящие колокольчики и челеста в «Марше Черномора» Глинки и «Танце Феи Драже» Чайковского приводят детей в мир сказки, волшебства и красоты.

Так, многокрасочная палитра колокольных звуков рождает многообразие отражаемого мира.

Тема **«Звучащая природа»**, подтема **«Живая природа в музыке»**. Возвращаемся к первоначальной теме, но в другой трактовке. Это будет «голосящая» природа, то есть образы птиц, представленные в музыке разных композиторов (кукушка, соловей, жаворонок, лебедь). Погружаемся в красоту звучащей живой природы, одухотворенной человеческим теплом.

Тема **«Зрительно-пластические образы в музыке»**, подтема **«Отображение в музыке образов через пластику движений»**.

Зрительные ассоциации имеют большое значение в восприятии музыки. В этой теме предлагается изучение различных по характеру произведений:

- Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» и «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»;

- М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила»;

- Э. Григ. «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»;

- Л. ван Бетховен. Вступление из 1 части «Патетической сонаты».

На примере данных сочинений, образном многообразии (белочка, богатыри, царевна Лебедь, шмель, Черномор, тролли, «судьба») прослеживаем связь двигательной пластики с характером отражаемого образа. Все сказочные персонажи ассоциируются с человеческими сущностями. Особняком стоит образ «судьбы» из «Патетической сонаты» Бетховена. Ее невозможно увидеть, «дыхание и шаги» судьбы можно только почувствовать. К ощущению коварства судьбы приходим через зловещую фантастику музыки Грига.

Для детей младшего возраста зрительно-пластические образы значительно раздвигают границы смыслового видения музыки. Но при этом, за любой зрительной ассоциацией стоит эмоционально-психологическая основа.

Тема **«Сказочные образы»** продолжает предыдущую тему. Вновь возвращаемся к музыке Мусоргского, знакомясь с пьесами из цикла «Картинки с выставки» («Избушка на курьих ножках» и «Гном»). Сравниваем рисунки В. Гартмана и музыку композитора. Хотя «Гном» Гартмана не сохранился, но известно, кто изображен на рисунке. Мусоргский, как истинно творческая натура, переосмысливая рисунки друга, раскрывает перед нами характерные типажи. Это злая колдунья Баба-Яга и очеловеченный образ «гнома». Беседуя о том, как музыка раскрывает образ этого несчастного человечка, дети рассуждают о сочувствии к подобным людям, сопереживании его душевному состоянию.

Тема **«Сказка в балете»**, подтемы «Балет – волшебное искусство» и «Русский классический балет» («Щелкунчик» и «Спящая красавица» П. Чайковского). Через зрительно-пластические образы переходим к балетной пластике. Это самое волшебное воплощение музыки и чувственной красоты на сцене. При просмотре балетов дети живут в мире эстетической красоты, яркого эмоционального сопереживания, в мире добра и всепобеждающей силы любви.

Во **втором классе** образно-смысловые и эмоционально-психологические темы расширяются и углубляются.

Тема **«Картины природы в музыке»**, подтемы «Картины воды в музыке» и «Картины света в музыке» продолжают линию 1 класса. Но картины природы предстают в двух аспектах – картинно-изобразительном (Римский-Корсаков. «Море» из «Шехеразады», Подводное царство из оперы «Садко», Сен-Санс «Аквариум», Григ «Утро») и образно-психологическом (Шуберт. «Форель», песни из цикла «Прекрасная мельничиха», Аренский «Ручеек в лесу»).

Самая объемная и эмоционально наполненная тема – **«Музыкальные образы»**. Подтемы:

- Образы масок (Р. Шуман. «Пьеро» и «Арлекин» из цикла «Карнавал», И. Стравинский. Сцена из балета «Петрушка»);
- Сказочные образы (Э. Григ. «Шествие гномов», М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки»);
- Образы игрушек (П. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома», Д. Шостакович. «Танцы кукол»);
- Волшебные образы (А. Лядов. «Музыкальная табакерка», Ф. Лист – Н. Паганини. «Кампанелла»);
- Образы животных (К. Сен-Санс. «Карнавал животных»);
- Героические образы (Р. Вагнер. «Полет валькирий» из оперы «Валькирия», Ф. Шопен. Этюд «Революционный»);
- Лирические и лирико-психологические образы (Ф. Лист. «Грезы любви» № 3, Бетховен. «К Элизе», В. Ребиков. Вальс из оперы «Елка», П. Чайковский. Балет «Лебединое озеро»);
- Возвышенные и божественные образы (Дж. Каччини. «Ave Maria», Бах – Гуно «Ave Maria», Ф. Шуберт. «Ave Maria», Моцарт. Реквием, «Лакримоза»).

Эта тема приобретает наибольшее этическое воздействие благодаря сильному эмоциональному переживанию и состраданию.

Образы масок. Пьеро и Арлекин из «Карнавала» Шумана представляют два психологически противоположных образа, два характера и темперамента.

Русский Петрушка из балета Стравинского – это образ добродушного всеобщего забавника и человека с легко ранимой душой. Сравнивая и анализируя, приходим к выводу, что в нем соединились черты веселого, подвижного Арлекина и страдающего и одинокого Пьеро. Такова сущность человека, в котором есть разные психологические натуры.

Образы игрушек. На примере игрушек для девочек (куклы) и мальчиков (лошадки, солдатики) можно увидеть различие женского и мужского психологических типов. Девочка, играющая с куклой, переживающая за нее, – это будущая мама. Говорим о воспитании материнских чувств у девочек через игру.

Образы животных. Вот уж, где «портретное» многообразие типажей и характеров. Представляя пародийный «портрет» того или иного животного, его повадки, характер, голос, движения, композитор дает целую галерею и человеческих образов. Гордый Лев; глупышки Куры; боязливая Антилопа; медлительная Черепаха, танцующая канкан; добродушный и неуклюжий Слон; осторожная и предусмотрительная Кенгуру; красавицы Рыбки; упрямый Осел; беззаботные райские птички; красивый, задумчивый и одинокий Лебедь – в них угадываются черты человеческой натуры. Поэтому человек – это частица богатейшего мира живой природы.

Героические образы. На примере «Революционного» этюда Шопена рассказываем об известном историческом событии, преломленном сквозь призму музыкального шедевра. Так оно воздействует сильнее.

Образы лирические и лирико-психологические. Это произведения о любви, различных ее проявлениях, о красоте чувств. Дети необыкновенно тонко и душевно отзывчиво могут воспринимать музыку о любви и красоте, и без робости выражать свои суждения.

В «Вальсе» из оперы «Елка» В. Ребикова учащиеся сталкиваются с очень волнующим моментом – страданием, болью, одиночеством, бесприютностью детей, их смертью и обретением Счастья после смерти. Читая сказку Андерсена «Девочка со спичками» и рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на Елке», дети остро чувствуют горе героев, сострадая и сопереживая им. Здесь срабатывает идентификация эмоционального настроения, когда они могут поставить себя на место героев. И тогда, содержание музыкального произведения дает повышенную личную остроту восприятия.

Возвышенные и божественные образы. Образ Марии Богоматери как идеал женской красоты, наивысшего выражения возвышенной, внеземной любви и материнства. Святая Мария, Мать Христа – это воплощение духовной чистоты и совершенства. Слушание «Ave Maria» разных композиторов, знакомство с изображением Мадонн на картинах Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти этика христианства, с ее идеалом всепоглощающей материнской любви и состраданием, очень сильно воздействует на детей.

Возвышенная красота и любовь («Ave Maria») и возвышенная печаль и горе (Моцарт. «Лакримоза»). Эта подтема связана с лирико-психологическими образами.

Продолжением «Музыкальных образов» является тема **«Образная выразительность вокальной музыки – оперной и хоровой»** (Моцарт. Опера «Волшебная флейта», Г. Свиридов. Концерт для хора «Пушкинский венок»).

Опера Моцарта – это фейерверк юмора, добра, сердечности, противопоставление добра и зла, разума, мудрости и человеческой коварности. Эта сказочная опера заставляет задуматься о смысле жизни и истинной праведности.

«Пушкинский венок» Свиридова представляет многокрасочный мир поэзии Пушкина, воплощенной яркими образами хорового исполнения.

Хотя, ни в одном тематическом блоке не заявлена такая тема, как «Средства музыкальной выразительности», но образно-эмоциональный разбор произведений происходит на основе связи содержания и формы, через все многообразие музыкального языка. Это отражено в трех частях Учебного Пособия, насыщенного учебно-познавательным и ярким иллюстративно-художественным материалом, где музыкальная теория растворяется в общем содержательном потоке.

Все музыкально-художественные впечатления и потрясения, музыкально-исторические и теоретические знания, полученные в первые три года обучения, являются базовой основой для плавного и логического вхождения в предмет «Музыкальная литература» (возможно по программе Е.Б. Лисянской, преподавателя ДМШ № 2 им.И.О. Дунаевского, г. Москва).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Восприятие, осмысливание красоты – это основа, стержень эстетического образования, сердцевина той эстетической культуры, без которой чувства остаются глухими ко всему прекрасному»

В. Сухомлинский

Их всех искусств самое сильное воздействие на душу и сердце человека оказывает музыка. Восприимчивость к музыке и умение ее слушать постепенно развиваются в процессе обучения. При изучении музыки мыслительные процессы опираются на результаты слухового восприятия и в свою очередь управляют ими.

Основная задача обучения музыке как предмету эстетического цикла – воспитание музыкально развитого слушателя и исполнителя, способного чутко, эмоционально воспринимать окружающий мир, переживать различные явления и события, осознавать и выражать свое отношение ко всему происходящему.

Души детей открыты для восприятия прекрасного. И очень много зависит от личности самого преподавателя, его творческого потенциала, личной душевной тонкости и восприимчивости, и, конечно, любви к детям и желания вести их за собой. Поэтому каждый урок – это своего рода произведение педагогического искусства со своей драматургической идеей. Это активный духовно-душевный, психологический, интеллектуальный процесс. Понять музыкальное произведение, можно лишь овладев основами образно-смыслового анализа, то есть всем многообразием музыкального языка, позволяющим раскрыть содержание и смысл сочинения.

Цель каждого урока – тронуть душу, взволновать сердце и воспитывать в человеке человека. И тогда искусство приближается к педагогике, а сама педагогика становится искусством. И если мы будем воздействовать на детей сильными чувствами, тогда эти чувства пробудятся к мыслям, к познанию. И воспитанная с детства творческая активность проявит себя в любой области, чем бы ни занимался человек в будущем.

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Библиография

1. Б. В. Асафьев. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1973.
2. Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., «Музыка», 1985
3. Блок Л.Д. классический танец: история и современность. М., «Искусство», 1983
4. Васильева – Рождественская М. Историко-бытовой танец. М., 1963
5. Выготский . Психология искусства. М. «Педагогика», 1987
6. Гильченко Н.Г. Слушаем музыку вместе. Учебное пособие. СПб., «Композитор», 2006.-184с.
7. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М., «Владос», 2000
8. Иванов К. Волшебство музыки. М., «Молодая гвардия», 1983
9. Карлгрен Ф. Воспитание к свободе. Педагогика Рудольфа Штайнера. М., 1993
10. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М., КИМОС-АРД, 1997
11. Королева Е.А. Ранние формы танца. Кишинев. Издательство «ШТИИНЦА», 1977
12. Красовская В.М. Западно-европейский балетный театр. Л., «Искусство», 1981
13. Куприна Н. Развитие у детей эмоциональной отзывчивости на музыку в игровой полихудожественной деятельности. Екатеринбург, 2002
14. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном. Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989
15. Манакова И.П., Салмина Н.Г. Дети. Мир звуков. Музыка. Свердловск, Издательство Уральского Университета, 1991
16. Медушевский В. Как устроены художественные средства музыки? Эстетические очерки. Вып. 4. М., 1977
17. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М., 1988
18. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972
19. Нестьев И.В. Учитесь слушать музыку. М., «Музыка», 1987
20. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки. Учебное пособие. М., «ТЕРРА», 2005. – 368 с.
21. Развитие творческой активности младших школьников в условиях комплексного воздействия искусств (методические рекомендации для учителей). Сост. Кечкина И.Г., Аронова А.И. Кйбышев, 1991
22. Секрет танца. (составитель Васильева Т.К.). СПб, «Диамант», 1997
23. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. М., «Музыка», 1990

24. Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие задания. Ярославль. Академия развития, 2007 – 128 с.
25. Старкова З.С. Содружество искусств на уроках литературы. М., «Просвещение», 1988
26. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев, 1972
27. Сычева М.А. Первые уроки музыки: учебно-методическое пособие с элементами ТРИЗ (теория решения изобретательных задач). Ростов н/Дону. «Феникс», 2009 – 362 с.
28. Тарасова К. Онтогенез музыкальных способностей. М., 1988
29. Теплов Б.М. Избранные труды. т.1. М., «Педагогика», 1985
30. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Учебное пособие. СПб., «Лань», 2000 – 319 с.
31. Шаховской В. О роли эмоции в речи. Вопросы психологии. 1991, № 1
32. Штайнер Р. Воспитание ребенка с точки зрения духовной науки. М., 1994
33. Эльконин Д. Психология игры. М., 1999

Литература для детей и родителей

1. Ардли Н. Музыка. Лондон – Н-Йорк – Сидней – Москва, «Дорлинг Киндерсли» -- «Слово»
2. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., «Просвещение», 1989
3. Истомин С.В. Я познаю мир. Музыка. Энциклопедия. М., АСТ. Астрель, 2004
4. Мельников М. Русский детский фольклор. М., 1987
5. Науменко Г. Этнография детства. М., «Беловодье», 1998
6. Финкельштейн Э. От А до Я. Занимательное чтение с картинками и фантазиями. Л., «Советский композитор», 1991

Приложения

1. Антонян Н.М. Слушание музыки. Учебное пособие для 1-3 классов (три тетради).
2. Тесты для 1-3 классов.
3. Кроссворды для 1-3 классов.
4. Ребусы для 1-2 классов.
5. Викторины для 1-3 классов.