

Частное общеобразовательное учреждение — Лицей №1 «Спутник»

РАССМОТРЕНО
на заседании методического
совета Лицея №1 «Спутник»
протокол № 1
от 25.08.2018г.
Председатель методического
совета Лицея №1 «Спутник»

Н.С. Урусул

УТВЕРЖДАЮ
Директор лицея №1

«Спутник»

И.С. Ермоленко
пр. №161-од
28.08.2018

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование учебного предмета **музыка**

Класс **5-7 ФГОС**

Уровень общего образования **базовый**

Количество часов по учебному плану

5,6,7 класс по 34 часа в год в неделю 1 час всего 102

Составлена на основе программа «Музыка» 5-7 классы авторы В. О. Усачева,
Л. В. Школяр, В.А. Школяр. «Вентана - Граф», 2015

Рабочую программу составил: К.С. Петрова.

Самара, 2018

1. Пояснительная записка

Программа выстроена с учетом ФГОС второго поколения и современной теорией преподавания музыки как вида искусства. Ее основу составляют:

- опора на принципы и закономерности, вытекающие из интонационно-образной природы музыки (художественная диалектика);
- познание музыки в единстве процесса и результата как «искусство, жизнью рожденное и к жизни обращенное» (теория обучения);
- воспитание умений и навыков исполнительской и слушательской культуры, являющихся критериями воспитанности музыкально-художественного мышления (теория воспитания).

2. Общая характеристика учебного процесса

В ситуации господства в обществе массовой культуры не лучшего образца, планомерного размывания культурных ценностей, веками создаваемых поколениями русского народа, воспитание чувства уважения к культурным традициям, ответственности за сохранение классического искусства, освоение духовного опыта, запечатленного в нем, является **специальной задачей** преподавания музыки в основной школе.

В основе данной позиции – ведущая идея концепции художественного образования детей и молодежи РФ: «Овладение человеком сокровищами художественной культуры своего народа и всего человечества – важнейший способ развития и формирования целостной личности ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».

Таким образом, целью преподавания музыкального искусства в основной школе является развитие творческих сил подростка в процессе формирования его музыкальной культуры как части всей его духовной культуры. Это реализуется через решение следующих **задач**:

- ♪ развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать музыкальное произведение по законам гармонии и красоты;
- ♪ воспитание художественного мышления как мышления, постигающие музыкальные и жизненные явления в их диалектическом развитии;
- ♪ освоение музыки в союзе с другими видами искусства, единая интонационная природа которого позволяет вскрыть сущность их взаимодействия в восприятии целостной картины мира и обеспечивает овладение художественным методом его познания;
- ♪ изучение музыки как вида искусства во всем объеме его форм и жанров, постижение особенностей музыкального языка, способов и приемов исполнительства;
- ♪ знание лучших произведений отечественного и зарубежного классического наследия, народной музыки, творчества современных композиторов;
- ♪ воспитание художественных умений и навыков, лежащих в основе слушательской и исполнительской культуры учащихся, позволяющих проявлять творческую индивидуальность в выборе той или иной музыкальной деятельности (хоровое и сольное пение, импровизация на музыкальных инструментах, изображение музыкального образа через образ живописный, танцевальный, поэтический).

Программа опирается на следующие **принципы**:

- ♪ преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
- ♪ раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления духовной деятельности человека, как концентрированного нравственного опыта человека;
- ♪ возвышение подростка до философской – эстетической сущности искусства (проблематизация образования, выведение деятельности в искусстве на уровень содержательных обобщений);
- ♪ проникновение в природу искусства и его закономерности, овладение интонационно-образным языком музыки.

Методы, используемые в работе по программе:

- ♪ моделирование художественно – творческого процесса (Л.В. Школяр);
- ♪ «сочинение сочиненного» и импровизация музыки (В.О. Усачёва);
- ♪ содержательный анализ музыки (В.А. Школяр).

Метод **моделирования художественно-творческого процесса**, в противовес словесно-информативным методам, которые, к сожалению, главенствуют на музыкальных занятиях, призван формировать активное, деятельное освоение произведений искусства. Он углубляет проблемный метод, направляя мышление учащихся в русло выявления истоков происхождения изучаемого явления. Здесь многое зависит от постановки учебной задачи: ее надо сформулировать так, чтобы учащемуся был ясен ее подлинный смысл. Это значит, что решение задачи должно потребовать от школьников мысленного экспериментирования с материалом, выявления в произведении внутренних интонационно-образных связей, чтобы они могли теоретически обосновать закономерность рождения данного художественного явления, конкретного произведения именно в таком единстве содержания, формы и выразительных средств. применение этого метода позволяет поставить школьника на место творца-композитора, творца-поэта, творца-художника, как бы заново создающего произведение искусства, обеспечивает ребенку проживание знания и понимание смысла своей деятельности.

Моделирование художественно-творческого процесса – это по сути и есть прохождение пути рождения музыки, воссоздание ее как бы изнутри и проживание самого этого момента. Это особенно важно при освоении детьми крупных классических сочинений, которые всегда были предназначены только для слушания. Это важно и для освоения фольклора, когда школьники погружаются в стихию рождения и естественного бытования музыки, сами складывают и сказывают музыкальным языком пословицы, поговорки, загадки, былины. Это важно и для освоения (разучивания) любой песни, и для инструментального музицирования.

Этот универсальный для всех видов искусства метод требует: самостоятельности в добывании и присвоении знаний (при прохождении пути композитора они не отчуждаются от ребенка); творчества (школьник, опираясь на музыкальный опыт и на воображение, фантазию, интуицию, сопоставляет, сравнивает, преобразует, выбирает, создает и т.д.); развития способности к индивидуальному слышанию и творческой интерпретации.

Метод **«сочинение сочинённого» и импровизация музыки** выявляет общепhilosophическую сущность проблемы бытия: каждый человек приходит в этот уже созданный («сочиненный») мир, чтобы прожить («сочинить») свою жизнь, но открывает для себя то, что существовало до него и существует в рамках уже сочиненного.

Так и с миром музыкальных абстракций: осваивая их интеллектуальное пространство и изучая конкретные произведения, ученик вновь идёт тем же путём сочинения, что и автор, т. е. содержательный анализ изучаемого произведения происходит не параллельно слушанию, не после знакомства с автором и произведением, а словно предвосхищая его.

Суть метода — в осмыслении с помощью музыкального языка значимой идеи, жизненной ситуации либо отношения к чему-нибудь, что требует первичной музыкальной «формулировки» предмета осмысления, дальнейшего её рассмотрения, развития и обобщения — вывода или другого, художественно целесообразного и содержательно обоснованного завершения. Источником творческой рефлексии ученика (как и самого авторского замысла) может явиться и слово, и визуальный ряд, и движение, и впечатление. Важен факт перерождения, переосмысления, переплавки первичного импульса в музыку — в музыкальную интонацию и далее в говорящую, развивающуюся мыслеформу, пусть самую простейшую логически завершённую вопросно-ответную фразу, небольшое размышление, наблюдение, которые, как малое в большом, будут «отражаться» и «узнаваться» в прослушиваемых (после рефлексии) композиторских произведениях.

Идти путём «сочинения сочинённого» не означает подражать известному, повторять знакомое. Здесь важны тонкие, подчас потаённые, сокровенные «механизмы», как

работающие в процессе рождения образа - схватывание, видение идеи, её рассматривание и продумывание музыкой, так и лежащие в истоках самого процесса музыкального образования.

Суть **содержательного анализа музыки**. Анализ произведения начинается с выдвижения (на базе одной из трёх философских «формул» развития) содержательного положения (гипотезы, художественной идеи), которое затем конкретизируется в процессе его музыкально-драматургического воплощения. Благодаря этому анализ протекает с самого начала целостно и на теоретическом уровне — как движение от содержания к форме, от общего к частному, а деятельность школьников приобретает творческий характер.

Содержательный анализ протекает как слежение за становлением конкретной формы в развитии, понимаемом как воплощение логики процессуального раскрытия философско-художественного смысла произведения. При этом выявляется, как художественная идея (содержательное положение) определяет организацию всего комплекса средств выразительности на каждом этапе своего развёртывания.

В качестве основы ассоциативно-образной деятельности школьников в содержательном анализе выступает сложность духовного мира человека. Сама музыкальная драматургия (логика взаимодействия музыкальных смыслов как образов-оценок) становится процессом выражения диалектичности человеческих чувств.

В качестве **видов музыкальной деятельности в традиционной** музыкальной педагогике выделяют слушание музыки, хоровое пение, игру на музыкальных инструментах, движение под музыку, драматизацию музыкальных произведений, сочинение и импровизацию. В системе развивающего музыкального образования (т. е. в данной программе) эти виды рассматриваются как формы приобщения к музыке, многие из которых являются лишь частным случаем по отношению, например, к исполнительству как категории более общего порядка (вокальное, инструментальное, художественное движение, театрализация и т. д.).

В качестве **истинных** видов музыкальной деятельности, которую учащиеся осуществляют на уроке музыки, правомерно рассматривать деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Они неразрывно связаны, объединены восприятием музыки и отражают три необходимых условия существования самой музыки. Могут измениться условия звучания, инструментарий, жанры, формы, средства выразительности и пр. — но ни одна из этих позиций триединства не исчезнет никогда, ибо указанные виды деятельности есть условия и форма существования музыки вообще.

Чтобы музыкальное образование стало действительно развивающим, надо организовать деятельность школьников на уроках музыкального искусства как художественную по содержанию и учебную по форме. Это становится возможным, если школьники не усваивают знания в готовом виде, а воспроизводят сам процесс рождения музыки и при этом самостоятельно осуществляют творческий отбор выразительных средств, интонаций, которые, по их мнению, лучше и полнее раскрывают жизненное содержание произведения, творческий замысел автора и его трактовку исполнителем. Учащиеся должны проникать в произведение, познавая саму природу музыкального творчества, музыкального знания, раскрывать в целостном искусстве его сущность, внутренние связи и отношения.

Духовная жизнь человека — это эмоционально - драматургический процесс, насыщенный огромным количеством нюансов поэтического, возвышенного отношения к миру. Потому учить школьников говорить о человеческих чувствах эмоционально, живым человеческим языком, используя всё метафорическое, идиоматическое, ассоциативно-аллегорическое богатство русского языка становится главной педагогической задачей. Это один из важных моментов поиска «противоядия» от примитивных молодёжных жаргонов, выросших на почве шоу-бизнеса.

Основой организации учебной деятельности в **развивающем обучении** является самостоятельная деятельность учащихся. В свете этой установки формируется отношение к подросткам (младшим, старшим) не как к ученикам, получающим знания об искусстве, а как

к поколению людей, осваивающих культурное наследие прошлого, развивающих его и участвующих в создании нового культурного пространства. Эта принципиальная позиция данной программы выражается в **проблематизации содержания** музыкального образования. Сущность **проблематизации** заключается в выведении детского мышления на уровень рассмотрения любого, даже самого малого и незначительного музыкально-художественного явления с позиций общечеловеческих ценностей. Иными словами, уровень приобщения ребёнка к искусству должен отвечать природе самого искусства как философско-художественного осмысления жизни и природе самого ребёнка — генетически заложенной в нём готовности к опережению уровня своего развития.

3. Место учебного предмета в учебном плане

Программа по музыке разработана в соответствии с базисным учебным планом для основного общего образования. Музыка в основной школе изучается в 5-7 классах в объёме не менее 102 часов, в том числе: 5 класс - 34 часа, 6 класс - 34 часа, 7 класс - 34 часа.

4. Требования к результатам обучения музыке

Личностными результатами изучения музыки являются:

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части всей духовной культуры личности;
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни;
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всём многообразии его стилей, форм и жанров;
- потребность общения с музыкальным искусством своего народа и других народов мира;
- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач;
- овладение художественными умениями и навыками в разных видах музыкально-творческой деятельности.

Метапредметными результатами изучения музыки являются:

- анализ собственных умений и навыков освоения музыкального искусства;
- проявление творческой инициативы и самостоятельности в организации творческой жизни класса, самодеятельных объединений, фестивалей, конкурсов;
- наличие собственной позиции и аргументированной оценки различных событий и явлений музыкальной жизни России и других стран мира;
- убеждённость в преобразующем воздействии музыки и других искусств на человека и на жизнь в целом;
- умение работать с разными источниками информации, применять информационно-коммуникативные технологии в собственной художественно-творческой деятельности.

Предметными результатами изучения музыки являются:

- понимание роли и значения музыки в жизни подростка, школьной среды и окружающей жизни;
- наличие эстетического восприятия произведений музыкального искусства и явлений действительности;
- общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы;
- знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других стран;
- сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и навыков в исполнении музыки разных форм и жанров;
- использование музыкальной терминологии для обозначения содержания, средств выразительности и их свойств в произведениях искусства;
- понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание творческих биографий, конкретных произведений.

5. Содержание учебного предмета

В качестве содержательных линий предмета «Музыка» выступают центральные проблемы каждого года обучения, которые, будучи фундаментальными функциями искусства и базовыми направлениями системы человеческой деятельности, организуют рассмотрение самой этой системы в определённом сущностном художественно-теоретическом аспекте и на философско-теоретическом уровне.

На перекрёстке искусств — художественное познание мира

- *Научное и художественное познание мира.* Общее и специфическое в научном и художественном познании мира. Художественное познание мира как основание всей системы человеческой деятельности. Музыкальный театр как интегративная художественная целостность.

- *Искусство слышать, искусство видеть.* Универсальная способность человека познавать окружающий мир во всём богатстве его звучания, многоцветия и выражать своё отношение через художественный образ.

- *Предназначение искусства* — воспитывать духовность, развивать эмоционально-чувственную сферу. Музыка, литература, изобразительное искусство — ветви единой мировой художественной культуры. Интонационная общность видов искусства, их стремление к взаимодействию и взаимопроникновению.

Истоки творчества. Состояние творчества — потребность человека-творца выразить ценностное отношение к объективному миру. Интонация — единая мера выражения этого ценностного отношения. Соотношение общего и индивидуального в искусстве — символ и знак.

Образный язык искусства. Слово, линия, колорит, строй, композиция, форма и прочее — способы художественного выражения ценностного отношения к миру. Образность как универсальный способ познания мира. Разнообразие художественных стилей (течений, направлений, школ), жанров и форм.

Роль музыки в человеческом обществе. Музыка как знаковая система особого рода, её процессуальная, интонационно-образная природа. Строительство музыки через тождество и контраст (сходство и различие).

Народное искусство. Интонационное разнообразие фольклорных традиций; традиции и специфика музыкального языка народов и различных регионов России.

Путь к слушателю, читателю, зрителю. Направленность выразительных средств разных видов искусства на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Механизм воспроизведения в музыке развития человеческого чувства как диалектического процесса.

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека

Музыка в жизни, жизнь в музыке. Музыка — знаковая система особого рода. Содержание музыкального искусства — система общечеловеческих ценностей. Преобразующее воздействие музыки на человека, на жизнь в целом.

Музыкальное восприятие как умение слышать музыку и размышлять о ней. Зависимость личностного восприятия музыки от степени проникновения в деятельность композитора, исполнителя, слушателя. Накопление опыта содержательного восприятия музыки — что и как слушать и слышать в музыке. «Лента памяти» — способ активизации накопленного подростками опыта общения с музыкальным искусством путём включения шедевров мировой музыкальной культуры в жизнедеятельность растущего человека.

Законы художественного творчества. Принципы раскрытия природы искусства и природы художественного познания мира. Предназначение символического языка искусства запечатлевать характерные черты атмосферы исторической эпохи. Сущность взаимодействия музыкальной и духовной культуры человека, исследование механизма воздействия искусства на человека. Конкретизация интеллектуально-творческой деятельности композиторов как фактор приобщения к мировой художественной культуре.

Духовный мир человека. Что включает в себя это понятие: конкретные знания о добре и зле, возвышенном и низменном (обыденном), прекрасном и безобразном в жизни и искусстве или

не столько знания, сколько переживания (отдельного человека или всего человечества) по поводу явлений, событий и фактов, происходящих в жизни? Ответ на этот вопрос является кульминационным моментом музыкальных занятий по данной программе.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия

Законы жизни — законы музыки. Деятельность композитора: обнаружение противоречий и взаимосвязей, тождества и контраста, сходства и различия в жизни и их отражение в музыке. Отношение музыкального образа и музыкальной драматургии как диалектика целого и частного, общего и отдельного. Способы исследования содержания музыкальных произведений (ассоциативно-интуитивный и научный) — общее и различное.

Драматургия как теоретическая система, как исторически сложившийся общий способ выражения результатов научного и художественного познания мира, как продукт диалектической природы человеческого мышления, которая в искусстве проявляется с особой силой. Диалектика — основной закон развития и объективной реальности, и духовного мира человека, и главное в ней то, что борьба взаимоисключающих противоположностей так же абсолютна, как развитие и движение.

Классическая «схема» драматургии: экспозиция, завязка, развитие конфликта, кульминация, развязка. Тождество стратегии мышления учёного и композитора и его преломление в художественной драматургии (гипотеза и художественная идея — сходство и различие).

Сонатное *allegro* — «формула» выражения законов диалектики в художественном познании.

Закон единства содержания и формы. «Музыкальная форма как процесс» (Б.В. Асафьев) — строительство музыки как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека. Драматургические возможности музыкального языка и циклических музыкальных жанров и форм (вариации, рондо, сюита и т. д.).

Оперная драматургия как синтетическое действие. Литературный сюжет и музыкальная драма: символично-смысловое сопоставление полярных образов (уровень контрастности, переход противоположностей друг в друга), драматургическая роль системы лейтмотивов.

Композитор и время. Живые события истории человечества в их звуковом осмыслении. Обзор развития музыкального искусства в закономерно сложившейся логике чередования в мировой художественной культуре эпох, стилей, направлений, школ и проч. Духовная (церковная) музыка — огромный пласт мировой музыкальной культуры с характерным специфическим интонационно-образным содержанием и строгим отбором художественных средств.

Музыкальный язык XX столетия (творчество А.Н. Скрябина, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шёнберга и др.) как отражение социальных и духовных изменений в России и в мире.

Джаз — его эпохальное значение. Истоки происхождения джаза и закономерность его превращения в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры. Импровизационность джаза, конкретность эмоционально-интонационного общения, диалектика художественного времени и интонирования — подлинная природа музыкального искусства. Катарсис в джазе. Влияние джаза на композиторское и исполнительское искусство.

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры, их положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Электронно-компьютерные технологии, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства.

Проблематизация содержания музыкального образования

5 класс

На перекрёстке искусств художественное познание мира

Искусство слышать и искусство видеть — это не просто фундаментальная способность человека, позволяющая ему воспринимать окружающий мир во всем богатстве его звучания, многоцветия, а произведения художественного творчества — в единстве их возвышенного

содержания и совершенства форм. Искусство слышать и искусство видеть – это выражение присущего только человеку родового свойства – дара созидать, творить. Исследование этого феномена ведет к пониманию человека как духовного существа.

Когда возникает и как реализуется в искусстве потребность в возвышенном? Ответ на этот вопрос может помочь понять, в чем предназначение искусства, раскрыть тайну возникновения импульса к творчеству. Он может быть получен, если школьник поймет, что содержание искусства есть «психика общественного человека», и это положение классической эстетики будет сохранять свою базовую методологическую роль во всем дальнейшем познании музыки. Все начинается с представления об обыденном и поэтическом как о противопоставлении реальной повседневности и ее художественного уподобления-переосмысления, где изображение, слово, звучание – исторически обусловленные способы выражения художественно-проективной деятельности людей в ее нравственно-эстетическом смысле. Классическое определение духовно-практической деятельности – способ «обработки» людей людьми. Преобразование реальности осуществляется (и человечеством в целом, и каждым индивидом) как формирование ценностного отношения человека к явлениям, событиям, фактам своей жизнедеятельности. Отсюда и главная задача учителя в 5 классе – так организовать мышление учеников, чтобы музыкальные образы и эмоции, мим рождаемые, воспринимались как результат переживаний композитором своих оценок действительности.

Тема 1. Искусство слышать, искусство видеть

Тема «искусство слышать, искусство видеть» является вводной. В ней как в общефилософском введении в искусство отражена логика художественно творческого познания мира, которое стало возможно благодаря родовым сущностным силам (способностям) человека: создание художественного произведения (музыкального, живописного, литературного), его исполнение (музицирование, пение, рисование, декламация), восприятие (слушание, рассматривание, чтение, наблюдение), оценка и выбор.

На этом пути детское восприятие должно быть организовано таким образом, чтобы, изучая музыкальное, изобразительное искусство, художественную литературу, младшие подростки учились рассматривать и окружающую, и собственную жизнь, сквозь призму возвышенных общечеловеческих идеалов и ценностей.

Проблема связи между видами искусства рассматривается во многих учебных программах. В данной программе она раскрывается в рамках метода, который есть проблематизация содержания образования. Отсюда бахой педагогической технологии выступает логика исследования возникновения и развития основных закономерностей, функций, форм, средств искусства. Важно изучать не застывшие «выкристаллизовавшиеся» явления музыки во взаимосвязи с другими искусствами, а проследить путь рождения явлений во всей полноте внутренних противоречий, не имеющих однозначного решения. В этом случае достигается главное, что в конечном счете и есть образование: происходит погружение в проблемное поле культуры – в истоки ее рождения и закономерности ее развития.

Исключительно важно чтобы музыкально искусство изучалось не как отдельное (самодостаточное) явление человеческой природы. Об этом писал Д.Б. Кабалевский, раскрывая стратегию работы с детьми: «... Разные искусства начнут восприниматься ими, как связанные общими корнями ветви единой художественной культуры, изучение которой предстоит им в старших классах школы». Именно целостное представление об искусстве как разветвленном направлении человеческой деятельности определяет важнейшую особенность подхода к собственному музыкальному образованию как культуросообразному, развивающему и развивающемуся процессу.

Заочное (в том числе виртуальное) и реальное посещение главнейших музеев мира, творческих мастерских выдающихся деятелей искусства (литературы, живописи, музыки, скульптуры, архитектуры) в целях ознакомления с примерами отношений великих людей к

жизни и к искусству поможет учащимся понять, что духовный мир человека формируется через переживание всего возвышенного, что создало человечество, и что главную роль в этом играет искусство.

Тема 2. Истоки творчества

Поэтизация повседневности, рождающая поэтическое сознание, - ключевые слова как проникновения в замысел художника, композитора, поэта, писателя, так и для исследования детьми собственных творческих побуждений. При этом школьник как бы повторяет процесс возникновения художественно-творческой картины мира: посредством видения внутренним оком он может уловить, когда и как окружающий мир становится у творца произведением изобразительного искусства и художественного слова. Прислушиваясь к внутреннему голосу, он может представить, как начиналась у живописца картина и как она озвучивается художественным словом. Интонируя поэтические тексты, школьник может интуитивно воссоздать логику их перехода в музыкальное звучание (вокализ, инструментальная мелодия).

Состояние творчества как возникновение художественного замысла, его «полюса»: вынашивание идеи и импровизация, вдохновение и работа. Вызревание драматургии развертывания художественного замысла в движении от художественно идеи к средствам ее воплощения.

Выражение индивидуальности художника, музыканта, поэта в характерных чертах стиля, манеры письма, интонационного языка. Лики природы в живописных полонах русских и зарубежных художников. Искусство слушать и слышать природу как реализация родственного, бескорыстного отношения к миру. Звукопись К. Дебюсси. Сравнение художественных «моделей» человеческой энергии в музыке В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта.

Тема 3. Образный язык искусства

Начала или музыкальные основы: вхождение подростков в музыкальную культуру. Процессуальная интонационно-образная природа музыкального искусства. Единые интонационно-эмоциональные истоки человеческой и музыкальной речи. Музыка, рожденная словом и изображением, - интонационная общность видов искусства.

Образ, знак, символ. Образность как универсальный способ художественного познания мира: слово, линия, интонация, колорит, строй, композиция, форма и т.д. Стихия и стихотворчество: от и»игры» слов (каламбур, словесная звукопись) – к искусству выражения поэтических смыслов. Парадокс, противоречие, гротеск, гипербола – закономерность их появления как способов заострения нравственно-эстетического смысла в искусстве.

«Единство в многообразии» - уникальная способность искусства выражать человеческое всеобщее многомерно и разнообразно: через общее, особенное, специфическое, характерное, индивидуальное. Музыка вокальная, симфоническая, инструментальная. Художественные стили, течения, направления, школы, формы, жанры.

народное искусство – интонационное многообразие фольклорных традиций, характерные черты и специфика музыкального языка народов и отдельных регионов России.

Музыка – колокол. Особая форма русского национального искусства – колокольные звоны.

Тема 4. Путь к слушателю, читателю, зрителю

Высший смысл художественной деятельности – обращение к человеку. Понимание того, что искусство родилось и исторически сформировалось как система построения смысловых моделей стратегия жизни в ее нравственно – эстетическом измерении.

Научное и художественное познание мира – общее и специфическое. разум ученого и гений музыканта: Леонардо да Винчи и А.П. Бородин, И.П. Павлов и В.-А. Моцарт, С.Т. Рихтер и А. Эйнштейн.

На «перекрестке искусств»: живопись, музыка, литература в разнообразии форм, жанров, в их стремлении к взаимодействию и взаимопроникновению. Историческая закономерность возникновения театра как интегративной художественной целостности, в которой каждый из видов искусства – составная часть единого драматургического действия.

Направленность художественных средств выразительности на восприятие читателя, зрителя, слушателя. Исторически сложившиеся в музыке специальные способы организации выразительных средств – механизмы «заражения» и «внушения» (В.В. Медушевский) путем воссоздания процессуальности переживания возвышенных эмоций.

Гипотетико – дедуктивные способности человека в творческом процессе (уникальный режим работы человеческого мозга – от целого к частям на примере способностей В.- А. Моцарта одновременно, в «свернутом» виде слышать сразу всю симфонию). Возникновение (обычно в подсознании) интонационных «узлов на память», их значение для последующего понимания восприятия музыки как эмоционально-драматургического процесса.

Великие отечественные музыканты-исполнители: С.В. Рахманинов, Л.Б. Коган, Е.А. Мравинский, Ф.И. Шаляпин, Н.А. Обухова, А.В. Нежданов, С.Я. Лемешев и др., в том числе современные деятели искусства.

Р. Шуман («Жизненные правила для музыкантов»): внимательно наблюдать жизнь, а так же знакомится с другими видами искусства и науками; законы морали те же, что и законы искусства; учению нет конца.

Требования к уровню музыкального развития пятиклассников

К концу учебного года учащиеся 5 класса должны:

-знать имена великих русских и зарубежных композиторов, художников, поэтов, писателей и наиболее известные их произведения

(3-4 из освоенных на уроках и во внеклассной деятельности);

-знать выразительные средства различных видов искусства;

-понимать роль и значение литературы и изобразительного искусства в создании музыкальных произведений;

- различать основные жанры в музыке, использующие выразительные возможности других видов искусства;

-узнавать изученные произведения, называть имена их создателей, пропевать основные интонации и темы;

-уметь сравнивать различные произведения искусства, находить в них общее и специфическое.

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития слушательской, зрительской и исполнительской культуры; для наполнения досуга художественными впечатлениями, общения на почве искусства, организации музыкально-эстетической среды; для участия в музыкальных коллективах: хоре, ансамбле, музыкальном театре, оркестре, в художественных событиях в школе.

6 класс

Музыкальная культура как часть духовной культуры человека

Базовым основанием для организации учебной деятельности школьников в 6 классе является сформированное в 5 классе понимание искусства как условия существования человеческого общества.

Центральная проблема года — преобразующая роль музыки («В чём сила музыки?»). Её исследование осуществляется как рассмотрение ряда сущностных проблем художественной педагогики, которые в комплексе раскрывают понятие «музыкальная культура».

Общее определение этого понятия дал Д.Б. Кабалевский - «особое чувство музыки». Первым шагом в наполнении этого «особого чувства» конкретным смыслом становится обобщение детского опыта восприятия музыки в понятии «слушательская культура». Выявляется её

содержание - что слышать в музыке и как слышать, т. е. с помощью каких «общих способов мыслительной деятельности» (В.В. Давыдов) проследить смысловое развитие музыки.

Исследовательская деятельность детей теперь организуется так, чтобы авторская образно-эмоциональная оценка событий трактовалась не только как субъективно-индивидуальное отношение автора музыки к тому или иному факту жизни и искусства, но чтобы в ней прочитывалась всеобщая общечеловеческая ценность.

Тема 1. Музыка в жизни, жизнь в музыке

Преыдущий опыт познания искусства должен убедить школьников в том, что жизнь первична, музыка вторична. Теперь же музыка предстаёт перед ними как искусство «в чистом виде», как знаковая система особого рода, которая по своей природе принципиально не предназначена отражать жизнь натурально, «как она есть». В итоге делается вывод, что специфический эмоционально-интонационный язык и процессуальность музыки предназначены только для философского уровня отражения жизни — для целенаправленного воспроизведения законов развития окружающего мира и ценностного отношения человека к нему и к самому себе с нравственно-эстетических позиций. Дети уже знают: настоящее «прочувствованное и продуманное восприятие» жизни и искусства начинается с понимания факта, что отражение в музыке законов развития окружающего мира есть отражение.

Тема 2. Музыкальное восприятие как умение «слышать музыку и размышлять о ней»

В этой научно-педагогической «формуле» Д.Б. Кабалевского одновременно заключены и содержание учебной деятельности школьников, и стратегия организации её учителем как процесса воспитания музыкального восприятия, где искусство «слышать музыку» и искусство «размышлять о ней» сливаются в диалектическом единстве — «растворяются» друг в друге.

Такое восприятие музыки рождает в душе слушателя комплекс эмоций, но из них наиболее важны, во-первых, реально звучащие в музыке, представляющие собой композиторскую оценку явлений жизни; во-вторых, вызываемые музыкой у школьников как реакция на звучание и исполнительскую трактовку музыки; в-третьих, «рефлексивные, возникающие у школьников во время анализа музыки от собственных «теоретических открытий»- они оказываются особенно продуктивными для развития художественного мышления (заметим, в отсутствие подлинной учебной деятельности они вообще не возникают, ибо мышление работает лишь в упрощённом режиме, вне раскрытия содержательных смыслов музыки, только различение, узнавание, запоминание)

Тема 3. Законы художественного творчества

В 6 классе прибавляется одно свойство принципа моделирования художественно-творческого процесса: его способность раскрывать природу искусства и природу художественного творчества в целом. Главное: появляется возможность предугадать замысел композитора и предвидеть направление драматургического развития музыкального материала.

Требования к уровню музыкального развития шестиклассников

В результате изучения музыкального искусства в 6 классе учащиеся должны:

- понимать, что искусство способно передавать атмосферу исторических событий, эмоции и чувства людей и тем самым преобразовывать жизнь и духовный мир целых поколений;
- знать наиболее яркие классические произведения отечественных и зарубежных композиторов;
- знать важные вехи жизненного и творческого пути выдающихся композиторов, музыкантов-исполнителей;
- уметь определять специфические черты русской народной музыки, основные её жанры, звучание народных инструментов, ансамбля, оркестра;
- уметь пропевать (петь) главные темы (интонации) изучаемых музыкальных произведений, по характерным признакам определять их авторов и названия;

- уметь приводить примеры воздействия музыки на окружающую действительность, отдельных людей, самих школьников;
- уметь сопоставлять музыкальные образы произведений, различать способы их драматургического развития.

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обогащения художественного и жизненного опыта в процессе приобщения к разным видам искусства, для развития эстетического восприятия музыки и эстетического отношения к явлениям окружающей действительности, для организации досуга, наполненного художественными событиями, для исполнения и театрализации народных обрядовых песен, игр, праздников, для игры и импровизации на музыкальных инструментах, для разработки музыкальных проектов (в том числе на базе информационно-коммуникационных технологий).

7 класс

Музыкальный образ и музыкальная драматургия

Возраст учащихся 7 класса, а также накопленный ими опыт рассуждений о музыке на научном (философско-музыковедческом) уровне дают возможность вести с ними диалог о самой трудной функции искусства - **познавательной**. Это, естественно, влечёт за собой усложнение содержания интеллектуальной деятельности детей, которая теперь протекает преимущественно как восприятие и анализ крупных произведений.

Во-первых художественное познание исторически выступает изначальным условием самого существования человека как *Homo sapiens*.

Во-вторых исследование познавательной функции искусства завершает выстраивание системы эстетических понятий на теоретическом уровне, «...основное отличие которого заключается в переходе от непосредственных интеллектуальных процессов к опосредованным с помощью знаков операциям» (Л.С. Выготский).

В-третьих, на таком содержательном уровне исследования процесса становления музыкальной драматургии специфика музыки как вида искусства отчётливо прочитывается как процессуальная художественная модель диалектики мира.

В-четвёртых, в сознании школьников последовательно конкретизируется классическая схема драматургии: экспозиция, завязка, конфликт, кульминация, развязка.

В-пятых, эта всеобщая теоретическая абстракция, раскрывающая предназначение музыкального искусства, заставляет говорить о принципиальном единстве художественно-творческого процесса во всех видах творческой деятельности. Соответственно, различные эмоции, характеризующие искусство слышать музыку и размышлять о ней, также сливаются у школьников в единый комплекс, характерный для человеческого искания истины.

В-шестых, моделирование художественно-творческого процесса как главный принцип познания музыки поднимается на более высокий уровень конкретизации. В рамках классической драматургии отдельные факты содержательного анализа музыкальных произведений, отрывочные и разрозненные примеры логики анализа от художественной идеи (содержания) к форме её воплощения обретают в сознании школьников научно-теоретическую базу и вместе с ней *системность* умение, несмотря на множество эмоционально-образных противопоставлений, определить и высказать генеральную (обобщённую) интонацию звучащей музыки;

- способность конкретно сформулировать на теоретическом уровне гипотезу художественной идеи произведения в рамках генеральной интонации произведения и с опорой на законы драматургического развития;

- умение выделять противоречия и обрисовывать их роль в развитии содержания произведения с опорой на понимание диалектики конкретных чувств и эмоций — как ученик понимает и объясняет «одно через другое»;

- способность улавливать изменения в настроении музыки и содержательно обосновывать меру контрастности противопоставлений (также исходя из диалектики конкретного настроения, чувства, эмоции);

Тема 1. Законы жизни - законы музыки (6ч)

Школьники должны усвоить, что в искусстве *жизнь отражается не «один к одному»*, а её законы «переводятся» на язык абстрактных философских формул и затем конкретизируются в живых человеческих образах, но в их диалектической сущности, представленной в *концентрированном* виде.

Музыкальный образ — конкретная смысловая «единица» музыкального искусства, в которой выявление диалектики жизненного явления является самоцелью и выражается во взаимопереходе противоположных интонаций друг в друга (пример — «Бедный сиротка» Р. Шумана).

Музыкальная драматургия — это масштабное звуковое полотно, которое разворачивается в рамках классической формулы драматургии в движении *от художественной идеи* общечеловеческого содержания к её конкретному воплощению путём логической организации взаимоотношений музыкальных образов.

- развернутость и логика ассоциативно-смысловой трактовки музыки, её соответствие интонационно-образным характеристикам звучащей музыки;

- умение объяснять изменения в повторении музыкального материала законами драматургического развития.

Закон единства содержания и формы. Новый уровень понимания «поправки» к закону: содержание определяет форму (закон жизни), художественный замысел конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся логико-драматургической схеме (закон музыкального искусства).

Двойственность формы (Г. Гегель) как выражение диалектики в жизни и в музыке - форма одновременно и *внешняя*, «равнодушная» к содержанию, и *внутренняя*, которая и есть содержание.

Музыкальная форма как процесс, «...в котором все звенья (все стадии, все моменты) соотносятся друг с другом *диалектически*» (Б.В. Асафьев), как живое интонационное воспроизведение духовной жизни человека.

Тема 2. Оперная драматургия как синтетическое действие

Опера - синтетическое искусство: органическое соединение музыки и театра на основе *единства законов* эмоционально-драматургического развития музыкальной драмы, симфонии, театрального спектакля.

Опера и драма - их роднит общая понятийная канва (в опере- *либретто*, в драме- текст), которая определяет форму, художественный замысел конструирует средства своего воплощения и раскрывает себя в исторически сложившейся драматической схеме.

Тема 3. Композитор и время

Свойство музыки быть «звуковой печатью» своего времени. Краткий обзор истории развития музыкального искусства в сложившейся логике чередования в мировой художественной культуре эпох, художественных направлений, стилей, школ и пр. *Классика - «знак качества»*, отобранной «социальным ухом» музыки, преодолевшей время (Б.В. Асафьев).

Духовная (церковная) музыка- огромный пласт мировой музыкальной культуры, характеризующийся специфически образным содержанием и строгим отбором средств выражения.

«*Художник и его модель*» (П. Пикассо) — взаимоотношения внутреннего мира художника с миром внешним. Творчество композитора — живые события эпохи в их звуковом осмыслении.

Стиль, «почерк», манера композитора. Возможность составить «портрет» композитора на основании интонационных комплексов, характерных для того или иного времени. Стилизация, коллаж как популярные средства смысловой выразительности.

Джаз, его эпохальное значение. Выражение в джазе первоначальной природы музыкального искусства, его влияние на композиторское творчество и исполнительство. *Классика и джаз:* симфоджаз как самостоятельный жанр в музыкальной культуре, инструменты симфонического оркестра в джазе. Основные формы и жанры джазовой музыки — ансамбль (трио, квартет и т. д.), блюз, спиричуэлс, диксиленд, биг- бэнд.

Происхождение джаза и закономерность превращения его в ведущий жанр современной массовой музыкальной культуры.

Ведущие жанры современной массовой музыкальной культуры (бардовская песня, рок, рэп, блюз, шансон и пр.), их положительное и отрицательное влияние на развитие духовного мира личности. Мюзикл и рок-опера, эстрадная музыка, разновидности рока, поп-музыка, рэп и др. Понимание диалектики массовой музыкальной культуры — её высокие образцы и «попса». Противопоставление джаза стандартной продукции шоу-бизнеса как частный случай выражения диалектики возвышенного и низменного.

Электронно-компьютерные технологии в музыке, вызвавшие изменение музыкально-интонационной сферы, принципиально новые способы звукоизвлечения, обусловившие тембрально-интонационное обогащение музыкального исполнительства.

Требования к уровню музыкального развития семиклассников

В результате изучения музыкального искусства в 7 классе учащиеся должны:

-знать и понимать соотношение содержания и формы в становлении и развитии музыки как вида искусства;

-понимать значение музыкального образа и музыкальной драматургии для развития художественного замысла изучаемого произведения;

-знать выразительные возможности музыкального языка в воплощении художественной идеи сочинений разных стилей, жанров и форм;

- понимать специфику оперной драматургии как синтетического театрально-музыкального действия;

-знать произведения, вошедшие в золотой фонд музыкального искусства, преодолевшие временные границы;

-уметь исследовать содержание музыкальных произведений, выявлять взаимосвязи музыкальных образов, контрасты и противоречия в их развитии;

- различать особенности музыкальной драматургии музыкальных произведений разных эпох и индивидуальных композиторских стилей;

-петь главные темы изученных произведений, рассказывать о композиторе и событиях его времени в их звуковом осмыслении;

-воспринимать и сравнивать различные образцы музыки лёгких и серьёзных жанров;

- размышлять и высказывать собственные мнения о художественных ценностях произведений современной популярной музыки разных стилей и направлений.

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития общей музыкальной культуры как части всей духовной культуры, для организации содержательного досуга, посещения филармонических концертов, прослушивания музыки в домашних условиях, коллекционирования книг о музыке и музыкантах, записей музыкальных произведений, для участия в деятельности музыкальных коллективов школы, домов творчества, студий звукозаписи и элементарного музыкального творчества.

Учебно-методический комплекс

1. Усачева В. О. Музыка : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 3-е изд., доп. –М. : Ветана-Граф, 2018.
2. Усачева В. О. Музыка : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – 2-е изд., доп. –М. : Ветана-Граф, 2018
3. Усачева В. О. Музыка : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: В. О. Усачева, Л. В. Школяр. – М. : Ветана-Граф, 2018.
4. Программа «Музыка» 5-7 классы авторы В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр. «Вентана - Граф», 2015.
5. Музыка: 5 – 7 классы: методическое пособие. – М.: Вентана – Граф, 2015.

