

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное нетиповое автономное общеобразовательное учреждение культуры
«Гимназия «Арт-Этюд»

ПРИНЯТО

Педагогическим советом Гимназии
Протокол №1 от 27.08.2024
Секретарь Ускова Е.М.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
МНАОУК «Гимназия «Арт-Этюд»
Приказ № 68-у от 29.08.2024

Семенова А.А.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УМР
Сысоева А.В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Программа по учебному предмету
ПО.02.УП.01. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНАЯ
ГРАМОТА

Составитель
Лыжина Ю. Л.
преподаватель
высшей квалификационной категории

Екатеринбург, 2024

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- 1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2 Срок реализации учебного предмета
- 1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- 1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.5 Цели и задачи учебного предмета
- 1.6 Обоснование структуры программы учебного предмета
- 1.7 Методы обучения
- 1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- 2.1 Сведения о затратах учебного времени
- 2.2 Годовые требования по классам

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

I. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- 4.2 Критерии оценки

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1 Методические рекомендации преподавателям
- 5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

6. Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов

- 6.1 Учебная и методическая литература;
- 6.2 Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное место в комплексе предметов, развивающих образное мышление, восприятие музыки и художественный вкус.

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» находится в непосредственной связи с другими учебными предметами, такими, как «Ритмика», «Музыкальная литература» и занимает важное место в системе обучения детей. Этот предмет является базовой составляющей для последующего изучения предметов в области теории и истории музыки, а также необходимым условием в освоении учебных предметов в области хореографического исполнительства.

На уроках формируются теоретические знания о музыкальном искусстве, проводится работа над развитием музыкального слуха.

Особенностью предмета является соединение на занятиях двух видов деятельности в области музыкального искусства: слушание музыки и освоение музыкальной грамоты.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на 4 года — в рамках 8-летнего срока. Занятия проходят один раз в неделю по 1 часу.

1.3 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Виды учебной нагрузки	Срок обучения/класс			
	4 года обучения (1- 4 классы)			
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	262			
Количество часов на аудиторные занятия	32	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	131			
Общее количество часов на самостоятельные занятия	131			
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. Рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы.

1.5 Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета является воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» являются:

- обучение основам музыкальной грамоты;
- формирование умения пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства;
- формирование художественно-образного мышления;
- развитие у учащихся способности воспринимать произведения музыкального искусства;
- формировать целостное представление о национальной художественной танцевальной и музыкальной культуре;
- формирование умения эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- эстетическое воспитание учащихся средствами музыкально-хореографического искусства.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, 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».

1.7 Методы обучения

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

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
- метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы, являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте.

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения должны быть со звукоизоляцией.

Освоению обучающимися данной программы способствует использование аудио и видеоматериалов. Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

II. Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»:

2.1 Годовые требования по классам

Настоящая программа носит интегрированный характер – помимо теоретической части содержание предмета включает обязательную практическую часть – прослушивание

Класс	Распределение по годам обучения			
	1	2	3	4
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)	32	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	131			
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)	32	33	33	33
Общее количество часов на самостоятельную работу	131			
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	262			
Объем времени на консультации (по годам)	-	2	2	4
Общий объем времени на консультации	8			

и просмотр произведений танцевально-хореографического искусства. Основной задачей предмета является формирование понимания связи музыки и движения.

Теоретические знания по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» даются также с учетом специфики хореографического искусства. Учащиеся получают знания о специфике музыкального искусства, осваивают знания музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства, знакомятся с основой музыкальной грамоты: осваивают звукоряд, название нот, скрипичный и басовый ключи, лады (мажор и минор), темп, ритм, метр, музыкальный фрагмент, сильная доля. А также умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения. Нужно также научить детей различать тембры отдельных музыкальных инструментов, рассказать о симфоническом оркестре, научиться запоминать мелодию.

1 год обучения

№ пп	Наименование темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Специфика музыки как вида искусства	2	1	1
2	Многообразие содержания музыкальных произведений	4	2	2
3	Музыкальные жанры	4	2	2
4	Танец и музыка	4	2	2
5	Средства музыкальной выразительности	6	3	3
6	Эмоционально-образное восприятие музыкального произведения	4	2	2
7	Знакомство с основами музыкальной грамоты	10	5	5
8	Воспитание ритмического чувства (на основе жанровой музыки: марш, полька, вальс)	8	4	4
9	Музыкальная фраза. Динамика	6	3	3
10	Сильная доля, размер, ритмический рисунок	10	5	5
11	Резервный урок	4	2	2
	Контрольный урок	2	1	1
	Всего часов	64	32	32

2 год обучения

№ пп	Наименование темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Музыкальная терминология, актуальная для	6	3	3
2	История развития оркестра. Особенности звучания отдельных музыкальных инструментов	12	6	6
3	Танцевальная культура западноевропейских стран	14	7	7
4	Знакомство с музыкально-танцевальной культурой России в 19-20 веков. Национальный фольклор в творчестве русских композиторов 19-20 веков	14	7	7
5	Использование русских народных мелодий в классической музыке. Русский танец в балетах русских и советских композиторов. Народно-сценический танец из балетов русских и советских композиторов	14	7	7
6	Резервный урок	4	2	2

	Контрольный урок	2	1	1
	Всего часов	66	33	33

3 год обучения

№ пп	Наименование темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Знакомство с танцевальной культурой Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики	12	6	6
2	Балет как жанр искусства. Музыкальная драматургия	16	8	8
3	Романтизм в балете	16	8	8
4	Опера. История создания	16	8	8
	Контрольный урок	2	1	1
	Резервный урок	4	2	2
	Всего часов	66	33	33

4 год обучения

№ пп	Наименование темы	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Знакомство с танцевально-музыкальной культурой Испании. Народный танец. Название народных испанских танцев. Триоли, синкопы. Испанские танцы в балетах	10	5	5
2	Музыкально-танцевальная культура Венгрии. Народный танец и народно-сценический танец	6	3	3
3	Музыкально-танцевальная культура Польши	6	3	3
4	Музыкально-танцевальная культура Италии	6	3	3
5	Закрепление знаний музыкальной грамоты	14	7	7
6	Венская классическая школа	10	5	5
7	Знакомство с инструментальной музыкой	10	5	5
8	Резервный урок	2	1	1
	Зачет	2	1	1
	Всего часов	66	33	33

3. Содержание тем программы учебного предмета

1 класс

Главной задачей 1 года обучения является ознакомление учащихся со спецификой музыки как вида искусств, с многообразием содержания музыкальных произведений, музыкальными жанрами, основами музыкальной грамоты. Танец и музыка. Средства музыкальной выразительности. Умение музыкально-образно воспринимать музыкальное произведение. Воспитание ритмического чувства (марш, полька, вальс). Музыкальная фраза, динамика. Умение слышать сильную долю, определять размер, воспринимать ритмические рисунки.

2 класс

Темы:

- 1. Музыкальная терминология, актуальная для хореографического искусства.** Определения. Изучение названий хореографических движений. Изучение музыкальных терминов.
- 2. История развития оркестра. Особенности звучания отдельных музыкальных инструментов.** Виды оркестров. Состав симфонического оркестра.
- 3. Танцевальная культура западно-европейских стран.** Новые жанры клавирной музыки. Сюита. Характеристика танцев, входящих в нее.
- 4. Знакомство с музыкально-танцевальной культурой России в XIX-XX веков. Национальный фольклор в творчестве русских композиторов XIX-XX веков.** Хороводы, пляски, кадрили, переплясы. Русские обряды, игрища. Народные инструменты.
- 5. Использование русских народных мелодий в классической музыке. Русский танец в балетах русских и советских композиторов.** Народно-сценический танец из балетов русских и советских композиторов.

3 класс

Темы:

- 1. Знакомство с танцевальной культурой Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтики.** Народная основа танцев. Колорит, «квадратность». Связь музыки и движения.
- 2. Балет как жанр искусства. Музыкальная драматургия.** История жанра. Популярность, национальное своеобразие. Выражение чувств человека через пластику тела. Содержание балета. Сюжетное разнообразие. Выдающиеся композиторы, создавшие шедевры мирового балета.
- 3. Романтизм в балете.** Художественное направление. Развитие танца. Роль женского танца. Сказочные образы. Балеты А.Адана, Л.Делиба.
- 4. Опера. История создания.** Соединение в опере различных видов искусств. Знакомство с основными оперными жанрами.

4 класс

Темы:

- 1. Знакомство с танцевально-музыкальной культурой Испании. Народный танец.** Название народных испанских танцев. Триоли, синкопы. Испанские танцы в балетах.
- 2. Музыкально-танцевальная культура Венгрии. Народный танец и народно-сценический танец.** Народная основа танцев.
- 3. Музыкально-танцевальная культура Польши.** Связь танца с народной культурой. Отражение в танцах жизни народа.
- 4. Музыкально-танцевальная культура Италии.** Народный танец – сцена из жизни народа. Новая трактовка народной танцевальной основы в народно-сценических танцах. Яркий колорит.

5. Закрепление знаний по музыкальной грамоте. Лад, синкопы, сложные музыкальные размеры, ритмические партитуры, ритмические каноны.

6. Венская классическая школа. Гайдн - отец симфонии и сюиты. Расцвет инструментальной симфонической музыки в творчестве В.А.Моцарта, Л.Бетховена. Появление в музыке новых музыкальных форм.

7. Знакомство с инструментальной музыкой. Инструментальная музыка – основа балета. История создания симфонии, сонаты. Характеристика частей. Сонатная форма: название частей, строение.

Музыкальный материал – на выбор преподавателя.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание специфики музыки как вида искусства;
- знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;
- знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);
- умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического искусства;
- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
- умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодию несложных музыкальных произведений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1 Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета "Слушание музыки и музыкальная грамота" включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в 4 классе.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях.

В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, викторины.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

По завершении изучения предмета "Слушание музыки и музыкальная грамота" проводится промежуточная аттестация в конце 4 класса в виде зачета, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

При проведении зачета необходимо учитывать индивидуальные особенности учащихся.

4.2 Критерии оценки

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на

какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: не раскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося по данной теме.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1 Методические рекомендации преподавателям

Все теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально-слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-танцевальному искусству.

Методику работы по программе должны определять возрастные особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.

5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, ознакомление с музыкальным произведением или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

6.1 Учебная и методическая литература

1. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота под редакцией А.Островского, 1980
2. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? М., Музыка, 1985
3. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Изд. 3-е – Калининград, Музыка, 1975
4. Гильченко Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
5. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
6. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта, Санкт-Петербург, 1997
7. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки М., Терра-книжный клуб, 2005
8. Слушание музыки. Для 1-3 кл. Сост. Г.Ушпикова. СПб, 2008
9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. -Музыка, 1988
10. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А. Предмет «Слушание музыки в ДМШ и ДШИ». Методические рекомендации, 1998
11. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для ДМШ – Феникс, Ростов-на-Дону, 2009

6.2 Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

- «Тщетная предосторожность»
- «Сильфида»
- «Жизель»
- «Эсмеральда»
- «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро»
- «Щелкунчик»
- «Петрушка»
- «Жар-птица»
- Сен-Санс «Умиравший лебедь»
- «Красный мак» (фрагменты)
- «Пламя Парижа» (фрагменты)
- «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты)
- «Ромео и Джульетта»
- «Золушка»
- «Каменный цветок» (фрагменты)
- телевизионный балет «Анюта»
- из серии выпусков «Мастера русского балета»
- видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж. Баланчина и др.
- видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей;
- Видеозаписи концертных номеров*
- Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева;
- Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»;
- Государственного хора имени М. Пятницкого;
- Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А. В. Александрова;
- Видеозаписи концертных номеров из репертуара театра танца «Гжель».