

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2» ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

Учебная программа по предмету
историко-теоретической подготовки
«Беседы о музыке»

**Дополнительная общеразвивающая программа
в области музыкального искусства**

Межгорье
2015г.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка:

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета:

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся:

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок:

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы:

- Учебники и учебные пособия;
- Хрестоматии;
- Методическая литература;
- Дополнительная литература.

І.Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Беседы о музыке» составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012. №273-ФЗ и Рекомендациями по организации образовательной и методической работы при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ).

Предмет «Беседы о музыке» направлен на развитие творческих, музыкальных и личностных качеств обучающихся, формирование эстетических взглядов на основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия музыкальных произведений.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и ориентирована на:

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся потребности общения с явлениями музыкального искусства;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, способствующей приобретению навыков музыкально-творческой деятельности;
- формирование комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.

Срок реализации учебного предмета «Беседы о музыке»

Срок реализации учебного предмета «Беседы о музыке» для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте как с шести до девяти лет, так и с девяти до семнадцати лет составляет 3 года (со 2 по 4 класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

6-9 лет

Год обучения	Первый	Второй	Третий	Итого часов
Форма занятий				
Аудиторная (в часах)	34	34	34	102
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	17	17	17	51
Максимальная учебная нагрузка	51	51	51	153

9-17 лет

Год обучения	Первый	Второй	Третий	Итого часов
Форма занятий				
Аудиторная (в часах)	34	34	34	102
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	17	17	17	51
Максимальная учебная нагрузка	51	51	51	153

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету «Беседы о музыке» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 12 человек.

Для обучающихся, поступивших в возрасте 6-9 лет, а также в возрасте 9-17 лет, занятия по предмету «Беседы о музыке» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Целью предмета «Беседы о музыке» является формирование основ культуры слушания музыки, а также воспитание, развитие таких личностных качеств, как: музыкальность, музыкальное мышление, креативность, эмпатийность. Кроме этого предмет «Беседы о музыке» направлен на развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачи:

Важнейшая задача слушания музыки – создание основы для формирования следующих художественно-эстетических потребностей в диалоге с музыкой:

- потребность в слушании музыки как в самостоятельной деятельности;
- потребность в разнообразии и расширении круга музыкальных впечатлений.

Другая важная задача – это развитие общих музыкально-эстетических и музыкальных способностей:

- знакомство с широким кругом музыкальных произведений и формирование навыков восприятия образной музыкальной речи;
- музыкальная отзывчивость к музыке;
- развитие музыкального слуха в целом, как слуха интонационного;
- развитие отдельных функций музыкального слуха (умение воспринимать лад, гармонию, ритм, фактуру, форму);
- умение рассказать о прослушанном.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (зрительный, слуховой);
- практический (обучение эстетическому восприятию музыки и слуховому анализу).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Беседы о музыке» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд детской школы искусств укомплектовывается печатными и/ или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по учебному предмету «Беседы о музыке», а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Беседы о музыке», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план (6-9 лет)

Первый год обучения (2 класс)

Календарные сроки	Темы	Количество часов
1 четверть	Беседа о музыкальном искусстве. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки – мелодия, лад, гармония, ритм, тембр, темп, регистр. Жанры в музыке – песня, танец, марш. Движение и музыка. Марши, их разновидности.	8
2 четверть	Танец. Старинные танцы, танцы народов мира.	8
3 четверть	Слово и музыка. Вокальные жанры. Жанр песни. Куплетная форма. Русские народные песни (календарно-обрядовые, былины, исторические, трудовые, свадебные, протяжные лирические).	10
4 четверть	Программная музыка. Музыка в театре (опера, балет).	8

Второй год обучения (3 класс)

Календарные сроки	Темы	Количество часов
1 четверть	Музыкальная форма. Период, его виды. Одночастная и двухчастная формы. Простая трёхчастная форма. Форма рондо. Форма вариации. Виды вариаций.	8
2 четверть	Музыкальные инструменты. «Биография» музыкальных инструментов. Старинные инструменты (орган, клавесин, лютня, арфа). Оркестр, виды оркестров. Оркестр русских народных инструментов.	8
3 четверть	Симфонический оркестр. Струнные смычковые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас). Деревянно-духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот).	10
4 четверть	Медно-духовые инструменты (труба, тромбон, валторна, туба). Ударные инструменты.	8

Третий год обучения (4 класс)

Календарные сроки	Темы	Количество часов
-------------------	------	------------------

1 четверть	Краткая история развития зарубежной музыки. Инструментальные и вокальные жанры на примере творчества И. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта. Программная музыка в творчестве И. Баха, Й. Гайдна, В. Моцарта.	8
2 четверть	Инструментальные и вокальные жанры на примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена. Программная музыка в творчестве Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена.	8
3 четверть	Краткая история развития русской музыки. Инструментальные и вокальные жанры на примере творчества М. Глинки, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Лядова. Программная музыка в творчестве М. Глинки, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, А. Лядова.	10
4 четверть	Инструментальные и вокальные жанры на примере творчества С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна. Программная музыка в творчестве С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна.	8

Годовые требования. Содержание разделов

Первый год обучения

Первый год обучения предмету «Беседы о музыке» является вводным курсом. Его задачи – развитие навыков слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на нее, умение рассказывать о характере музыкального произведения, ознакомление обучающихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, формирование у обучающихся навыков работы с учебниками и нотным материалом. Темы, связанные с содержанием музыкальных произведений, элементами музыкальной речи, основными музыкальными формами и жанрами, предполагают также введение новых важных понятий, которые в последующем закрепляются.

Введение. Место музыки в жизни человека.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Содержание музыкальных произведений.

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств.

Прослушивание произведений:

П. Чайковский. Цикл «Времена года»: «Осенняя песнь».

Д. Россини. Опера «Севильский цирюльник»: «Буря».

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда».

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»: «Сеча при Керженце».

М. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад».

Р. Шуман. Цикл «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий».

К. Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных»: «Кенгуру», «Слон», «Лебедь».

С. Прокофьев. Оратория «На страже мира»: «Нам не нужна война».

Выразительные средства музыки.

Основные выразительные средства музыкального языка. Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений:

М. Глинка. «Патриотическая песнь».

Ф. Шуберт. «Липа».

М. Глинка. Опера «Жизнь за царя»: речитатив из арии Сусанина.

Ф. Шопен. Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор.

С. Прокофьев. Цикл «Детская музыка»: «Сказочка», «Дождь и радуга».

Тембры певческих голосов.

Голоса певцов-солистов. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений:

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: песня Садко, колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве;

или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке. Основные жанры - песня, марш, танец.

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях.

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Дубинушка».

И. Дунаевский. «Марш веселых ребят», «Моя Москва».

А. Александров. «Священная война».

Д. Тухманов. «День Победы».

А. Островский. «Пусть всегда будет солнце».

Д. Шостакович. «Родина слышит».

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трёхчастная форма в маршах и танцах.

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, бальные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трёхчастная форма с репризой (первая часть - основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

С. Прокофьев. «Детская музыка»: Марш.

Ф. Мендельсон. Песня без слов № 27.

Ф. Мендельсон. Музыка к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»: «Свадебный марш».

Д. Верди. Опера «Аида»: Марш.

В. Соловьев-Седой. «Марш нахимовцев».

П. Чайковский. «Детской альбом»: Камаринская.

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: Трепак.

А. Даргомыжский. «Малороссийский казачок».

А. Рубинштейн. Опера «Демон»: Лезгинка.

Э. Григ. «Норвежский танец» Ля мажор.

Л. Боккерини. Менуэт.

Д. Скарлатти. Гавот.

К. Вебер. Опера «Волшебный стрелок»: Вальс.

Б. Сметана. Опера «Проданная невеста»: Полька.

Г. Венявский. Мазурка для скрипки и фортепиано.

М. Огиньский. Полонез ля минор.

Р. Глиэр. Балет «Красный мак»: Чарльстон.

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского.

Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских

композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами.

Прослушивание произведений:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьею», «Среди долины ровныя».

М.Глинка. Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя».

М.Мусоргский. Опера «Хованщина»: песня Марфы.

Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко»: песня Садко с хором.

П.Чайковский. Первый струнный квартет: II часть.

П.Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром: финал.

А.Лядов. 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка.

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений:

А.Лядов. «Кикимора».

Л.Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная»: 2 часть (фрагмент).

П.Чайковский. Цикл «Времена года»: «На тройке».

М.Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках».

С.Прокофьев. Сюита «Зимний костер».

Музыка в театре.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре.

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Балет.

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.Чайковский – создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений:

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик»: «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже».

Опера.

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, вторая песня Баяна, сцена похищения Людмилы (1 действие), ария Фарлафа, ария Руслана (2 действие), персидский хор (3 действие), ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы (4 действие), хор «Ах ты, свет Людмила» (5 действие).

Второй год обучения

Музыкальная форма. Период, его виды. Одночастная и двухчастная формы. Простая трёхчастная форма. Форма рондо. Форма вариации. Виды вариаций.

Знакомство с основными музыкальными формами на примере фрагментов музыкальных произведений.

Музыкальные инструменты. «Биография» музыкальных инструментов. Старинные инструменты (орган, клавесин, лютня, арфа). Оркестр, виды оркестров. Оркестр русских народных инструментов.

Арфа.

А.С.Даргомыжский. Опера «Русалка». Песня Наташи, вступление.

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов, начало.

П.И.Чайковский. Опера «Манфред».

Фортепиано.

М.И.Глинка. Опера «Руслан и Людмила». 1 действие (имитация гуслей).

Орган.

К.Сен-Санс. Симфония №3. 2 часть.

Состав симфонического оркестра.

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прослушивание произведений:

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

Б.Бриттен. «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Струнные смычковые инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас).

Знакомство с историей появления и развития инструментов.

Прослушивание произведений:

Скрипка.

П.Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром Ре мажор (фрагмент).

А.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром ре минор (фрагмент).

Н.Римский-Корсаков. «Шехеразада». Тема Шехеразады.

Альт.

М.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Сцена в келье Пимена.

Г.Свиридов. «Патетическая оратория». «Здесь будет город-сад».

Виолончель.

М.Глинка. Романс «Сомнение» (вступление).

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Каватина Берендея.

С.Рахманинов. Вокализ.

К.Сен-Санс «Карнавал животных». «Лебедь».

Контрабас.

К.Сен-Санс. «Карнавал животных». «Слон».

Деревянно-духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот).

Знакомство с историей появления и развития инструментов.

Прослушивание произведений:

Флейта.

С.Прокофьев. «Петя и волк». Тема Птички.

И.Бах. Сюита для оркестра №2. Шутка.

Флейта-пикколо.

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Китайский танец.

Н.Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Тема белки.

Гобой.

П.Чайковский. Опера «Евгений Онегин». 2 картина: «Я к вам пишу...».

А.Хачатурян. Балет «Спартак». Адажио Спартака и Фригии.

А.Бородин. Опера «Князь Игорь». Плач Ярославны (вступление).

Английский рожок.

С.Прокофьев. «Петя и волк». Тема Утки.

А. Лядов. «Кикимора». Тема колыбельной.

Кларнет.

С.Прокофьев. «Петя и волк». Тема Кошки.

Н.Римский-Корсаков. «Шехеразада».3 часть, тема Царевича.

Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Третья песня Леля.

Фагот.

А.Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром. 2 часть, вступление.

Н.Римский-Корсаков. «Шехеразада». «Рассказ царевича Календера», вступление.

С.Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта». «Улица просыпается».

С.Прокофьев. «Петя и волк». Тема Дедушки.

Саксофон.

М. Мусоргский. «Картинки с выставки». «Старый замок» (в оркестровке М. Равеля).

А.Хачатурян. «Танец с саблями».

Медно-духовые инструменты (труба, тромбон, валторна, туба).

Знакомство с историей появления и развития инструментов.

Прослушивание произведений:

Труба

А.Хачатурян. Балет «Спартак». Тема Красса.

Г.Свиридов. Музыка к драме «Метель». «Романс» (кульминация).

А.Скрябин. «Поэма экстаза». Тема самоутверждения.

Корнет.

П.Чайковский. Балет «Лебединое озеро». «Неаполитанский танец».

Тромбон.

Р.Вагнер. Опера «Тангейзер». Вступление.

Валторна.

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Вальс цветов.

Н.Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка». Лейтмотив Весны.

Туба.

М.Мусоргский. «Картинки с выставки». «Быдло» (в оркестровке М. Равеля).

Медная группа (все инструменты).

Р.Вагнер. Опера «Лоэнгрин». Вступление к 3 действию.

Ударные инструменты

Знакомство с историей появления и развития инструментов.

Прослушивание произведений:

Литавры.

Й. Гайдн. Симфония №104, вступление.

Р.Штраус. Бурлеска.

Большой барабан.

Р.Штраус. «Танец Саломеи».

Малый барабан.

Д.Д.Шостакович. Симфония №7. Эпизод нашествия.

М.Равель. «Болеро».

Тарелки.

П.И.Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Колокола.

М.П.Мусоргский. Опера «Борис Годунов». Сцена коронации.

Колокольчики.

А. Кара-Караев. Балет «Семь красавиц». Танец Византийской красавицы.

Треугольник.

Ф.Лист. Концерт для фортепиано с оркестром.

Ксилофон.

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане». Тема белки.

Бубен.

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Арабский танец.

Кастаньеты.

М.И.Глинка. «Арагонская хота».

Челеста.

П.И.Чайковский. Балет «Щелкунчик». Танец феи Драже.

А.К. Лядов. «Кикимора». Тема колыбельки.

Третий год обучения

Краткая история развития зарубежной музыки

Небольшие фрагменты танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. Лассо, К.Монтеверди, К.Жанекен). Один из концертов А. Вивальди из цикла «Времена года».

Йоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь.

Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции – уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире. Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений:

Токката и фуга ре минор для органа.

Двухголосная инвенция До мажор.

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК.

Французская сюита до минор.

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор.

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор.

Соната Ре мажор.

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь.

«Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро».

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя).

Соната Ля мажор.

«Реквием» - фрагменты.

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты. Симфония №5 до-минор. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений:

Симфония №5 до минор.

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Соната для фортепиано №14: 1 часть.

Симфония № 9: финал

Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке.

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик.

Для ознакомления:

Ф.Лист. Рапсодии.

Ф.Мендельсон. «Песни без слов» (по выбору преподавателя).

Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром: 1 часть.

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. «Неоконченная» симфония.

Прослушивание произведений:

Песни «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария».

Песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».

Экспромт Ми-бемоль мажор.

Музыкальный момент фа минор.

Симфония № 8 «Неоконченная».

Вальс си минор.

Военный марш.

Фридерик Шопен. Жизненный и творческий путь.

Юность в Польше, жизнь в Париже. Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прослушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор.

Полонез Ля мажор.

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор.

Вальс до-диез минор.

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный».

Ноктюрн фа минор.

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала. Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.Бортнянского, М.Березовского.

Для ознакомления:

Прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.Бортнянского и М.Березовского.

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь.

Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Общая характеристика; композиция оперы.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры.

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): интродукция, каватина и рондо Антонида, трио «Не томи, родимый»(1 действие),

полонез, краковяк, вальс, мазурка (2 действие),

песня Вани, сцена Сусанина с поляками, свадебный хор, романс Антонида (3 действие),

ария Сусанина (4 действие),

хор «Славься» (эпилог).

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Опера «Руслан и Людмила»: увертюра.

«Арагонская хота».

Русская культура 60-х годов XIX века.

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Серов и В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления:

А.Рубинштейн. Опера «Демон» (фрагменты).

М.Балакирев. Фортепианная фантазия «Исламей».

Другие произведения на усмотрение преподавателя.

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь.

Многогранность личности А.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора.

Симфоническое наследие А.Бородина: «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений:

Опера «Князь Игорь»: хор народа «Солнцу красному слава»,

сцена затмения (пролог),

песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор

бояр «Мужайся, княгиня» (1 действие),

каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски

(2 действие),

плач Ярославны, хор поселян (4 действие).

Симфония №2 «Богатырская».

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.Римского-Корсакова. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере.

Симфоническое творчество Н.Римского-Корсакова: «Шехерезада».

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка»: вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, проводы масленицы (пролог),

ариозо Снегурочки (1 действие),

шествие царя Берендея, каватина царя Берендея (2 действие),

хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, (3 действие),

сцена таяния Снегурочки, заключительный хор (4 действие).

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы». Опера «Евгений Онегин» - «лирические сцены».

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы».

Опера «Евгений Онегин»: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас» (1 картина), вступление, сцена письма Татьяны (2 картина), хор «Девицы, красавицы», ария Онегина (3 картина), вступление, вальс с хором, мазурка, финал (4 картина), вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка (5 картина), полонез, ария Гремина, ариозо Онегина (6 картина).

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Квартет № 1 : 2 часть.

Концерт для фортепиано с оркестром № 1.

Творчество Анатолия Константиновича Лядова.

Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления:

Симфонические произведения «Волшебное озеро», «Кикимора».

Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Для ознакомления:

А.Мосолов. «Завод».

В.Дешевов. «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской.

С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.Прокофьева и С.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.Прокофьева – продолжение реформ П.Чайковского.

Прослушивание произведений:

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, «Улица просыпается»

(1 действие),

«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал», «Ромео у патера Лоренцо» (2 действие),

«Прощание перед разлукой» (3 действие).

Балет «Золушка»: «Па-де-шаль», «Золушка», вальс соль минор

(1 действие),

адажио Золушки и Принца (2 действие),

первый галоп Принца (3 действие).

Для ознакомления:

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский».

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты).

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Шостаковича как летопись истории страны. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке.

Прослушивание произведений:

Симфония №7 До мажор (I часть).

Для ознакомления:

«Песня о встречном».

Творчество Арама Ильича Хачатуряна.

Разнообразное музыкальное наследие А. Хачатуряна. Национальный колорит творчества.

Для ознакомления:

Концерт для скрипки с оркестром.

Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Учебно-тематический план (9-17 лет)

Первый год обучения (2 класс)

Календарные сроки	Темы	Кол-во часов
1 четверть	Беседа о музыкальном искусстве. Содержание музыкальных произведений. Выразительные средства музыки – мелодия, лад, гармония, ритм, тембр, темп, регистр. Жанры в музыке – песня, танец, марш. Движение и музыка. Марши, их разновидности. Танец. Старинные танцы, танцы народов Европы, народные танцы.	8
2 четверть	Слово и музыка. Вокальные жанры. Жанр песни. Куплетная форма. Русские народные песни (календарно-обрядовые, былины, исторические, трудовые, свадебные, протяжные лирические). Музыкальная форма. Период, его виды. Одночастная и двухчастная формы. Простая трёхчастная форма. Форма рондо. Форма вариации.	8
3 четверть	Оркестр, его виды. Симфонический оркестр. Струнно-смычковая группа (скрипка, альт, виолончель, контрабас). Деревянно-духовая группа (флейта, гобой, кларнет, фагот). Медно-духовая группа (труба, тромбон, валторна, туба). Ударная группа. Оркестр русских народных инструментов. Старинные инструменты (орган, клавесин, лютня, арфа).	10
4 четверть	Программная музыка. Музыка в театре (опера,	8

	балет).	
--	---------	--

Второй год обучения (3 класс)

Календарные сроки	Темы	Кол-во часов
1 четверть	Краткая история развития зарубежной музыки. И. Бах. Биография, творческий облик. Полифоническая фактура. Строение полифонии. Органное творчество. Токката и fuga ре минор. Клавирное творчество. «ХТК». Й. Гайдн. Биография, творческий облик. Сонатно – симфонический цикл. Строение сонатной формы. Симфония №103 «С тремоло литавр».	8
2 четверть	В. Моцарт. Биография, творческий облик. Фортепианное творчество. Соната №11. Симфоническое творчество. Симфония №40. Оперное творчество. Фрагменты опер. Л. Бетховен. Биография, творческий облик. Фортепианное творчество. Сонаты. Симфоническое творчество. Симфония №5. Увертюра «Эгмонт».	8
3 четверть	Романтизм в музыке. Ф. Шуберт. Биография, творческий облик. Вокальное творчество. Фортепианное творчество. Симфоническое творчество. Симфония «Неоконченная». Ф. Шопен. Биография, творческий облик. Фортепианное творчество. Мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны, этюды, прелюдии.	10
4 четверть	Краткая история развития русской музыки. История русского романса. Вокальное творчество А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва. М. Глинка. Биография, творческий облик. Опера «Жизнь за царя» (фрагменты). Симфоническое творчество. Вокальное творчество.	8

Третий год обучения (4 класс)

Календарные сроки	Темы	Кол-во часов
1 четверть	Русская музыка середины XIX века («Могучая кучка») А. Бородин. Биография, творческий облик. Опера «Князь Игорь» (фрагменты). Симфония №2 «Богатырская».	8

	М. Мусоргский. Биография, творческий облик. Фортепианный цикл «Картинки с выставки». Опера «Борис Годунов» (фрагменты).	
2 четверть	Н. Римский-Корсаков. Биография, творческий облик. Оперное творчество (фрагменты). Симфоническая сюита «Шехеразада». П. Чайковский. Биография, творческий облик. Симфоническое творчество. Симфония №1. Опера «Евгений Онегин» (фрагменты).	8
3 четверть	Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX века. Творчество А. Лядова, В. Калинникова, С. Рахманинова, А. Скрябина. Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века. С. Прокофьев. Биография, творческий облик. Кантата «Александр Невский». Балет «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Д. Шостакович. Биография, творческий облик. Симфония №7 «Ленинградская» (I часть).	10
4 четверть	А. Хачатурян. Биография, творческий облик. Балет «Спартак» (фрагменты). Концерт для скрипки с оркестром. Обзор творчества композиторов второй половины XX века. Г. Свиридов. Биография, творческий облик. Вокальное творчество.	8

Годовые требования. Содержание разделов

Первый год обучения

Первый год обучения предмету «Беседы о музыке» является вводным курсом. Его задачи – развитие навыков слушания музыки и эмоциональной отзывчивости на нее, умение рассказывать о характере музыкального произведения, ознакомление обучающихся с основными музыкальными жанрами, музыкальными формами, формирование у обучающихся навыков работы с учебниками и нотным материалом. Темы, связанные с содержанием музыкальных произведений, элементами музыкальной речи, основными музыкальными формами и жанрами, предполагают также введение новых важных понятий, которые в последующем закрепляются.

Введение. Место музыки в жизни человека.

Музыка «серьезная» и «легкая». Музыкальные впечатления учеников – посещение концертов. Понятия «народная», «церковная», «камерная», «концертная», «театральная», «эстрадная», «военная» музыка.

Содержание музыкальных произведений.

Воплощение в музыке образов природы, сказочных образов, чувств и характера человека, различных событий. Содержание музыки столь же богато, как и содержание других видов искусств, но раскрывается оно с помощью музыкальных средств.

Прослушивание произведений:

П. Чайковский. Цикл «Времена года»: «Осенняя песнь».

Д. Россини. Опера «Севильский цирюльник»: «Буря».

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»: «Три чуда».

Н. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»: «Сеча при Керженце».

М. Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»: «Балет невылупившихся птенцов», «Тюильрийский сад».

Р. Шуман. Цикл «Карнавал»: «Пьеро», «Арлекин», «Флорестан», «Эвзебий».

К. Сен-Санс. Цикл «Карнавал животных»: «Кенгуру», «Слон», «Лебедь».

С. Прокофьев. Оратория «На страже мира»: «Нам не нужна война».

Выразительные средства музыки.

Основные выразительные средства музыкального языка (повторение). Понятия: мелодия (кантилена, речитатив), лад (мажор, минор, специальные лады – целотонная гамма, гамма Римского-Корсакова), ритм (понятие ритмическое остинато), темп, гармония (последовательность аккордов), фактура (унисон, мелодия и аккомпанемент, полифония, аккордовое изложение), регистр, тембр.

Прослушивание произведений:

М. Глинка. «Патриотическая песнь».

Ф. Шуберт. «Липа».

М. Глинка. Опера «Жизнь за царя»: речитатив из арии Сусанина.

Ф. Шопен. Ноктюрн для фортепиано Ми-бемоль мажор.

С. Прокофьев. Цикл «Детская музыка»: «Сказочка», «Дождь и радуга».

Состав симфонического оркестра.

Четыре основные группы инструментов симфонического оркестра.

Принципы записи произведения для оркестра (партитура). Тембры инструментов.

Прослушивание произведений:

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

Б. Бриттен. «Вариации и fuga на тему Перселла» («Путеводитель по оркестру»).

Тембры певческих голосов.

Голоса певцов-солистов. Тембр певческого голоса и характер героя в музыкальном спектакле.

Прослушивание произведений:

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко»: песня Садко, колыбельная Волховы, сцена в подводном царстве;

или другого произведения по выбору преподавателя.

Понятие жанра в музыке. Основные жанры – песня, марш, танец.

Понятие о музыкальных жанрах. Вокальные и инструментальные жанры. Песенность, маршевость, танцевальность.

Песня. Куплетная форма в песнях.

Причины популярности жанра песни. Народная песня; песня, сочиненная композитором; «авторская» песня. Воплощение различных чувств, настроений, событий в текстах и музыке песен. Строение песни (куплетная форма). Понятия «запев», «припев», «вступление», «заклучение», «проигрыш», «вокализ», «а капелла».

Прослушивание произведений:

Русская народная песня «Дубинушка».

И. Дунаевский. «Марш веселых ребят», «Моя Москва».

А. Александров. «Священная война».

Д. Тухманов. «День Победы».

А. Островский. «Пусть всегда будет солнце».

Д. Шостакович. «Родина слышит».

Песни современных композиторов, авторские песни по выбору преподавателя.

Марш, танец. Трёхчастная форма в маршах и танцах.

Связь музыки с движением. Отличия марша и танца. Разновидности марша (торжественные, военно-строевые, спортивные, траурные, походные, детские, песни-марши). Танец как пластический вид искусства и как музыкальное произведение. Народное происхождение большинства танцев. Исторические, балльные, современные танцы. Музыкальные особенности марша, проявляющиеся в темпе, размере, ритме, фактуре, музыкальном строении. Характерные музыкальные особенности различных танцев (темп, размер, особенности ритма, аккомпанемента).

Понятие трёхчастная форма с репризой (первая часть – основная тема, середина, реприза).

Прослушивание произведений:

С. Прокофьев. «Детская музыка»: Марш.

Ф. Мендельсон. Песня без слов № 27.

Ф. Мендельсон. Музыка к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»: «Свадебный марш».

Д. Верди. Опера «Аида»: Марш.

В. Соловьев-Седой. «Марш нахимовцев».

П. Чайковский. «Детской альбом»: Камаринская.

П. Чайковский. Балет «Щелкунчик»: Трепак.

А. Даргомыжский. «Малороссийский казачок».

А. Рубинштейн. Опера «Демон»: Лезгинка.

Э. Григ. «Норвежский танец» Ля мажор.

Л. Боккерини. Менуэт.

Д. Скарлатти. Гавот.

К. Вебер. Опера «Волшебный стрелок»: Вальс.

Б. Сметана. Опера «Проданная невеста»: Полька.

Г.Венявский. Мазурка для скрипки и фортепиано.

М. Огиньский. Полонез ля минор.

Р. Глиэр. Балет «Красный мак»: Чарльстон.

Народная песня в произведениях русских композиторов.

Сборники русских народных песен.

Музыкальные жанры: вариации, квартет, концерт, сюита.

Понятие «музыкальный фольклор» (вокальный и инструментальный), аранжировка, обработка. Жанры народных песен, сборники народных песен М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского.

Значение сборников народных песен. Цитирование народных мелодий в произведениях композиторов, близость музыкального языка русских композиторов народной песне. Знакомство с музыкальной формой вариаций, варьированными куплетами. Жанры «квартет», «концерт», «сюита».

Прослушивание произведений:

Народные песни «Эй, ухнем», «Как за речкою, да за Дарьєю», «Среди долины ровныя».

М.Глинка. Вариации на русскую народную песню «Среди долины ровныя».

М.Мусоргский. Опера «Хованщина»: песня Марфы.

Н.Римский-Корсаков. Опера «Садко»: песня Садко с хором.

П.Чайковский. Первый струнный квартет: II часть.

П.Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром: финал.

А.Лядов. 8 русских народных песен для оркестра.

Программно-изобразительная музыка.

Понятия «программная музыка», «звукоизобразительность», «звукоподражание». Роль названия и литературного предисловия в программной музыке. Понятие цикла в музыке.

Прослушивание произведений:

А.Лядов. «Кикимора».

Л.Бетховен. Симфония № 6 «Пасторальная»: 2 часть (фрагмент).

П.Чайковский. Цикл «Времена года»: «На тройке».

М.Мусоргский. Цикл «Картинки с выставки»: «Избушка на курьих ножках».

С.Прокофьев. Сюита «Зимний костер».

Музыка в театре.

Театр как вид искусства. Театральные жанры. Различная роль музыки в музыкальном и драматическом театре.

Музыка в драматическом театре.

Значение музыки в драматическом спектакле. Как создается музыка к драматическому спектаклю, какие музыкальные жанры могут быть использованы. Знакомство с произведением Г.Ибсена «Пер Гюнт» и музыкой Э.Грига к этому спектаклю. Сюиты Э.Грига, составленные композитором из отдельных номеров музыки к драме. Подробный разбор пьес первой сюиты и «Песни Сольвейг».

Прослушивание произведений:

Э.Григ. «Пер Гюнт»: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В пещере горного короля», «Песня Сольвейг».

Балет.

Особенности балета как театрального вида искусств. Значение танца и пантомимы в балете. Значение музыки в балете. П.Чайковский – создатель русского классического балета. Балет «Щелкунчик» - сюжет, содержание, построение балета. Дивертисмент. Подробный разбор Марша и танцев дивертисмента. Новый инструмент в оркестре – челеста.

Прослушивание произведений:

П.Чайковский. Балет «Щелкунчик»: «Марш», «Арабский танец», «Китайский танец», «Танец пастушков», «Танец феи Драже».

Опера.

Опера как синтетический вид искусства, соединяющий театр и музыку, пение и танец, игру актеров и сценическое оформление. Ведущая роль музыки в опере.

Содержание оперы, оперные сюжеты: исторические, бытовые, сказочные, лирические. Понятие «либретто оперы». Структура оперы: действия, картины. Роль оркестра в опере, значение увертюры. Сольные номера в опере (разновидности), виды ансамблей, различные составы хора, самостоятельные оркестровые фрагменты.

Разбор содержания и построения оперы М.Глинки «Руслан и Людмила». Разбор отдельных номеров из оперы. Понятия «канон», «рондо», «речитатив», «ария», «ариозо».

Прослушивание произведений:

М.Глинка. Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, вторая песня Баяна, сцена похищения Людмилы (1 действие), ария Фарлафа, ария Руслана (2 действие), персидский хор (3 действие), ария Людмилы, марш Черномора, восточные танцы (4 действие), хор «Ах ты, свет Людмила» (5 действие).

Второй год обучения

Каждая тема второго года обучения – монография, представленная рассказом о жизни композитора, содержащим краткий обзор творческого наследия, характеристику, разбор и прослушивание некоторых произведений. Знакомясь с биографиями композиторов, обучающиеся учатся проследить взаимосвязь эпох и столетий, представлять смену художественных направлений, обусловленную исторической ситуацией.

Краткая история развития зарубежной музыки

Небольшие фрагменты танцевальной и вокальной музыки мастеров эпохи Возрождения (О. Лассо, К.Монтеверди, К.Жанекен). Один из концертов А. Вивальди из цикла «Времена года».

Иоганн Себастьян Бах. Жизненный и творческий путь.

Работа Баха органистом, придворным музыкантом, кантором в разных городах Германии. Специфика устройства органа, клавесина, клавикорда. Принципы использования органной музыки в церковной службе. Инвенции – уникальное учебное пособие для начинающих исполнителей на клавире. Хорошо темперированный клавир – принцип организации цикла. Проблема соотношения прелюдии и фуги. Специфика организации полифонической формы. Инструментальные сюиты – история формирования цикла, обязательные и дополнительные танцы.

Прослушивание произведений:

Хоральная прелюдия фа минор.

Токката и фуга ре минор для органа.

Двухголосные инвенции До мажор, Фа мажор.

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК.

Французская сюита до минор.

Для ознакомления:

Трехголосная инвенция си минор.

Прелюдия и фуга До мажор из 1 тома ХТК.

Фрагменты сюит, партит, сонат для скрипки и для виолончели соло.

Классицизм, возникновение и обновление инструментальных жанров и форм, опера.

Основные принципы нового стилевого направления. Сонатный цикл и симфонический цикл, их кардинальное отличие от предшествующих жанров и форм. Переосмысление драматургии формы произведения. Состав симфонического оркестра. Венские классики.

Для ознакомления:

Х. Глюк. Опера «Орфей»: хор (1 действие),

сцена с фуриями (2 действие), ария «Потерял я Эвридику».

Йозеф Гайдн. Жизненный и творческий путь.

Вена – «музыкальный перекресток» Европы. Судьба придворного музыканта. Поездка в Англию. Ознакомление со спецификой строения сонатно-симфонического цикла на примере симфонии Ми-бемоль мажор (1 часть – сонатная форма, 2 часть – двойные вариации, 3 часть – менуэт, финал). Подробный разбор строения и тонального плана сонатной формы.

Прослушивание произведений:

Симфония Ми-бемоль мажор (все части).

Соната Ре мажор.

Для ознакомления:

«Прощальная» симфония: финал.

Вольфганг Амадей Моцарт. Жизненный и творческий путь.

«Чудо-ребенок», поездка в Италию, трудности устройства, разрыв с зальцбургским архиепископом. Венский период жизни и творчества. Основные жанры творчества. Симфоническое творчество В.Моцарта. Лирико-драматический характер симфонии соль-минор. Опера «Свадьба Фигаро».

Функция увертюры. Сольные характеристики главных героев. Клавирное творчество В.Моцарта.

Прослушивание произведений:

Симфония соль минор.

Опера «Свадьба Фигаро»: увертюра, ария Фигаро, две арии Керубино, ария Сюзанны (по выбору преподавателя).

Соната Ля мажор.

Для ознакомления:

Опера «Дон Жуан»: увертюра.

Опера «Волшебная флейта»: увертюра.

«Реквием» - фрагменты.

Людвиг ван Бетховен. Жизненный и творческий путь.

Юность в Бонне. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на мировоззрение и творчество Л. ван Бетховена. Жизнь в Вене. Трагедия жизни – глухота. Основные жанры творчества. Фортепианные сонаты, новый стиль пианизма. «Патетическая» соната. Принципы монотематизма в симфонии №5 до-минор. Изменение жанра в структуре симфонического цикла – замена менуэта на скерцо. Программный симфонизм, театральная музыка к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Прослушивание произведений:

Соната №8 «Патетическая».

Симфония №5 до минор.

Увертюра из музыки к драме И.В.Гете «Эгмонт».

Для ознакомления:

Соната для фортепиано №14: 1 часть.

Симфония № 9: финал

Симфония № 6 «Пасторальная».

Романтизм в музыке.

Новый стиль, новая философия, условия и предпосылки возникновения. Новая тематика, новые сюжеты – природа, фантастика, история, лирика, тема одиночества, романтический герой. Новые жанры – фортепианная и вокальная миниатюра, циклы песен, пьес.

Значение национальных композиторских школ. Творчество (исполнительское и композиторское) Ф.Листа. Р.Шуман – композитор и музыкальный критик.

Для ознакомления:

Ф.Лист. Рапсодии.

Г.Берлиоз. «Фантастическая» симфония: фрагменты.

Р.Шуман. Вокальные циклы: фрагменты.

Ф.Мендельсон. «Песни без слов» (по выбору преподавателя).

Ф.Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром: 1 часть.

Франц Шуберт. Жизненный и творческий путь.

Возрастание значимости вокальной миниатюры в творчестве композиторов-романтиков. Песни, баллады и вокальные циклы Шуберта, новаторство в соотношении мелодии и сопровождения, внимание к

поэтическому тексту, варьированные куплеты, сквозное строение. Новые фортепианные жанры – экспромты, музыкальные моменты. Новая трактовка симфонического цикла, специфика песенного тематизма в симфонической музыке («Неоконченная» симфония).

Прослушивание произведений:

Песни «Маргарита за прялкой», «Лесной царь», «Форель», «Серенада», «Аве Мария».

Песни из циклов «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».

Экспромт Ми-бемоль мажор.

Музыкальный момент фа минор.

Симфония № 8 «Неоконченная».

Для ознакомления:

Вальс си минор.

Военный марш.

Фридерик Шопен. Жизненный и творческий путь.

Юность в Польше, жизнь в Париже. Ф.Шопен как выдающийся пианист. Специфика творческого наследия – преобладание фортепианных произведений. Национальные «польские» жанры – мазурки и полонезы; разнообразие их типов. Прелюдия – новая разновидность фортепианной миниатюры, цикл прелюдий Ф.Шопена, особенности его строения. Новая трактовка прикладных, «неконцертных» жанров – вальсов, этюдов. Жанр ноктюрна в фортепианной музыке, родоначальник жанра – Джон Фильд.

Прослушивание произведений:

Мазурки До мажор, Си-бемоль мажор, ля минор.

Полонез Ля мажор.

Прелюдии ми минор, Ля мажор, до минор.

Вальс до-диез минор.

Этюды Ми мажор и до минор «Революционный».

Ноктюрн фа минор.

Для ознакомления:

Баллада № 1.

Ноктюрн Ми-бемоль мажор.

Полонез Ля-бемоль мажор.

Третий год обучения

Русская церковная музыка, нотация, жанры и формы.

Особенности нотации (крюки и знамена). Профессиональная музыка – церковная. Приоритет вокального начала.

Музыкальная культура XVIII века. Творчество Д.Бортнянского, М.Березовского. Реформы Петра Великого. Новые эстетические нормы русской культуры. Жанры канта, партесного концерта. Возрастание роли инструментальной музыки. Возникновение русской оперы.

Для ознакомления:

Прослушивание любых образцов знаменного распева, примеров раннего многоголосия (стихир, тропарей и кондаков).

Прослушивание частей хоровых концертов, увертюр из опер Д.Бортнянского и М.Березовского.

Культура начала XIX века. Романсы. Творчество А.Алябьева, А.Гурилева, А.Варламова.

Формирование традиций домашнего музицирования. Романтизм и сентиментализм в русской поэзии и вокальной музыке. Формирование различных жанров русского романса: элегия, русская песня, баллада, романсы «о дальних странах», с использованием танцевальных жанров.

Прослушивание произведений:

А.Алябьев. «Соловей».

А.Варламов. «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий».

А.Гурилев. «Колокольчик».

Для ознакомления:

А.Алябьев. «Иртыш».

А.Гурилев. «Домик-крошечка», другие романсы по выбору преподавателя.

Михаил Иванович Глинка. Жизненный и творческий путь.

Зарождение русской музыкальной классики. Создание двух опер. Создание одночастных симфонических программных увертюр. Эпоха Глинки: современники композитора.

Опера «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Общая характеристика; композиция оперы. Музыкальные характеристики героев: русских и поляков. Различные виды сольных сцен (ария, каватина, песня, романс). Хоровые сцены. Понятия «интродукция», «эпилог». Танцы как характеристика поляков. Повторяющиеся темы в опере, их смысл и значение.

Романсы Глинки – новое наполнение жанра, превращение романса в особый жанр камерной вокальной миниатюры. Роль русской поэзии, внимание к поэтическому тексту. Роль фортепианной партии в романсах. Разнообразие музыкальных форм.

Симфонические сочинения Глинки – одночастные программные симфонические миниатюры. Национальный колорит испанских увертюр. «Камаринская»: уникальная роль в становлении русской симфонической школы. «Вальс-фантазия».

Прослушивание произведений:

Опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»): интродукция, каватина и рондо Антониды, трио «Не томи, родимый»(1 действие), полонез, краковяк, вальс, мазурка (2 действие), песня Вани, сцена Сусанина с поляками, свадебный хор, романс Антониды (3 действие),

ария Сусанина (4 действие),

хор «Славься» (эпилог).

Романсы: «Жаворонок», «Попутная песня», «Я помню чудное мгновенье».

Симфонические произведения: «Камаринская», «Вальс-фантазия».

Для ознакомления:

Опера «Руслан и Людмила»: увертюра.

«Арагонская хота».

Романсы «Я здесь, Инезилья», «В крови горит огонь желанья», «Венецианская ночь» и другие по выбору преподавателя.

Третий год обучения

Русская культура 60-х годов XIX века.

Общественно-политическая жизнь в 60-е годы. Расцвет литературы и искусства. Расцвет русской музыкальной классики во второй половине XIX века, ее великие представители.

Изменения в музыкальной жизни столиц. Образование РМО, открытие консерваторий, Бесплатная музыкальная школа. А.Серов и В.Стасов, Антон и Николай Рубинштейны, М.Балакирев и «Могучая кучка».

Для ознакомления:

А.Рубинштейн. Опера «Демон» (фрагменты).

М.Балакирев. Фортепианная фантазия «Исламей».

Другие произведения на усмотрение преподавателя.

Александр Порфирьевич Бородин. Жизненный и творческий путь.

Многогранность личности А.Бородина. Научная, общественная деятельность, литературный талант.

Опера «Князь Игорь» - центральное произведение композитора. Композиция оперы. Понятие «пролог», «финал» в опере. Русь и Восток в музыке оперы. Музыкальные характеристики героев в сольных сценах (князь Игорь, Галицкий, хан Кончак, Ярославна). Хоровые сцены в опере. Место и роль «Половецких плясок».

Симфоническое наследие А.Бородина: «Богатырская» симфония.

Прослушивание произведений:

Опера «Князь Игорь»: хор народа «Солнцу красному слава», сцена затмения (пролог),

песня Галицкого, ариозо Ярославны, хор девушек «Мы к тебе, княгиня», хор бояр «Мужайся, княгиня» (1 действие),

каватина Кончаковны, ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски (2 действие),

плач Ярославны, хор поселян (4 действие).

Симфония №2 «Богатырская».

Для ознакомления:

Квартет №2: 3 часть «Ноктюрн».

Модест Петрович Мусоргский. Жизненный и творческий путь.

Социальная направленность, историзм и новаторство творчества М.Мусоргского. Опера «Борис Годунов», история создания, редакции оперы, сложности постановки. Идею содержание оперы. Композиция оперы, сквозное развитие действия, декламационное начало вокальных

партий ряда персонажей – характерные черты новаторского подхода композитора к реализации замысла оперы.

«Картинки с выставки» - лучшее инструментальное произведение композитора. История создания, особенности построения, лейтмотив цикла. Оркестровая версия М.Равеля.

Прослушивание произведений:

Опера «Борис Годунов»: оркестровое вступление, хор «На кого ты нас покидаешь», сцена с Митюхой (пролог, 1 картина), сцена коронации (пролог, 2 картина), монолог Пимена (1 действие, 1 картина), песня Варлаама (1 действие, 2 картина), монолог Бориса, сцена с курантами (2 действие), хор «Кормилец-батюшка», сцена с Юродивым (4 действие, 1 картина), хор «Расходилась, разгулялась» (4 действие, 3 картина).

Фортепианный цикл «Картинки с выставки».

Для ознакомления:

Вступление к опере «Хованщина»: «Рассвет на Москва-реке».

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Жизненный и творческий путь.

Многогранность творческой, педагогической и общественной деятельности Н.Римского-Корсакова. Сказка, история и повседневный быт народа в операх Н.Римского-Корсакова. Опера «Снегурочка», литературный источник сюжета. Композиция оперы. Пантеизм, сказочность, реальность, обрядовость в опере. Музыкальные характеристики реальных и сказочных героев. Лейтмотивы в опере.

Симфоническое творчество Н.Римского-Корсакова. «Шехерезада» - программный замысел сюиты. Средства создания восточного колорита. Лейтмотивы, их развитие. Роль лейттембров.

Прослушивание произведений:

Опера «Снегурочка»: вступление, песня и пляска птиц, ария и ариэтта Снегурочки, проводы масленицы (пролог), ариозо Снегурочки (1 действие), шествие царя Берендея, каватина царя Берендея (2 действие), хор «Ай, во поле липенька», пляска скоморохов, третья песня Леля, (3 действие), сцена таяния Снегурочки, заключительный хор (4 действие).

Симфоническая сюита «Шехерезада».

Петр Ильич Чайковский. Жизненный и творческий путь.

Композитор, музыкальный критик, педагог, дирижер. Признание музыки Чайковского при жизни композитора во всем мире. Оперы и симфонии как ведущие жанры творчества.

Первая симфония «Зимние грезы», ее программный замысел. Строение цикла, особенности сонатной формы 1 части. Использование народной песни как темы в финале симфонии.

Опера «Евгений Онегин» - «лирические сцены». Литературный источник сюжета, история первой постановки оперы силами студентов

Московской консерватории. Композиция оперы. Новый тип русской оперы – лирико-психологический. Особенности драматургии, понятие «сцена». Музыкальные характеристики главных героев. Интонационная близость характеристик Татьяны и Ленского. Темы, связанные с главными героями оперы, изложение тем в разных картинах.

Прослушивание произведений:

Симфония №1 «Зимние грезы».

Опера «Евгений Онегин»: вступление, дуэт Татьяны и Ольги, хоры крестьян, ария Ольги, ариозо Ленского «Я люблю вас» (1 картина), вступление, сцена письма Татьяны (2 картина), хор «Девушки, красавицы», ария Онегина (3 картина), вступление, вальс с хором, мазурка, финал (4 картина), вступление, ария Ленского, дуэт «Враги», сцена поединка (5 картина), полонез, ария Гремина, ариозо Онегина (6 картина).

Для ознакомления:

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Квартет №1 : 2 часть.

Концерт для фортепиано с оркестром №1.

Романсы «День ли царит», «То было раннею весной», «Благословляю вас, леса» и другие на усмотрение преподавателя.

Русская культура в конце XIX - начале XX веков.

«Серебряный век» русской культуры. Меценаты и музыкально-общественные деятели. Развитие музыкального образования. Связи с отечественным искусством и литературой. «Мир искусства». Выдающиеся исполнители этого периода.

Творчество Анатолия Константиновича Лядова.

Специфика стиля – преобладание малых форм в фортепианной и симфонической музыке. Преобладание сказочной тематики в программных произведениях.

Для ознакомления:

Симфонические произведения «Волшебное озеро», «Кикимора».

Фортепианные пьесы «Музыкальная табакерка», «Про старину».

Творчество Сергея Васильевича Рахманинова.

Биография. Наследник традиций П.Чайковского. Русский мелодизм в духовных и светских сочинениях. С.Рахманинов – выдающийся пианист. Обзор творчества.

Прослушивание произведений:

Концерт №2 для фортепиано с оркестром.

Романсы «Не пой, красавица», «Вешние воды», «Вокализ».

Прелюдии до-диез минор, Ре мажор.

Музыкальный момент ми минор.

Для ознакомления:

Концерт №3 для фортепиано с оркестром.

Романсы «Сирень», «Здесь хорошо» и другие по выбору преподавателя. Прелюдии, музыкальные моменты, этюды-картины по выбору преподавателя.

Творчество Александра Николаевича Скрябина.

Биография. Особенности мировоззрения и отношения к творчеству. Эволюция музыкального языка – гармонии ритма, метра, мелодии. Симфонические и фортепианные жанры в музыке Скрябина. Жанр поэмы. Новая трактовка симфонического оркестра, расширение состава, особенности тематизма, темы-символы.

Прослушивание произведений:

Прелюдии ор. 11 по выбору преподавателя.

Этюд ре-диез минор ор. 8.

Для ознакомления:

«Поэма экстаза»,

Две поэмы ор.32.

Отечественная музыкальная культура 20-30-х годов XX века.

Революции в России начала XX века. Социально-культурный перелом. Новые условия бытования музыкальной культуры в 20-40-е годы XX века. Новые жанры и новые темы.

Для ознакомления:

А.Мосолов. «Завод».

В.Дешевов. «Рельсы», и других на усмотрение преподавателя.

Сергей Сергеевич Прокофьев. Жизненный и творческий путь.

Сочетание двух эпох в его творчестве: дореволюционной и советской. С.Прокофьев – выдающийся пианист. Уникальное сотрудничество С.Прокофьева и С.Эйзенштейна. «Александр Невский» - киномузыка, переросшая в самостоятельное оркестровое произведение.

Балеты С.Прокофьева – продолжение реформ П.Чайковского. Выбор сюжетов. Лейтмотивы, их роль в симфонизации балетной музыки. Постановки, выдающиеся танцовщики – исполнители партий.

Прослушивание произведений:

Пьесы для фортепиано ор.12: Гавот, Прелюд, Юмористическое скерцо.

Кантата «Александр Невский».

Балет «Ромео и Джульетта»: вступление, «Улица просыпается»

(1 действие),

«Джульетта-девочка», «Маски», «Танец рыцарей», «Мадригал», «Ромео у патера Лоренцо» (2 действие),

«Прощание перед разлукой» (3 действие).

Балет «Золушка»: «Па-де-шаль», «Золушка», вальс соль минор

(1 действие),

адажио Золушки и Принца (2 действие),

первый галоп Принца (3 действие).

Для ознакомления:

Кинофильм С.М.Эйзенштейна «Александр Невский».

Фильм-балет «Ромео и Джульетта» (с Г.Улановой в роли Джульетты).

Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».

Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Жизненный и творческий путь.

Гражданская тематика творчества, музыка Д.Шостаковича как летопись истории страны. Особое значение жанра симфонии, особенности цикла. Роль камерной музыки в творчестве композитора. Седьмая («Ленинградская») симфония. Великая Отечественная война в советской музыке. Подробный разбор первой части (особенности строения сонатной формы, «эпизод нашествия», измененная реприза).

Прослушивание произведений:

Симфония №7 До мажор (I часть).

Для ознакомления:

«Песня о встречном».

Творчество Арама Ильича Хачатуряна.

Разнообразное музыкальное наследие А. Хачатуряна. Национальный колорит творчества.

Для ознакомления:

Концерт для скрипки с оркестром.

Фрагменты из балетов «Гаянэ» и «Спартак».

Творчество Георгия Васильевича Свиридова.

Продолжатель традиции русской хоровой школы. Особое значение вокальной и хоровой музыки в творчестве, любовь к русской поэзии, «пушкинская» тема в музыке Г.Свиридова.

Для ознакомления:

«Поэма памяти Сергея Есенина» (№№1, 2, 10).

Музыка к повести Пушкина «Метель»: «Романс», «Вальс».

Романсы и хоры по выбору преподавателя («Пушкинский венок», цикл на стихи Р.Бернса и др.)

Шестидесятые годы XX века, «оттепель».

Отечественная музыка второй половины XX века. Связи процессов музыкального творчества с событиями общественно-политической жизни страны. Общее представление о композиторских техниках конца XX века. Музыкальные примеры для прослушивания преподаватель может выбрать самостоятельно, исходя из уровня группы, интересов учеников, имеющихся записей.

Творчество Родиона Константиновича Щедрина.

Краткое ознакомление с биографией композитора.

Прослушивание произведений:

Концерт для оркестра «Озорные частушки».

Творчество Альфреда Гарриевича Шнитке и Софии Асгатовны Губайдуллиной.

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

А.Г.Шнитке. Concerto grosso №1.

С.А.Губайдуллина. «Detto-I» или других по выбору преподавателя.

Творчество Эдисона Васильевича Денисова и Валерия Александровича Гаврилина.

Краткое ознакомление с биографиями композиторов.

Для ознакомления:

Э.В.Денисов. «Знаки на белом».

Фрагменты балета В.А.Гаврилина «Анюта» или других.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает программа «Беседы о музыке»:

- наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах, исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
- способность проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
- умение рассказать о своем впечатлении от прослушанного музыкального произведения;
- представления об особенностях музыкального языка и средствах выразительности;
- владение навыками восприятия музыкального образа и умение передавать свое впечатление в словесной характеристике.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

- беседа, устный опрос, викторины по пройденному материалу;
- обмен мнениями о прослушанном музыкальном примере.

Программа «Беседы о музыке» предусматривает промежуточный контроль успеваемости обучающихся в форме итоговых контрольных уроков, которые проводятся в конце 2, 4, 6 полугодий в младших группах от 6 до 9 лет. В старших группах от 9 до 13 лет контрольный урок проводится в конце каждой четверти на протяжении всего обучения. Рекомендуется в 6 полугодии провести итоговый зачет, оценка по которому заносится в свидетельство об окончании школы.

Критерии оценки

При проведении контрольного урока по завершению изучения предмета «Беседы о музыке» уровень знаний обучающихся оценивается следующим образом:

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

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

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Изучение учебного предмета «Беседы о музыке» осуществляется в форме мелкогрупповых занятий.

В основу преподавания положена вопросно-ответная (проблемная) методика, дополненная разнообразными видами учебно-практической деятельности.

Наиболее продуктивная форма работы с обучающимися младших классов – это уроки-беседы, включающие в себя диалог, рассказ, краткие объяснения. Беседа применяется чаще, чем лекция. Педагог выполняет роль руководящую, он задает вопросы. Ученики в поисках ответа приходят к пониманию нового материала. Таким образом можно изучать новые понятия. Педагог, добиваясь эмоционального отклика, подводит детей к осмыслению собственных переживаний, использует при этом беседу с обучающимися, обсуждение, обмен мнениями. Процесс размышления идет от общего к частному и опять к общему на основе ассоциативного восприятия. Через сравнения, обобщения педагог ведет детей к вопросам содержания музыки.

Программа учебного предмета «Беседы о музыке» предполагает наличие многопланового пространства музыкальных примеров. Оно создается при помощи разнообразия форм, жанров, стилевых направлений (в том числе, современной музыки). Обучающиеся накапливают слуховой опыт и получают определенную сумму знаний. Однако все формы работы направлены не просто на знания и накопление информации, а на приобретение умений и навыков музыкально-звуковой деятельности – ключа к пониманию музыкального языка.

В программе предмета «Беседы о музыке» заложен интонационный подход в изучении музыкальных произведений. Интонация и в речи, и в музыке является носителем смысла. Путь к глубокому изучению музыкальной ткани и музыкального содержания проходит через интонацию (В. В. Медушевский). Сам процесс непрерывного звукового наблюдения и слежения заключается в способности интонирования мотивов, фраз внутренним слухом. Интонационный слух лежит в основе музыкального мышления.

На уроке создаются модели-конструкции, которые иллюстрируют наиболее яркие детали музыкального текста и вызывают множественный ассоциативный ряд. С помощью таких моделей-конструкций обучающимся легче понять и более общие закономерности (характер, герой, музыкальная фабула).

Приемы игрового моделирования:

- отражение в пластике телесно-моторных движений особенностей метроритма, рисунка мелодии, фактуры, артикуляции музыкального текста;
- графическое изображение фразировки, звукового пространства, интонаций;
- исполнение на инструментах детского оркестра ритмических аккомпанементов, вариантов оркестровки небольших пьес.

Осваивая программу, обучающиеся должны выработать примерный алгоритм слушания незнакомых произведений. В процессе обучения большую роль играют принципы развивающего (опережающего) обучения: поменьше давать готовых определений и строить педагогическую работу так, чтобы вызывать активность детей, подводить к терминам и определениям путем «живого наблюдения за музыкой» (Б. Асафьев). Термины и понятия являются итогом работы с конкретным музыкальным материалом, используются как обобщение слухового опыта, но не предшествуют ему. «Термин должен обобщать уже известное, но не предшествовать неизвестному» (А. Лагутин).

Слушая музыку, обучающиеся могут выступать в роли «ученого-наблюдателя» (когда речь идет об элементах музыкального языка), воспринимать ее в формате сопереживания. Главным на уроке становится встреча с музыкальным произведением. Сущность слушания музыки можно определить как внутреннее приобщение мира ребенка к миру героя музыки. Каждая деталь музыкального языка может стать центрообразующей в содержании урока, вызвать комплекс ассоциаций и создать условия для эстетического общения и вхождения в образный мир музыки.

VI. Список литературы

Учебники и учебные пособия

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. Учебник для ДМШ (четвертый год обучения). – М., 2005.
2. Брянцева В.Н. Музыкальная литература зарубежных стран: учебник для детских музыкальных школ (второй год обучения). – М., 2002.
3. Галацкая В. С. Музыкальная литература зарубежных стран. – М., 1985.
4. Гуревич Е. Л. История зарубежной музыки. – М., 2000.
5. Должанский А. Н. Краткий музыкальный словарь. – С-П., 2000.
6. Друскин М. С. История зарубежной музыки. – М., 1983.
7. История зарубежной музыки / Под ред. И. Нестьева. – М., 1988.
8. Калинина Г.Ф. Тесты по музыкальной литературе для 4 класса. – М., 1988.
9. Калинина Г. Ф. Тесты по зарубежной музыке. – М., 1998.
10. Калинина Г. Ф. Тесты по русской музыке. – М., 1998.

11. Калинина Г.Ф., Егорова Л.Н. Тесты по отечественной музыке XX века.- М., 1998.
12. Кандинский А. И. История русской музыки. – М.,1984.
13. Козлова Н.П. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ. Третий год обучения. – М., 2004.
14. Лагутин А. И, Владимиров В.Н. Музыкальная литература. Учебник для 4 класса детских музыкальных школ и школ искусств (первый год обучения предмету). – М., 2006.
15. Музыкальная литература зарубежных стран / Под ред. Е. Царёвой. – М., 1974.
16. Никитина Л. Д. история русской музыки. – М., 2000.
17. Осовицкая З.Е., Казаринова А.С. Музыкальная литература. Первый год обучения. – М.,2003.
18. Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран для 5 класса ДМШ. – М., 1985.
19. Русская музыкальная литература/ Под ред. М. К. Михайловой. – Л., 1982.
20. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. – С-П., 2008.
21. Смирнова Э.С. Русская музыкальная литература. Учебник для ДМШ (третий год обучения). – М., 2005.
22. Способин И. Музыкальная форма. – М., 1972.
23. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие (с аудиозаписями). 1 класс. – М., 2007.
24. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие (с аудиозаписями). 2 класс. – М., 2007.
25. Царева Н.А. Уроки госпожи Мелодии. Учебное пособие (с аудиозаписями). 3 класс. – М., 2007.
26. Шорникова М. Музыкальная литература. – М., 2005.

Хрестоматии

- 1.Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. 1-2 годы обучения. – М., 1996.
2. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. – М., 1958.
3. Хрестоматия по музыкальной литературе для 4 класса ДМШ. Составители Владимиров В.Н., Лагутин А.М. – М., 1970.
4. Хрестоматия по музыкальной литературе зарубежных стран для 5 класса ДМШ. Составитель Прохорова И.М. – М., 1990.
5. Хрестоматия по русской музыкальной литературе для 6-7 классов ДМШ. Составители Смирнова Э.С., Самонов А.М. – М., 1968.
6. Хрестоматия по музыкальной литературе советского периода для 7 класса ДМШ. Составитель Самонов А.М. – М., 1993.

Методическая литература

1. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе. – М., 1982.
2. Лагутин А.И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе (для музыкальных училищ). - М., 2005.
3. Лисянская Е.Б. Музыкальная литература: методическое пособие. Росмэн,

2001.

4. Методические записки по вопросам музыкального образования. Сборник статей, вып.3. – М., 1991.

Дополнительная литература

1. Асафьев Б. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. – М., 1978.
2. Бернстайн Л. Концерты для молодежи. – Л., 1991.
3. Блейз О. С. Всё о музыке. – М., 2001.
4. Выгодский Л. Психология искусства. – М., 1968.
5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. – М., 1989.
6. Германов В. Г. Вальс. – Уфа, 1999.
7. Гильченко Н. Слушаем музыку вместе. – С-П., 2006.
8. Грум-Гружимайло Т. Н. Музыкальное исполнительство. – М., 1984.
9. Кабалевский Д. Б. Про трёх китов и про многое другое. – М., 1972.
10. Клёнов А. С. Там, где музыка живёт. – М., 1986.
11. Книга о музыке./ Под ред. М. Ройтерштейна. – М., 1988.
12. Корыхалова Н. П. Чтобы музыка зазвучала. – М., 1999.
13. Левашова Г. Я. Второе рождение музыки. – Л., 1966.
14. Михеева Л. В. Музыкальный словарь в рассказах. – М., 1986.
15. Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990.
16. Осовицкая З. Е., Казаринова А. С. В мире музыки. – М., 1994.
17. Покровский Б. А. Путешествие в страну опера. – М., 1997.
18. Римский-Корсаков Н.А. 100 русских народных песен. – Л., 1951.
19. Русское народное музыкальное творчество. Сост. З.Яковлева. – М., 2004.
20. Рыцарева М. Г. Русская музыка XVIII века. – М., 1987.
21. Сказка в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. – М., 1987.
22. Слово о музыке: Русские композиторы XIX века/Сост. В. Б. Григорович, З. М. Андреева. – М., 1990.
23. 100 оперных либретто. – «Урал LTD», 1999.
24. Тарасов Л. М. Музыка в семье муз. – Л., 1985.
25. Хентова С. М. «Лунная» соната Бетховена. – М., 1988.
26. Энциклопедия юного музыканта/ Под ред. В. В. Медушевского. – М., 1985.