

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«МУЗЫКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
(срок обучения – 3 года)

Автор-составитель: преподаватель
методического объединения «Теоретико-хоровое»
Вишневер Наталия Николаевна

Принято:

Педагогическим советом
ДМШ № 3 им. М.И. Глинки

Протокол № 1 от «30» марта 2015 г.

Утверждаю:

Директор МБУ ДО г.о. Самара
«ДМШ № 3 им. М.И. Глинки»

_____/О.В. Хвостова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка.....	стр. 3
2. Формы организации учебного процесса.....	стр. 7
3. Формы отчётности и учёта успеваемости.....	стр. 9
4. Требования к уровню усвоения содержания программы.....	стр. 9
5. Примерный перечень произведений искусства, рекомендованных для показа на учебных занятиях.....	стр. 10
6. Материально-техническое обеспечение программы.....	стр. 14
7. Учебно-тематический план.....	стр. 14
8. Содержание программы.....	стр. 16
9. Методическое обеспечение программы.....	стр. 31
10.Список литературы.....	стр. 36
11.Приложения.....	стр. 39

1. Пояснительная записка

В последнее десятилетие у нас в стране и за рубежом издано немало пособий и разработок, предлагающих различные методы эстетического воспитания юных музыкантов. Привлекают из них те, где творчество органично вписывается в уроки по всем дисциплинам, изучаемых в ДМШ, а не является дополнительным элементом, недостаточно связанным с теми задачами, которые ставятся в процессе обучения.

По мнению ученых, эстетическое воспитание учащихся музыкальных школ требует пересмотра, так как не отвечает современным запросам общественной жизни. Многолетние наблюдения над работой в этом направлении показывают, что выпускники ДМШ, обучающиеся по традиционной методике, сосредоточенной, как правило, на историческом развитии музыкального искусства или на изучении отдельных сторон музыки, не умеют сравнивать, сопоставлять, проводить аналогии между явлениями различных видов искусства. А если и делают что-либо интуитивно, то устаревшие методические приемы постепенно подавляют этот процесс.

Большой объем работы по развитию исполнительских навыков приводит к тому, что вопросы эстетического воспитания оказываются вне сферы основного внимания преподавателя. В итоге, музыкальные знания, умения и навыки не делают выпускника музыкальной школы в полной мере эстетически развитым и обладающим потребностью к дальнейшей работе в этом направлении.

Гуманизация и гуманитаризация современного образования предполагают изменение стратегии учебно-воспитательного процесса. Поэтому введение курса «Музыка и окружающий мир», в процессе обучения которому эстетическое воспитание осуществляется через многовариантность детского творчества, позволяет преподавателю с большей результативностью справиться с требованиями, предъявляемыми обществом к музыкальному образованию. Деятельность педагога при этом должна быть направлена к диалогу с ребёнком, творческому участию в его развитии и самоопределении, формированию предлагаемым эстетическим курсом ценностных качеств личности. Научной дисциплиной, отвечающей запросам времени, является философия музыки и, прежде всего, её основной компонент - музыкальная эстетика, рассматривающая искусство как целое в его внутренней структуре и в его отношении с другими сферами человеческого бытия. Поэтому философско-эстетический уровень постижения музыкального искусства является одним из ведущих направлений современной музыкальной педагогики.

Реальность жизни все настоятельнее требует обратить внимание ребенка на истоки рождения музыки и дать возможность ему ощутить звучащую материю окружающего мира через интонацию. С этим соприкасаются теория музыкального метода и стиля, вопросы музыкального содержания и восприятия, проблема ценности музыки.

Заметим, что наиболее полная эстетическая оценка мира достигается также и путем формирования альтернативного мышления, которое в зарубежной психологии изучается в связи с проблемой развития интеллекта.

Как известно, на современном этапе развития общества наряду с традиционными проблемами проявления *эстетического* в природе и искусстве, важным объектом эстетической науки стали виды эстетической деятельности, выходящие за пределы художественного творчества. Они охватывают проблемы технической эстетики, дизайна или некоторые другие сферы, например, эстетику спорта, эстетику труда, и пр.

Поэтому формирование убеждений и взглядов посредством нового предмета, введённого в комплекс дисциплин ДМШ, поможет юным музыкантам ярче раскрыть и понять себя, развить творческие качества, необходимые для гармоничной жизни.

В период потери общечеловеческих ценностей, гуманистических идеалов (Лихачёв Д.С.), некоторого отхода от принципов морали и этики, духовное становление человека немислимо без нравственно-эстетического развития по направлениям, предлагаемым нашей образовательной программой в области искусства.

Идея интегрированного гуманитарного курса «Познай себя и окружающий мир через музыку» дополняется концепцией «Далекое - близкое», что подразумевает связь событий и фактов прошлого с сегодняшним днем. При этом перекликаются между собой столетия и страны, судьбы великих людей, яркие события в различных областях творчества. Данный методологический подход основан на единстве исторического и логического методов познания наиболее значительных явлений мирового искусства с позиции современности.

Методологическим основанием программы интегрированного гуманитарного курса являются современные научные исследования и педагогическая практика, где выражается идея: «Познай себя и окружающий мир через музыку», вводящая школьников в образовательное пространство культуры с целью овладения способами познания как национальных, так и мировых культурных ценностей.

В основу программы включены элементы музыкально-эстетической концепции, зародившиеся еще с середины XIX века, что, в частности, выражается в объединении философского, музыковедческого и композиторского направлений *эстетики музыкальной*.

Данный курс состоит из уроков, проходящих один раз в неделю в форме беседы, диалога или практических занятий в творческой мастерской «Фермата», где работа строится на сочетании форм индивидуальной и коллективной деятельности.

Потребность в подобном построении занятий обусловлена расхождением между познавательной активностью, интеллектуальным уровнем младших школьников с одной стороны, и практическим умением, самостоятельной творческой работой - с другой. Как известно, это приводит к стрессовым ситуациям, которые отрицательно сказываются на учебном процессе.

Каждый ребёнок должен уметь проявить себя в творчестве и быть убеждён, что даже самое простое творение его рук всегда необходимо и имеет функциональную значимость. Именно в эстетике объединяются познание и нравственность в форме «прекрасного». А чувство «прекрасного», как известно, ещё и интеллектуально. Поэтому предлагаемый курс базируется на взаимосвязях

художественных, нравственных, духовных, вкусовых принципах и творческих убеждениях. Если ранее обширный материал обрабатывался отдельными тематическими блоками в течение семи лет обучения, то теперь акцент направлен не только на взаимоотношения различных музыкальных культур¹, но и на взаимодействие музыки с другими видами искусств, например, архитектурой, живописью и т.п., направленных на развитие сферы чувств ребёнка, его мыслительной и аналитической деятельности. Всё это способствует углублению эмоционального опыта, снятию нервно-психических перегрузок учащихся. Введение настоящего курса в программу ДМШ является актуальным и в связи с теорией развивающего обучения. Раннее пробуждение у школьников исследовательского интереса, введение их в проблемное поле культуры расширяет кругозор, активизирует способность классифицировать изучаемый материал и формирует потребность оценивать художественное явление с позиций нравственности и красоты. Это особенно актуально в наши дни, когда окружающая жизнь учит поверхностному отношению к искусству. Подобный подход поможет выпускнику реализовать себя и в любой другой деятельности.

Таким образом, курс «Музыка и окружающий мир» имеет следующие цели:

- обратить взгляд на музыкальное искусство как целое в его внутренней структуре, а также в связях с другими сферами человеческого бытия;
- формировать философско - эстетический уровень познания музыки;
- научить любить искусство путём общения с каждым из его видов;
- осуществлять эстетическое воспитание через творчество самих детей;
- пробудить исследовательский интерес и потребность создавать Красоту;
- способствовать восприятию языка музыки как *универсального* при воспитании чувства любви к окружающему миру

В процессе реализации этих целей решаются следующие задачи:

- выявление особенностей накопления знаний о музыке в разные исторические периоды на фоне философии и религии, архитектуры и изобразительного искусства, литературы, истории, отчасти науки и техники;
- познание языка музыки как «искусства интонируемого смысла» (Б.В.Асафьев);
- формирование навыков определения различий индивидуальных особенностей музыкального стиля, всеобщих закономерностей, характерных для данной эпохи;
- расширение музыкального кругозора, слухового опыта и интеллекта путем развития альтернативного мышления учащихся;

Эстетическое восприятие окружающего мира способствует пробуждению познавательной активности, формированию целостного мироощущения, образного мышления, развитию интеллекта, а, в результате, высокой нравственности и общей духовной культуры школьников.

Содержание программы базируется на обширном материале, охватывающем различные виды искусств при доминирующей роли музыки.

¹ Автор настоящей программы была награждена Дипломом лауреата (1 место в областном конкурсе «Учитель искусств года. Самара-99») за тематический план по предмету «Музыкальная литература», в который были введены дополнительные темы, связанные с вопросами взаимоотношения различных музыкальных культур.

Это даёт возможность школьникам осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой культуры, осознать вечные темы искусства и жизни, поскольку показателем культуры общества в целом и каждого человека в отдельности является отношение к памятникам любого из искусств.

Реализация данной программы предполагает использование **методов художественной педагогики**, нашедших отражение в научно-методических исследованиях в области музыкальной педагогики Д.Б.Кабалевского, Э.Б.Абдуллина, Л.В.Горюновой, Л.В.Школяр, Е. Критской и др.:

1. Метод интонационно-стилевого постижения музыки.
2. Метод концентричности организации музыкального материала.
3. Метод перспективы и ретроспективы в процессе обучения.
4. Метод создания художественного контекста через «выходы» за пределы музыки.
5. Метод эмоциональной драматургии.

Обращаем внимание на такие **принципы построения программы**, как *принцип увлечённости*, в основе которого лежит эмоциональное восприятие видов искусства и творческое самовыражение личности. *Принцип сходства и различия* (в сравнении развивается мышление), является важным в осознании жизненных впечатлений, а не только в выявлении интонационных, жанровых и стилистических связей.

Принцип диалога культур, выражающийся в сопоставлении, выявлении общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия творческого почерка представителей разных эпох и культур. И, как один из важнейших принципов, используемых на уроках по данному предмету - *принцип интонационности*, так как именно интонация делает музыку звучащим искусством. И не только музыку. Интонация, в широком её понимании, живёт в речи, жестах танца, живописи, архитектуре и т.д. Этим обусловлено разнообразие видов творческой деятельности учащихся.

Новизна учебной программы заключается в том, что деятельность ребёнка выводится из рамок повседневного, привычного на уровень содержательных обобщений, то есть философского рассмотрения проблем жизни и искусства. Это лежит в основе развивающего музыкального образования, которое предполагает усвоение знаний и умений в форме *развёрнутой* учебной деятельности.

Программа органично вписывается в общую систему обучения в ДМШ им. М. И. Глинки, где отечественное искусство рассматривается в постоянных связях с произведениями мировой культуры, через интонационную природу которой обеспечивается осознание национальных ценностей, развивается самосознание ребёнка, а также интерес и уважение к культуре других народов мира. Аналитический процесс строится от «общего» к частному. Отсюда и преемственность содержания с программой по **региональной культуре 6-7 классов** в таких аспектах как:

- освоение учащимися эстетических закономерностей музыкального искусства: интонационной природы жанров, стилей, языка в отечественных произведениях и произведениях народов мира;
- включение в контекст урока культурологического пространства, выходящего за пределы музыки;

- развитие ассоциативно-образного мышления, формирования знаний, умений и навыков на основе усвоения особенностей художественных образов различных видов искусства;

- воспитание чувства патриотизма как любви (категория эстетической жизни личности) к общему дому.

Интеграционная связь программы с курсом **музыкальной литературы** особенно отчётливо проявляется в последние годы обучения в школе, когда учащиеся научились самостоятельно делать выводы и обобщения, анализируя, например, развитие культуры XVIII-го или XIX-го в.в. России и Западной Европы. Автором программы ранее был разработан тематический план (см. сноску на стр. 5), в который были внесены темы: «Моцарт и русская музыкальная культура», «Бетховен и русская музыка» и др.

Связь с программами по сольфеджио, а так же и общеобразовательной школы (МХК, истории, литературы) проявляется в подборе практических заданий.

Приобретенный с младшего возраста опыт работы позволяет учащимся справляться с достаточно сложными заданиями и представлять творческие работы на различные конкурсы, конференции, выставки .

2. Формы организации учебного процесса

1-й год обучения включает 14 лекционных и 20 практических часов и рассчитан на 3-4 группы 8-9-летних детей, обучающихся в школе с 6-7-летнего возраста.

Второй год обучения включает 15 лекционных часов и 19 практических часов и рассчитан на 3-4 группы 9-10 - летних детей.

Третий год обучения включает 20 лекционных и 14 практических часов и рассчитан на 3-4 группы 10-11-летних детей.

Уроки проходят в форме беседы или диалога, а практические занятия - в творческой мастерской «Фермата».

Подобное название было выбрано вместе с детьми не случайно. В Италии - стране древних музыкальных традиций, слово «фермата» означает «остановка». Поэтому на выставочном стенде учащиеся читают: «Юный друг! Остановись... вслушайся в звучащую палитру окружающего мира...и тогда невидимые его грани откроются перед тобой!»

В такой мастерской осуществляется в полной мере принцип образно-игрового вхождения в искусство. Создание ситуаций требует от детей перевоплощения, работы фантазии и воображения. Всё это должно быть контролируемо разумом, так как именно он программирует творческую деятельность.

Практические занятия предполагают следующие формы работы:

- слушание музыки и беседа об услышанном;
- просмотр фрагментов видеокассет;
- опрос по пройденному материалу (игровые формы);
- ознакомление с литературой (книги, журналы, альбомы, энциклопедии, художественные словари, пособия по слушанию музыки и т.д.);

- сочинение, импровизация, исполнение музыки;
- разгадывание кроссвордов, ребусов;
- игры, рисунки, раскрашивание, аппликации, лепка и пр.

Введение в программу практических занятий даёт возможность показать взаимосвязь всего комплекса дисциплин ДМШ, при этом затрагиваются вопросы, изучаемые в общеобразовательной школе. В итоге, диалог с детьми получается более полным и совершенным.

Потребность создавать красоту - **цель** практической работы, которая рождает переживание, радость, а значит и доставляет удовольствие. Но, прежде чем получить удовлетворение от предмета, его надо узнать и достаточно подробно изучить. А это уже категория познания, интеллекта, без которого нет мироощущения искусства. Поэтому данный курс строится на взаимодействии теории и практики. Умение видеть и понимать прекрасное, осознавать «отрицательное», как антипод «положительному», становится в современных условиях важной частью учебного процесса.

Вот почему для формирования личностных качеств учащихся, как средство активизации их познавательной деятельности и творческого мышления, вводится работа над исследовательскими проектами, которые ориентированы на постижение в индивидуальной и коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.

Итогом по проекту может быть письменная творческая работа, которая публично защищается, или соревнование команд (турнир), музыкальный спектакль, концерт, конференция, музыкальная ассамблея, просмотр и обсуждение видеофильмов и т.д.

Такое «погружение» в атмосферу творчества даёт возможность ребёнку проявить интерес к тем или иным видам творческой деятельности и выразить свои мысли и чувства об окружающем мире. Именно в процессе творчества сформировались науки и искусства, все изобретения человеческой культуры и мировой цивилизации. В целом, всё это помогает школьникам раскрыть познавательный потенциал, совершенствовать художественный вкус, а главное - поверить в свои творческие силы.

Учащимся предоставляется свобода в выборе способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Это могут быть и составление разного рода коллекций, оформление выставок, изготовление альбомов, газет, разработка сценариев, конкурсов, программ концертов, съёмка видеофильмов, литературное творчество, рисование, создание эскизов костюмов и декораций, конструирование, лепка, вышивание. Как известно, упражнения на «мелкую моторику» важны для детей с раннего возраста для развития речевых центров и пр.

В связи с этим необходимо использовать в работе *здоровьесберегающие технологии*. Комплексные разминки и дыхательно-голосовая гимнастика выполняются на уроках во время динамических пауз, а также рекомендуются для домашних занятий с родителями.

Отличительной особенностью программы является то, что личность ребёнка формируется в широком гуманитарном контексте, интеграции искусств, в чувственном их восприятии, умении замечать *прекрасное* в сочетании с

обучением, воспитанием, общим и художественным развитием. Критериями отбора материала для программы являются художественная ценность произведений искусства, их воспитательная направленность, а также педагогическая целесообразность. Широкий спектр творческих заданий охватывает чувственное восприятие, образное мышление, интеллект, воображение и волю учащихся, тем самым, являясь средством самореализации» и побуждая «творить по законам красоты» и гармонии с целью в будущем улучшить окружающую жизнь во всех её проявлениях. При этом делается акцент на самостоятельность в выборе творческой деятельности школьника, без излишнего навязывания мнения преподавателя, без строгих конкурсных оценок. Такая позиция не разрушает естественную любознательность детей младшего возраста, их интерес к познанию нового. Учащийся имеет возможность сам оценить свою работу и, при желании сделать её более совершенной. Неформальный подход позволяет учителю и его воспитаннику стать равноправными участниками творческого процесса, снимая усталость и даря детям радость творчества.

3. Формы отчётности и учёта успеваемости

Учёт успеваемости и контроль за выполнением программы предполагают несколько вариантов:

Поурочный опрос.

Дается оценка домашнего задания и закрепляется материал прошлого урока.

Фронтальный опрос по теме проводится в форме собеседования или в форме письменной работы. Это выявляет общий уровень подготовки и усвоения материала.

Контрольные уроки проводятся в конце каждого полугодия. Формы различны в зависимости от объема, особенностей пройденного материала (викторины, турниры, тесты, кроссворды и т.п.). При этом учитываются способности и возраст детей.

Выступления на концертах, конкурсах, конференциях также являются творческой формой отслеживания результативности освоения детьми образовательной программы.

Построение учебного материала в игровой форме отвечает естественным духовным запросам детей, побуждая к творчеству. Поэтому отличительной особенностью форм контроля знаний учащихся, предусмотренных данной программой, является использование различных образовательно-игровых заданий, что отвечает современной теории развивающего обучения.

4. Требования к уровню усвоения содержания программы

1-й год обучения

Обучение предмету «Музыка и окружающий мир» даёт возможность учащимся:

- узнать истоки рождения музыки;

- ощутить связь музыки с жизнью;
- осознать язык музыки как универсальный для выражения чувств и мыслей народов мира;
- понять взаимодействие музыки с другими видами искусства;
- уметь характеризовать интонацию по эмоционально-образному строю в любых её проявлениях;
- выразить свои впечатления о музыке и других видах искусства в разнообразной творческой деятельности;
- проявлять инициативу и самостоятельность в творчестве, интерес к начальным формам исследовательской деятельности.

2-й год обучения

Итогом работы по данной программе является участие в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, концертной деятельности школы.

В результате реализации программы ожидается:

- стремление к формированию гражданственности и любви к Родине, уважение традиций мировой культуры;
- развитие навыков исследовательской художественно-эстетической деятельности;
- творческий подход к интерпретации содержания музыкальных произведений в пении, исполнении, изобразительной деятельности, поэтическом слове;
- умение находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими видами искусства;
- сохранение интереса к дальнейшему изучению материала на уроках музыкальной литературы и региональной музыкальной культуры;
- понимание роли искусства в жизни человека, его престижность и необходимость изучения;
- стремление к музыкально-эстетическому самообразованию: формированию библиотеки, фонотеки, видеотеки; посещению концертов, театров, музеев, выставок.

5. Примерный перечень произведений искусства, рекомендованных для показа на учебных занятиях

(1-й год обучения)

Белорусская сказка. Музыкант-чародей.

Б. Ривкин. В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней Греции

В. Семернин. Берёзовая роща.

В. Семернин. Музыка всюду живёт...

В. Скотт. Фиалки.

Гомер. Одиссея. Илиада (фрагменты).

Дасен. Хокку. Басё.

К. Бальмонт. Островок.

Курт Бартель. Искусство-зеркало... Куба.

Миф об Орфее.

О. Таратутин. Античные вазы (из сборника «Что я видел в Эрмитаже»).

С. Гвиниашвили. Пекинес. Ирландский сеттер. Коккер-спаниель.

Ф. Тютчев. Чародейкою зимою...

Примерный перечень произведений изобразительного искусства (1-й год обучения)

Айвазовский И. Караван в оазисе. Египет.

А. Рублёв. Троица., Ф. Грек. Богородица Донская.

Билибин И. Дворец Черномора. Эскиз декораций к опере М.И. Глинки «Руслан и Людмила».

Вазовая живопись.

В. Борисов-Мусатов. Осенняя песнь.

Гомер. Рембрандт.

Иванов А. Голова Аполлона Бельведерского.

Кустодиев Б. Японская кукла.

Мирон. Дискобол.

М. Врубель. Пан.

Ника Самофракийская.

Поленов В. Храм Афины Парфенос.

Православные храмы и их внутреннее убранство.

Примерный перечень музыкальных произведений (1-й год обучения)

А. Вивальди. Осень.

А. Мыльников. В ожидании зимы.

А. Шух. Зимняя сказка.

А. Шух. Китайский император.

Археология (песня под фонограмму), муз. А. Киселёва, сл. А. Меньшикова

В. Агафонников. Сани с колокольчиками.

В. Моцарт. Азбука.

Греческая народная песня (обр. Ж. Металлиди). Колечко.

Греческие танцы (аудиокассета Т. Боровик)

Д. Верди. Марш из оперы «Аида»

Е. Веврик. Осеннее настроение.

Ж. Металлиди. Египетская кошка.

Ж. Металлиди. Колибри.

К. Дебюсси. Арабески.

К. Глюк. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты).

К. Дебюсси. Пагоды.

К. Дебюсси. Сиринкс

К. Дебюсси. Шесть античных эпитафий.

М. Равель. Античный менуэт.

М. Равель. Дурнушка, императрица китайских фигурок.

Нота Ре (песня под фонограмму), муз. С. Миклашевского,
сл. А. Сивицкого

П. Чайковский. Осенняя песня.

П. Чайковский, сл. А. Плещеева. Осень.

П. Чайковский. Арабский танец из оперы «Руслан и Людмила».

П. Чайковский. Танец кофе из балета «Щелкунчик»

С. Мышкина. Мудрый Конфуций.

С. Мышкина. Тайны фараона.

Таррега Ф. Арабское каприччио.

Примерный перечень литературных произведений (2-й год обучения)

Героический эпос. Песнь о нибелунгах.

Готье Т. Средневековье.

Гумилёв Н. Средневековье.

Рыцарская литература.

Сонеты Петрарки.

Стихи из вагантов.

Стихи Микеланджело.

Фогельвейде В. Стихи.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства (2-й год обучения)

Бенуа А. Итальянская комедия. Коломба. Эскиз костюма к балету
Р. Шумана «Карнавал».

Боттичелли С. Благовещение.

Боттичелли С. Поклонение волхвов.

Боттичелли С. Весна.

Боттичелли С. Портрет Джулиано ди Медичи.

Дюрер А. Ирис.

Дюрер А. Большой кусок дерна.

Дюрер А. Меланхолия I.

Дюрер А. Молодой заяц.

Л. да Винчи. Мадонна Бенуа.

Л. да Винчи. Мона Лиза. («Джоконда»)

Л. да Винчи. Портрет музыканта.

Микеланджело Буонаротти. Капелла Медичи.

Микеланджело Буонаротти. Скорчившийся мальчик.

Микеланджело Буонаротти. Собор Святого Петра.

Немецкая и чешская станковая живопись. XV век. Будапешт, 1967.

Пикассо П. Поль в костюме Арлекина.

Пикассо П. Три музыканта.

Ранняя итальянская станковая живопись. XV век. Будапешт, 1966.

Рафаэль. Обручение Марии.

Сезанн П. Пьеро и Арлекин.

Серебрякова З. Мальчик- музыкант.

Серебрякова З. Флоренция.

Серия «Великие художники», изд. «Комсомольская правда», М., 2008-2011г.г.

Сомов К. Итальянская комедия.

Тинторетто Я. Евангелисты Марк и Иоанн.

Тинторетто Я. Евангелисты Матфей и Лука.

Примерный перечень музыкальных произведений (2-й год обучения)

Гендель Г. Детская месса (фрагменты).

Гийом де Машо. Месса «Notre Dame». Sanctus.

Гладков Г., сл. Энтина Ю. Принцесса и трубадур.

Гладков Г. Серенада Трубадура из м/ф «Бременские музыканты».

Григорианские хоралы.

Даргомыжский А. Меланхолический вальс.

Дебюсси К. Менестрели.

Жанекен К. Пение птиц.

К. Монтеверди. Канцонетта.

Карл Орф. «Carmina burana». «O, fortuna».

Каччини Д. Ave Maria.

Киселев А., сл. Меньшикова А. Театр. (77 караоке для детей, вып.2)

Майкапар С. Меланхолический вальс.

Металлиди Ж. Крепость.

Металлиди Ж. Рыцари на конях.

Мусоргский М. Старый замок.

Окегем. Мотет «Intermerata Dei Mater».

Органум Перотина.

Паганини Н. Карнавал в Венеции.

Песня Трубадуров «Когда поют соловьи» (XIII век).

Палестрина Д. Месса Папы Марчелло (Agnus Dei).

Песня франкского рыцаря (...-1192) ред. С. Василенко.

Полякова О., сл. Ким Ю. «Бродячие актеры» (караоке для детей).

Собираемся на бал (старинный французский танец).

Танцы Средневековья: Дамы и кавалеры XI век; Полонез XII века.

(Англия); 6 пар, XI век Англия. (аудиокассета Т. Боровик).

Тухманов Д. Из вагантов (XI-XIII в.в.).

Ф. Белласио. Вилланелла.

Ф. де Милано. Город. (из репертуара группы «Аквариум»).

Ф. Сото. Лауда.

Файн Г. Джазовый альбом. Old song. Самара, 1997.

Фогельвейде В. Песнь крестоносцев.

Чайковский П. Франческа да Римини (фрагменты).

Шонио П. Майская песня.
 Шуман Р. Рыцарь на лошадке.
 Шуман Р. «Карнавал» (Пьеро, Арлекин, Коломбина).
 Шух А. Тайны старого замка.

6. Материально-техническое обеспечение программы

Для успешной и результативной реализации программы необходимы:

- специально оборудованная аудитория с музыкальными инструментами (фортепиано, синтезатор);
- комплект детских музыкальных инструментов: треугольник, металлофон, бубен, барабан, колокольчик и др.;
- компьютер;
- аудио и видеопособия, аудио и видеоаппаратура;
- видеопроектор и мобильный экран;
- учебно-методический материал;
- нотный материал;
- копировальный аппарат.

Режим занятий по предмету «Музыка и окружающий мир»
 (1-й - 3-й годы обучения)

Продолжительность занятия	Периодичность занятий в неделю	Количество часов в год
1 час	1 час	34 часа

7. Учебно-тематический план предмета «Музыка и окружающий мир»

(1-й год обучения)

№ п/п	Наименование разделов и тем	В том числе		
		общее кол-во часов	теоретических	практических
<u>Введение</u>	Музыка и окружающий мир как учебный предмет	2	1	1
1.	Музыка -эстетическое искусство	2	1	1
2.	Искусство. Искусствознание			

2.1.	Особенности видов искусства	2	1	1
2.2.	Искусствоведение.	1	1	-
3.	Искусство Древнего Китая	4	1	3
4.	Музыка и искусство Древнего Египта	4	1	3
5.	Искусство Междуречья	2	1	1
	Итоговое занятие за I полугодие	2	-	2
6.	Античная эстетика Древней Греции, Древнего Рима			
6.1.	Роль мифологии в жизни древних греков.	2	1	1
6.2.	Музыка и литература.	2	1	1
6.3.	Театр Древней Греции.	2	1	1
6.4.	Искусство вазописи.	2	1	1
6.5.	Театральное искусство Древнего Рима.	2	1	1
6.6.	Музыка Древнего Рима	2	1	1
7.	Культура Византии	2	1	1
	Итоговое занятие за II полугодие	1	-	1
	Итого часов в год	34	14	20

Примечание: количество материала для практических занятий и самостоятельных работ по темам первого года обучения выбирается и распределяется по усмотрению преподавателя с учётом общей подготовки начинающих школьников, способности к усвоению программы.

**Учебно-тематический план
предмета «Музыка и окружающий мир»
(2-й год обучения)**

№ п/п	Наименование разделов и тем	В том числе		
		общее кол-во часов	теорети- ческих	практи- ческих
<u>Введение</u>	Культура средних веков как важный этап художественного развития человечества	1	1	-

1.	Основные периоды Средневековья			
1.1.	Раннее (дороманское) Средневековье V-XI в.в.	3	1	2
1.2.	Зрелое (романское) Средневековье XI-XII в.в.	5	2	3
1.3.	Позднее (готическое) Средневековье XIII-XV в.в.	4	2	2
	Итоговое занятие за I полугодие.	1	-	1
2.	Эстетика эпохи Возрождения			
2.1	Италия – родина Возрождения.	1	1	-
2.2.	Предвозрождение	3	2	1
2.3.	Раннее Возрождение	4	2	2
2.4.	Высокое Возрождение	4	2	2
2.5.	Позднее Возрождение	2	1	1
3.	Северное Возрождение	2	1	1
	Итоговое занятие за II полугодие	2	-	2
	Свободное распределение оставшегося времени по усмотрению преподавателя	2	-	2
	Итого часов в год	34	15	19

8. Содержание программы (1-й год обучения)

Введение.

Музыка и окружающий мир как учебный курс

Предмет и место курса в системе дисциплин ДМШ. Необходимость его изучения.

Человек – уникальное и совершенное творение природы. Стремление человека к красоте. Красота внешняя и внутренняя. Способность человека находить и хранить красоту.

Тема 1. Музыка - эстетическое искусство

История эстетики (краткий обзор).

Эстетика как «творчество по законам красоты». Виды эстетической деятельности на современном этапе развития общества (эстетика спорта, труда, техническая эстетика, дизайн и т.п.). Формирование вкуса, взглядов, убеждений, интересов, развитие творческих качеств посредством эстетики. Потребность человека в счастливой, полноценной жизни. Искусство как средство гармоничного развития личности.

Тема 2. Искусство. Искусствознание

Роль труда в возникновении и развитии искусства. Искусство в жизни первобытного человека. Виды искусства. Их особенности. Роль искусства в общественной жизни. Способность искусства преобразовывать окружающий мир по законам красоты. Искусствознание как совокупность наук, исследующих происхождение и закономерности развития искусства. Значение археологии в накоплении знаний о музыке и других видах искусства.

Тема 3. Искусство Древнего Китая

Китай - страна мудрецов. Отношение к миру природы. Роль музыки в государстве. Конфуций о значении музыки. Стиль как камертон национальной школы. Особенности архитектуры. Традиции Китая в культурах других стран (обзорно).

Тема 4. Музыка и искусство Древнего Египта

Египет – страна пирамид. Архитектура. Изобретения древних египтян. Роль музыки в жизни общества. Обучение музыке в программе школы. Египет – родина ряда музыкальных инструментов. Искусство импровизации как особенность музыкальной культуры. Театральное искусство. Особенности египетской письменности. Хейрономия - «воздушное нотное письмо».

Тема 5. Искусство Междуречья

Достижения в области науки. Клинописная запись музыки как древнейшая из всех, известных науке. Связь музыки с магическими и астрологическими представлениями. Развитие музыкальной теории. Памятники музыкальной культуры. Литература. Изобразительное искусство.

Тема 6. Античная эстетика

6.1. Роль мифологии в жизни древних греков. Художественная культура древней Греции. Мифы – мировоззрение древних греков. Значение мифологии в развитии искусства всех народов мира. Аполлон – покровитель искусств. Древнегреческие музы. Первые научные эстетические принципы (Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель). Учение о музыкальном этосе как основе педагогической теории древних греков. Теоретические школы музыкального искусства (гармоники, каноники). Обучение детей эстетике и музыке («школа кифариста»). Роль Древней Греции в создании алфавита и нотной азбуки. Античность и современность. Темы античности в искусстве разных эпох.

6.2. Музыка и литература. Связь музыки с лирической поэзией. Десятая муза (Сапфо). Отражение внутреннего мира человека. Роль мифологии в рождении эпической поэзии. Гомер и его «Илиада», «Одиссея». Л. Толстой о баснях Эзопа. «Эзопов язык». Музыка в системе образования детей. Аэды. Рапсоды. Музыкальные инструменты Древней Греции. «Великие Панафинеи». Пифийские игры. Олимпийские игры (роль музыки).

6.3. Театр Древней Греции. Древняя Греция – родина европейского театра. Его роль в жизни общества. Великие Дионисии. Дифирамбы в честь Диониса. Трагедия и комедия – главные жанры греческого театрального искусства. «Драма сатиров». Устройство древнегреческого театра. Драматурги Древней Греции (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан).

6.4. Искусство вазописи. Понятие «стиль» и его значение. Квартал гончаров (Керамик). Геометрический стиль. Меандр. Ковровый стиль («ориентализирующий»), чернофигурный и краснофигурный стили.

6.5. Театральное искусство Древнего Рима. Колизей - «чудо света» - самая крупная зрелищная постройка. Театральные представления, состязания гладиаторов. Искусство актёров. Жанры театрального искусства (тогата, паллиата, ателлана). Истоки театра. Зарождение итальянской комедии масок (ателлана). Искусство пантомимы, его музыкальное сопровождение. Первый каменный театр. Профессия актёра в Древнем Риме. Отношение к театральному искусству (по сравнению с Древней Грецией). Популярность цирковых зрелищ.

6.6. Музыка Древнего Рима. Архитектурная симфония Древнего Рима. (Форум, Пантеон, Колизей). Музыка в жизни древних римлян. Влияние греческой культуры. Музыка как средство развлечения. Учителя музыки и танцев, их роль в обществе. Введение практики организации музыкальных концертов. Успех концертов греческой классической музыки Музыкально-поэтические жанры. Выступления виртуозов. Музыкальные состязания. Военная музыка. Инструменты духовых оркестров.

Тема 7. Культура Византии

Византия – наследница античности. Формирование религиозного мировоззрения. Константинополь – столица христианства. Появление первых икон. Иконоборчество. Особый период в истории. И. Дамаскин – противник иконоборцев. Музыка Византии. Константинопольский епископ И. Златоуст о высоком назначении музыки. Русские послы о церковном пении в Софийском соборе. Виды церковного пения. Введение нотного письма.

Итоговое занятие за II полугодие (См. Приложение 1).

Содержание программы (2-й год обучения).

Введение

Культура средних веков как важный этап художественного развития человечества

Основные черты. Этапы развития западноевропейского Средневековья. Ученые-гуманисты о средневековой культуре.

Требования к знаниям:

- смысл термина «средневековье»,
- высказывания ученых о «средних веках».

Тема 1. Основные периоды Средневековья

1.1. Раннее (дороманское) Средневековье (V-XI в.в.). Религия как основа духовной жизни общества. Монастыри в качестве центров музыкальной и художественной жизни. «Отцы церкви» (С. Боэций, А. Блаженный). Труды о музыке. Папа Григорий Великий – реформатор церковного ритуала и свода песнопений. Григорианский хорал как господствующий элемент музыкальной культуры раннего Средневековья. История возникновения. Его особенности. Хорал - основа католической мессы. Первые попытки записи музыки. Развитие теории музыки. Рукописные книги. Книжные миниатюры. Роль инициалов. Искусство *Ars antiqua*. Формирование музыкальных жанров.

1.2. Зрелое (романское) Средневековье (XI-XII в.в.). Романская архитектура как первый общеевропейский стиль. Время странствий. Крестовые походы. Переворот в теории музыки. Гвидо из Арrezzo. Зарождение многоголосия. Школа Нотр-Дам. Перотин Великий. Романские театрализованные жанры. Рыцарская литература (проза и поэзия трубадуров, труверов, миннезингеров, мейстерзингеров.) Вальтер фон дер Фогельвейде - «тюрингский соловей».

1.3. Позднее (готическое) Средневековье (XIII-XV в.в.). Ф. Бэкон. Его роль в истории. Появление университетов. Музыка в Парижском университете. Искусство *Ars nova*. Филипп де Витри. Гийом де Машо. Значение их творчества в развитии музыкального искусства. Особенности готического стиля. Искусство витражей. Фома Аквинский о признаках красоты.

Итоговое занятие за 1-е полугодие (См. Приложение 1)

Тема 2. Эстетика эпохи Возрождения

2.1. Италия – родина Возрождения. Общая характеристика эпохи. Очаги новой культуры в других странах (Германия, Франция, Англия, Испания). Краткий обзор. Античная культура как образец творчества и жизнеспособности. Особенности человеческой личности эпохи Возрождения. Гуманизм как понятие высшего и нравственного развития человеческих способностей. Этапы эпохи Возрождения. Высказывания великих людей об эпохе Возрождения (Леонардо да Винчи и др.).

2.2. Предвозрождение (культура XIII-XIV в.в.). Флоренция – колыбель Возрождения. Краткий обзор особенностей архитектуры. Скульптуры. Становление национальных музыкальных школ. Музыка и литература. Усиление светского начала. Франческо Ландино как личность. Музыкальные жанры. Теория музыки.

2.3. Раннее Возрождение (культура XV века). Лоренцо Медичи – правитель Флоренции, покровитель художников и музыкантов. Традиции меценатства. Особенности архитектуры. Филиппо Брунеллески – родоначальник возрожденческого стиля в зодчестве. Сандро Боттичелли на службе у Медичи. Флоренция – центр литературной жизни. Музыкальная культура. Появление новых жанров.

2.4. Высокое Возрождение (культура XV – начала XVI в.в.). Рим – центр Возрождения. Традиции античности. Человек – творческая личность, владеющая полнотой знаний. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарrotти). Музыкальная культура. Развитие инструментальной музыки. Композитор – лютист Франческо да Милано.

2.5. Позднее Возрождение. Кризис в искусстве. Разочарование в идеалах Ренессанса. Потеря веры в человека. Отсутствие глубины содержания в творчестве. Поздние работы Микеланджело. Рим и Венеция – музыкальные центры. Две полифонические школы. Джованни да Палестрина – глава Римской школы. Основатель венецианской школы – Адриан Виллард. Джозеффо Царлино – ученый в области теории музыки. Джованни Габриели – «музыкальный Тициан Венеции». Мастера мадригала – Лука Маренцио и Джезуальдо да Веноза. Орацио Векки и его жанр мадригальной комедии. Значение творчества Клаудио Монтеверди. Флорентийская камерата. Рождение оперы. Опера во дворце Медичи.

Тема 3. Северное Возрождение

Художественная культура Нидерландов, Германии, Франции, Англии (обзорно). Воздействие итальянского ренессанса. Опора на средневековые традиции готического искусства. Архитектура. Живопись. А. Дюрер – «художник, достойный бессмертия».

Итоговое занятие за II полугодие (См.: Приложение 1)

9. Методическое обеспечение программы

9.1. Методические рекомендации

Умение говорить «просто о сложном» - одна из задач преподавателя. Подбор материала и практических заданий производится с учётом индивидуальных особенностей группы, класса, степени развития и подготовки детей. Преподаватель должен максимально приблизить учащихся к восприятию курса музыкальной литературы, акцентируя внимание на истоки развития музыки. В первый год достаточно много часов уделяется изучению античности т. к. многие понятия музыкальной теории, латинизмы используются в настоящее время. Диалог с веками - наилучшая форма обучения, выводящая школьников не только на свободный выбор взглядов, но и на творческий индивидуальный подход к решению творческих задач.

Форма изложения материала программы должна быть доступной восприятию детей младшего школьного возраста. Занятия строятся в игровой форме, что соответствует естественным духовным запросам школьников и служит побудительным мотивом к творчеству. Примеры для раскрашивания, ребусы, кроссворды тщательно подбираются преподавателем согласно тематике, возраста и потребностей учащихся.

Следует заметить об использовании цветов. Цвет как сильный фактор эмоционального восприятия способствует лучшему усвоению материала. При выполнении заданий полезно не только самостоятельно подбирать цвета для раскрашивания, но и копировать по данному образцу. Развитие фантазии и ассоциативного мышления с первых уроков помогает легкому и прочному запоминанию. Например, каждый музыкальный знак должен осваиваться творчески .

Важен не столько результат, сколько сам творческий процесс. Поощряются дети, которые стараются выполнять задания аккуратно, грамотно ведут записи в тетрадях (почерк – половина знания. Так говорили на Востоке).

В первый год обучения большое внимание уделяется ритмодекламации, так как ритмизованная речь приводит к осмысленному отношению к любым проявлениям интонации (см. итоговое занятие . Приложение 1).

Использование большого количества произведений, в том числе из программы по фортепиано, активизирует самостоятельность ученика в решении художественных и технических задач. Анализ различных произведений на одну тему раскрывает некоторые задачи программы «Содержание музыкальных произведений».

В результате учащиеся имеют возможность:

- выразить впечатления о прослушанных произведениях;
- обсудить посещения концертов, собственные выступления;
- проявить инициативу при выборе произведений для анализа;
- анализировать исполняемые произведения под руководством преподавателя.

В рамках представленной программы школьники получают первые сведения о музыкальных формах (по словам Холоповой В.Н. «наука о музыкальной форме – это наука о прекрасном»). Знакомятся с жанровым и стилевым содержанием музыкальных произведений. Все это в сочетании формирует интонационно-слуховой опыт детей младшего школьного возраста. Именно внимание к деталям развивает тонкость слуха. Обращаем внимание и на то, как М.И. Глинка умел замечать красоту и восхищаться прекрасным в музыкальных жанрах и формах. В процессе работы, в частности на «Глинкинских уроках», учащиеся начинают осознавать, что музыка рождается из интонации. И не только музыка, как подчёркивалось ранее.

Рассматриваемые в программе произведения, подводят школьников к пониманию искусства и, прежде всего, музыки как универсального средства общения, средства передачи духовного опыта поколений.

Используемые в преподавании данного предмета научно-исследовательская и педагогическая практика, выражающая смысл «Познай себя и окружающий мир через музыку»², созвучна идеям М.И. Глинки, так как включает школьников в образовательное пространство культуры с целью овладения способами познания как национальных, так и мировых культурных ценностей.

На втором году обучения уже в достаточной степени реализуются принципы полихудожественного воспитания. Сочетание разных видов искусства оказывает многостороннее эстетическое воздействие на ребенка. В соответствии с содержанием программы разрабатываются методические приемы, способствующие лучшему пониманию взаимодействия искусств. Это способствует более глубокому изучению и восприятию материала. Целостное осмысление характера учебной деятельности должно стимулировать разработку уроков полихудожественного направления. Высокий уровень профессиональной свободы, владение различными методиками обучения, разнообразным учебным материалом обеспечивает преподавателю оптимизацию современного образовательного процесса. Умение применять знания из различных областей в решении конкретных творческих задач формирует у школьников способность самостоятельного проведения творческих исследований, развивает желание активно выражать себя в творчестве, расти как будущему специалисту.

Как известно, учение о музыкальных звукорядах, интервалах, ритмических единицах уходит в столетия до нашей эры. Поэтому работа строится так, чтобы учащиеся имели элементарные представления о тех, кто размышлял о музыке (Конфуций, С.Бозций, А.Блаженный). Кто ввел впервые обозначения динамических оттенков в музыку (Д. Габриэли), представил впервые форму рондо (Г.де Машо), описал значение интервалов (Ф.де Витри), рассказал о мажоре, миноре и трезвучиях (Д. Царлино). С учетом методических и воспитательных задач, а также будущих знаний учащихся подбираются картины художников. Например, в курсе музыкальной литературы школьники узнают о «Страстях по Матфею» И.С. Баха. Поэтому на уроках по музыкальной эстетике показывается картина Я. Тинторетто «Евангелисты Марк, Иоанн», «Евангелисты Матфей и Лука». При рассмотрении темы «Египет» демонстрируется картина

² См. Пояснительную записку, с. 5.

И. Айвазовского «Караван в оазисе. Египет». Наряду с другими она является украшением интерьера класса. В классе, где изучается итальянский язык, на стенах висят репродукции, подобранные с учётом решения определённых педагогических задач: Боголюбов А. «Венеция ночью». (художник-автор пленэрных пейзажей). Бенуа А. «Венеция» (художник-акварелист, представитель знаменитой династии Бенуа). Мордвинов А. «Венеция» (художник-любитель, который благодаря труду и занятиям с известными мастерами, многого добился. Он автор многочисленных итальянских пейзажей).

Одна из задач курса - развитие интеллекта ребёнка. В этом ракурсе музыка является перспективным средством для формирования ассоциативного мышления, способствующего лучшему осмыслению и запоминанию информации при наименьших затратах времени и сил. Поэтому принципы построения ассоциативных связей, прислушиваясь к окружающему миру, должны занимать значительное место в работе. Разработка и использование определённых методов при организации восприятия музыки или других произведений искусства создают условия для закрепления такого типа мышления уже с первых занятий по данному предмету. Например, сравнение жизненных эмоций с художественными в работе над темой «Осенняя симфония»:

1. Прогулка с родителями по осеннему лесу.
2. Размышления о временах года.
3. Слушание музыки (А. Вивальди, П. Чайковский и др.)
4. Знакомство с произведениями изобразительного искусства.
5. Ритмодекламация на тему осени (стихотворения русских поэтов).
6. Выражение настроения в рисунках (Лето-Осень).

Известно, что мышление развивается в сравнении. Поэтому кратко анализируются произведения искусства, связанные с другими временами года. Этот метод называют в педагогике «Из жизни в музыку».

Полноценное восприятие музыкального искусства, а в дальнейшем изучение музыкальной литературы невозможно без развития образного и ассоциативного мышления в соответствии с федеральным компонентом образовательного стандарта.

Работа с родителями

Как показывает практика, уровень подготовки к школе современных детей позволяет достаточно свободно справляться с поставленными задачами. Наиболее сложные вопросы рассматриваются с родителями, большинство из которых активно принимают участие в поиске материалов (энциклопедии, фильмы, эстампы, заграничные сувениры и т.д.), а также в выполнении практических заданий. Например, конструирование (средневековый замок), сбор пазлов (Колизей) и т.п. Родители оказывают помощь детям при участии в конференциях, Мастер-классе, а также в общешкольных мероприятиях. Это приносит пользу в воспитательном процессе, который основан на восприятии музыки в ценностном взаимодействии: УЧИТЕЛЬ – МУЗЫКА – УЧЕНИК – РОДИТЕЛИ.

10. Методическая литература для преподавателей

- Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л., 1971
- Бонфельд М. Введение в музыковедение. М., 2001
- Боровик Т., Манина Т. От слова к музыке. Минск, 1995
- Булаева О. Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять, Тв. Тетрадь 4. СПб., 2000.
- Вачьянц А. Древняя Греция. Древний Рим. «Вариации прекрасного». М. 2006.
- Вачьянц А. Западноевропейское Средневековье. «Вариации прекрасного». М. 2004.
- Вачьянц А. Ренессанс. «Вариации прекрасного». М. 2006.
- Васина- Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. М., 1978
- Герцман Е. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995
- Герцман Е. Античное музыкальное мышление. Л., 1986
- Данилова Г. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. 2005
- Дивненко О. Эстетика. М., 1995
- Емохонова Л. Мировая художественная культура. М., 1998.
- Золотницкий Д. История музыки с нотными образцами и иллюстрациями для музыкальных школ, лицеев, гимназий. СПб. 2001.
- Изобразительное искусство. Музыка (словарь школьника). М., 1998
- «Искусство». Учебно-методический журнал для учителей МХК, музыки и ИЗО. М. 2010-2011.
- Казакова С. Творческие задания на уроке музыки. /С. Казакова//, Искусство в школе. 2006. № 2.
- Кирнарская Д. Психология социальных способностей. Музыкальные способности. /Д.К.Кирнарская //М. Таланты XXI век. 2004.
- Музыка Древнего мира и Средневековья: scit.boom.ru
 - Музыка Древнего Египта: //musicworld.narod.ru/drevniy-egipet.htm (см. в сборнике докладов «Соответствия великому имени», стр. 35)
 - www.sergey-makeev.ru/Sapfo.htm
 - art.ioso.ru/seminar/2009/projects13/vazopis/page3.htm
 - ornament.ru/2010/12/греческий_орнамент-меандр-часть-2/
- Карташёв Н. Семейное музыкальное воспитание детей. Калуга., 1997.
- Лосев А. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 1994
- Михайлов М. Этюды о стиле музыки. Л., 1990
- Музыкальная энциклопедия. Гл. ред. Ю.В. Келдыш. т. 6. М., 1982
- Музыкальное образование в школе. Под ред. Л.В. Школяр. М. 2001.
- Музыка и время. Журнал . №7 М. 2006.
- Назайкинский Е. Стиль и жанр в музыке. М., 2003
- Науменко Т., Алеев В. Музыка. 5- 6-7 кл. М., 2001
- Орлова Е. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления. М., 1984
- Первозванская Т. Мир музыки. Учебник сольфеджио. С-Пб. 2006.
- Психология и педагогика. Сост. А. Радугин. М., 1997
- Ривкин Б. В долине Алфея. Олимпийские игры в искусстве Древней Греции. М., 1969
- Сизова Л. Теоретические основы методики музыкального воспитания

в школе. М., 1997

Тарасов Л. Музыка в семье муз. Л., 1985

Универсальная энциклопедия для юношества. Искусство сост. Н.Е.Ильина М., 2002

Финкельштейн Э. Музыка от «А» до «Я». СПб., 1992

Философский словарь под ред. И.Фролова. М., 1991

Холопова В. Музыка как вид искусства. СПб., 2000

Юдина Е. Первые уроки музыки и творчества. М., 1999

Литература для детей и родителей (1-й год обучения)

Агафонников В. Детский альбом. М., 1978

Алексеева Л. Времена года в музыке, поэзии. Живописи. М., 2002

Аристова В. Моя первая книга об искусстве. М., 2004

Брянцева В. Мифы Древней Греции и музыка. М., 1974

Булаева О. Геталова О. Учусь импровизировать и сочинять,
Творческие тетради 1,2,3,4. СПб., 1999

Вавилонская башня и другие библейские предания под общей редакцией
К. Чуковского. М., 1991

Веселые уроки. Ежемесячный познавательный журнал для детей № 2. М., 2007

Гвиниашвили С. Собачий вальс. М. 2000.

Джаз для детей. Вып. и сост. Барсукова С. Ростов-на-Дону. 2003

Изобразительное искусств. Музыка. Словарь школьника,
ред.-составители М.М.Подзорова, Т.Н.Марусяк. М., 1998

Клёнов А. Там, где музыка живёт. М., 1994

Металлиди Ж. Перцовская А. Сольфеджио. 1 кл. СПб. 2003

Музыка-кудесница. Сказки о музыке. сост. И. Толок. М., 1987

Новикова Е., Новикова Н. Музыкальные инструменты. Лото. Киров, 2004

«...оград узор чугунный». Альбом. сост. Г. Бунатян. Л., 1990

Пилипенко Л. Джазовые игрушки. М., 2004

Познай историю с Волли. Вып. 2,3,7. Гл. ред. Медрано М. М., 2004

Пьесы ленинградских композиторов для фортепиано. СПб., 1983

«Старинная музыка» (журнал) № 1-2. М., 2004

Узорова О., Нефёдова Е. Игры с пальчиками. М., 2003

Файн Г. Джазовый альбом. Самара, 1997

Финкельштейн Э. Музыка от А до Я. СПб., 1992

Царёва Н. Уроки госпожи Мелодии. М., 2003

Червоная М. Весёлое сольфеджио. Минск, 2004

Шакирова И. Музыка в сказке. М., 2000

Шалаева Г. Мифология для детей. М., 2005.

Шух М. Маленький музыкант. Донецк, 2003.

Эренгросс Б. Удивительная наука эстетика! М., 1997

Юдина Е. Первые уроки музыки и творчества. М., 1999

«Эскиз» Детский журнал об искусстве. 2009 № 2,3,6,7,8.

Дискография

- В. Пильм. «Античный мир».
- В тихую ночь. Колыбельные песни для детей. И. Литвак. М., 2004
- Еракина. Греческий танец (аудиокассета Т. Боровик)
- Звуки окружающего мира. Из чего родилась музыка
- Звуки окружающего мира. Из чего родилась музыка,
сост. Т. Тютюнникова. М., 1997
- Звуки, голоса и шумы окружающего мира. Музыка. Театр. вып. 1. М., 2001
- К. Дебюсси «Дурнушка-императрица китайских статуэток».
- К. Дебюсси. Классика детям. Испания-Италия. 2 вып.
- Классика – детям. Испания. Италия. вып. 2. М., 2005
- Кушнир М. Аудиопособие для учебных заведений. М., 2004
- Мифы Древней Греции. (Одиссея. ч.1.,2. «Аргонавты». «Персей». «Подвиги Геракла»).
- Мифы Древней Греции. Одиссея. М., 2000
- Мой садик. Цикл детских песен П. Чайковского на слова А. Плещеева и Аксакова
- Песни для детей композитора Ольги Поляковой. М., 1999
- Рождественские песни.
- 77 караоке для детей. вып. 2. Муз. А. Киселева. М., 2004
- Таблица умножения в песнях. Г. Гладков. М. 1997.
- Цифры. Азбука. Ноты. Караоке. Песни для детей. С. Миклашевский. М., 2004

Литература для детей и родителей (2-й год обучения)

- Аристова В. Моя первая книга об искусстве. М., 2004.
- Блэйз О. Все о музыке. М., 2001.
- Булычев К. Тайны Средневековья. М., 2002.
- Веселый художник № 4. М. 2008.
- Все обо всем. Детская энциклопедия. М. 2002.
- Огнева О. Рыцари. Турниры. Оружие. М., 2000.
- Платонова Н. Искусство. Энциклопедия. М., 2007.
- Скотт В. Айвенго.
- Сервантес М. Дон Кихот.
- Тарновски В. Рыцари. М. 2007.
- Эскиз. Детский журнал № 2005, №8; № 2006, №9.
- Простые уроки рисования для детей от 7 до 13 лет. «Замки, дворцы, крепости». № 2012, №2.

11. Приложения

Приложение 1

**Примерный вариант итогового занятия для учащихся первого года
обучения (1-е полугодие)**

1. «Зимняя фантазия» (импровизация мелодии в сопровождении шумового оркестра).
2. Jingle Belles (фонограмма в сочетании с шумовым оркестром).
3. Пекинес (ритмодекламация на текст стихотворения С. Гвиниашвили).
4. Хокку (создание музыкальных образов к японским трехстишиям, в том числе и сочиненных учащимися).
5. Археология (Песня под фонограмму, музыка А. Киселева, слова А.Меньшикова).
6. Нота Ре (Песня под фонограмму, музыка С. Миклашевского, слова А.Сивицкого).
7. Обсуждение сказки Е. Пермяка «На все цвета радуги».
8. Обсуждение сборника «Первые шаги», первая часть (анализ материалов для исследовательской деятельности, собранных учащимися).
9. Обсуждение материалов выставки «Штрихи эпох». (Древний мир).
10. Викторина «Свети ярче, значение слова» (см. Словарь терминов).

Итоговое занятие включает в себя:

1. Концерт.
2. Обсуждение рефератов и др. творческих работ.
3. Опрос по терминологии (знать словарь терминов).
4. Вопросы по пройденным темам.

Как вариант, можно провести экспресс-путешествие в мир древних цивилизаций, например в Америку:

1. Пирамиды Америки (сообщение учащихся).
2. Анализ пьесы «Птичка колибри» Ж. Металлиди (сборник сольфеджио 1 класс).
3. Обсуждение картины Я.Тинторетто «Млечный путь».
4. Исполнение американских мелодий (см. Сборники сольфеджио).
5. Heu dum diddley dum (англо-американская народная песня, русский текст В. Трусовой, обработка Ю. Иванова).
6. Little Peter Rabbit (англо-американская народная песня-игра русский текст В. Трусовой, обработка Ю. Иванова).

Словарь терминов (1-й год обучения)

Амфитеатр
 Арабеска
 Аэды
 «Восточный» лад
 Гимн
 Дифирамб
 Драматург
 «Драма сатиров»
 Жанр
 Импровизация
 Искусство

Искусствоведение
Каприччио
Клинопись
Комедия
Корифей
Котурны
Миниатюра
Миф
Орнамент
Орхестра
Пентатоника
Рапсоды
Сатиры
Скена
Стиль
Театрон
Трагедия
Фактура
Фермата
Хейрономия
Хокку
Эзопов язык
Элегия
Эпос

Итоговое занятие
1-й год обучения (2-е полугодие)

Примерный перечень вопросов для обсуждения.

1. Какие латинские фразы используются в нашей речи?
2. Подбери к ним соответствующие русские пословицы и поговорки (например: «о вкусах не спорят», «кол колом вышибают», «где дым, там и огонь» и др.).
3. Назови и объясни знакомые древнеримские слова и понятия (бис, кредо, опус и т.д.)
4. О чем говорит тебе ателлана – комедия масок Древнего Рима?
5. Аэды – певцы «гомеровского периода». Что их связывает с русскими скоморохами?
6. Рапсоды - декламаторы Древней Греции. Жанр рапсодии. Поразмышляй над этим.
7. Вспомни, кто из композиторов писал рапсодии?

8. От каких древнегреческих слов произошли знакомые слова: «театр», «оркестр», «сцена», «трагедия», «комедия»? Объясни связь этих жанров с древнегреческим театральным искусством.
9. Какие термины музыкальной теории Древней Греции используются в настоящее время?
10. Что из произведений античности находится в собраниях Эрмитажа? (работа с родителями).

**Примерные темы рефератов.
(1-й год обучения)**

1. Искусство в жизни первобытного человека.
2. Древний Египет в залах Эрмитажа.
3. Музыка и танец в жизни древних египтян.
4. Греческие мыслители о значении музыки в жизни греческого общества.
5. Рождение античного театра.
6. Выдающиеся драматурги Древней Греции.
7. Мифы Древней Греции и музыка.
8. Театральное искусство в Древнем Риме.
9. Греческая вазопись в собраниях Эрмитажа.
10. Музыкальная культура Византии.
11. Творчество А. Рублева.

**Примерный перечень вопросов к контрольному уроку
1-го года обучения (2-е полугодие)**

1. Объяснить значение понятий из словаря терминов (составляется по усмотрению преподавателя).
2. Назвать музыкальные инструменты (Др. Китая, Др. Египта, Др. Греции).
3. Объяснить название книги «Илиада» Гомера. Какой музыкальный инструмент упоминается в ней?
4. Назвать древнегреческих муз и рассказать об их деятельности.
5. На каком инструменте играл Аполлон?
6. Выучить отрывки из стихотворения «Античные вазы». Рассказать о коллекции греческих ваз в Эрмитаже.
7. Объяснить смысл рисунка на греческих вазах (по выбору преподавателя)
8. Сравнить басню Эзопа «Ворон и лисица» с басней И. Крылова «Ворона и лисица».
9. Объяснить значение слов Колизей, Форум.
10. Рассказать о концертной деятельности в Древнем Риме.

**Примерный перечень вопросов к контрольному уроку
2-го года обучения (1-е полугодие)**

1. Размышления о музыке философов раннего Средневековья (С. Боэций, А. Блаженный).
2. Основные жанры церковной музыки раннего Средневековья.
3. Особенности григорианского хора.
4. Месса и ее разновидности.

5. Новые жанры: кондукт и мотет.
6. Гвидо Аретинский и его роль в музыке.
7. Искусство Ars antiqua. Его представители и жанры.
8. Искусство Ars nova. Его представители и жанры.
9. Театрализованные жанры Средневековья.
10. Средневековые сюжеты в операх Д. Верди.
11. Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров.
12. Готический стиль в искусстве.

Итоговое занятие
(2-й год обучения 1-е полугодие)
Рыцарский турнир

Рыцарский турнир – излюбленное развлечение в Средние века. Наш турнир особый. В нем участвуют менестрели, трубадуры, прекрасные дамы. Победят те, кто проявит больше знаний о музыкальном искусстве Средневековья.

1. Дети придумывают названия команд (орденов). Например, Золотой рог и Серебряная труба.
2. Состязаются в исполнении музыки:
 - а) Майская песня. П. Монио (XIII век)
 - б) Песенка Марион. Адам де-ла Аль (XIII век).
 - в) Песнь крестоносцев. В. Фогельвейде.
 - г) Песня трубадура «Когда поют соловьи» (XIII век).
 - д) Чужеземный рыцарь. Английская народная песня (№ 67 сб. сольфеджио Ж. Металлиди, 4 класс).
1. Творческий конкурс: сочинение музыкальной баллады, стихотворений, раскрашивание на рыцарскую тематику и т.д. (см. Альбом «Как прекрасен этот мир». Приложение 3.)
2. Музыкальная викторина
3. Знание рыцарского кодекса чести, символики и цвета герба.
4. Обсуждение личных папок творческих работ.
5. Награждение команд и отличившихся учащихся («прекрасная дама» вручает победителям раскраски на средневековую тематику).

Словарь терминов
(2-й год обучения)

Баркарола
Баллада
Баллетто
Буффонада
Ваганты
Виллланелла
Витраж
Герб
Готика

Гальярда
 Гуманизм
 Интерлюдия
 Качча
 Кондукт
 Лауда
 Литургическая драма
 Лютня
 Мадригал
 Менестрели
 Миннезингеры
 Миракль
 Мистерия
 Моралите
 Мотет
 Пастораль
 Ричеркар
 Рондо
 Рыцарь
 Сицилиана
 Сонет
 Табулатура
 Тарантелла
 Трубадур
 Трувер
 Турнир
 Фарс
 Фроттола

Контрольные вопросы 2-го года обучения (2-е полугодие)

1. Кто впервые применил термин «Возрождение»? Его значение.
2. Высказывания мыслителей об эпохе Возрождения.
3. Л. да Винчи как личность.
4. Работы Рафаэля в Эрмитаже.
5. С. Боттичелли на службе у Медичи.
6. Микеланджело Санти – поэт.
7. Дюрер А. – представитель Северного Возрождения.
8. Музыкальные жанры эпохи Возрождения.
9. Лютнист Ф. де Милано.
10. Появление первого музыкального словаря.
11. Д. Палестрина – мастер полифонии.
12. Полифонические школы Италии XVI века.
13. Д. Царлино – музыкальный ученый эпохи Возрождения.
14. Итальянская комедия масок dell' arte.
15. Кто впервые ввел обозначение динамических оттенков в музыку?

16. Кто ввел форму рондо в музыку?
17. Кому принадлежат выражения: «ухо – лучший судья в музыке», «мудрость – дочь опыта», «счастлив тот, кто со временем не в разладе», «духовная красота в лицах. Что такое красота – я не знаю».

**Примерные темы рефератов
(2-й год обучения)**

1. Первый музыкальный словарь Тинкториса.
2. История нотопечатания.
3. Роль художника в эпоху Возрождения.
4. Персонажи комедии дель арте.
5. Таланты Л. да Винчи.
6. Музыкальные инструменты эпохи Возрождения

**Примерный план итогового занятия
2-го года обучения (2-е полугодие)**

1. Сообщения на тему: «По страничкам моих работ» (анализ своей деятельности за 2 года обучения).
2. Исполнение музыки итальянских композиторов (предварительно выученные мелодии, например: Вилланелла Фальконьери А., Ариетта Виттори Л., Каччини Д. «Ave Maria»).
3. Сочинение вариаций на темы итальянских песен. («Нинна, Нанна» и др.)
4. Игра и импровизация на основе «золотой секвенции».
5. «Мой музыкальный автограф» (мелодия – образ).
6. Кроссворд.
7. Обсуждение личных папок творческих работ.