Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна

Рабочая тетрадь

по предмету

«Слушание музыки и музыкальная грамота»

4 класс

ТОМСК 2021

Составитель:
Ефремова Е.С., Сенникова В.В., преподаватели муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна»

Рецензент:
Мельникова А.И., методист муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №1 имени А.Г. Рубинштейна»

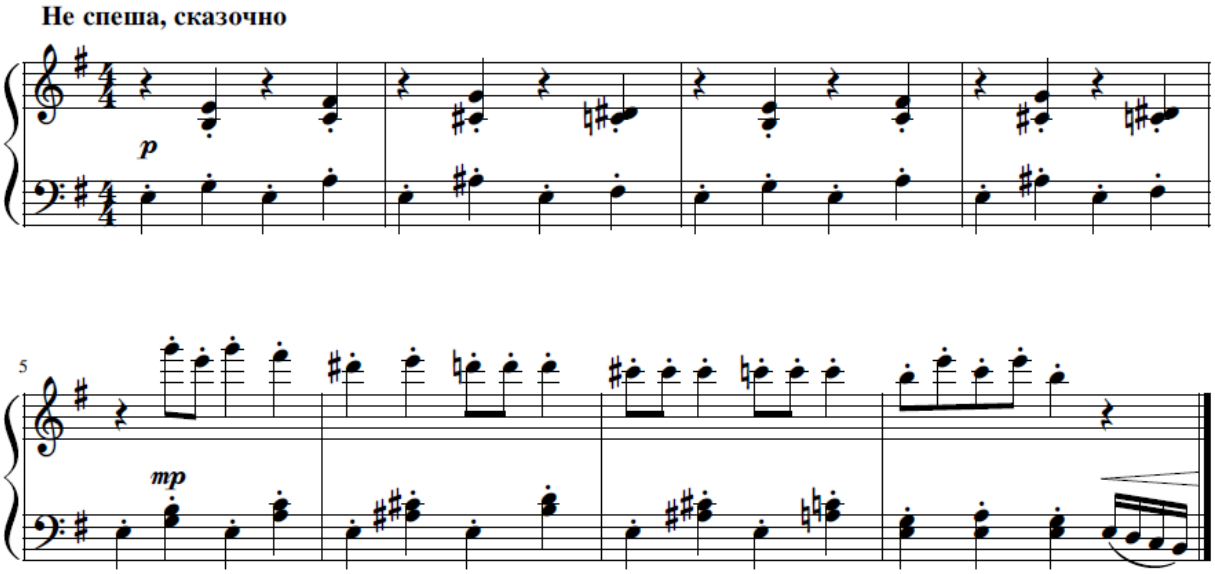
Настоящее пособие «Рабочая тетрадь по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» предназначено для учащихся четвёртого класса, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество». Учебное пособие составлено в соответствии с Программой учебного предмета ПО.02.УП.01. «Слушание музыки и музыкальная грамота» (разработчики Рябинина Е.А., Федоров А.Н.).

Тема 1.

Повторение материала.

Послушай, определи, что это за музыкальные отрывки?

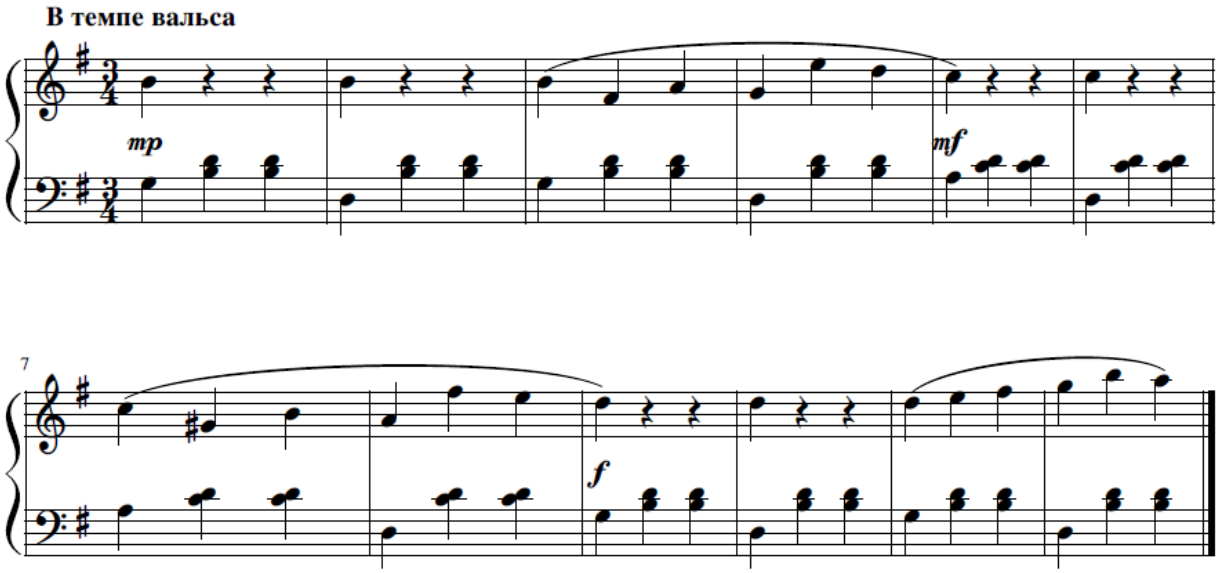
Кто автор? Напиши названия. Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор в произведении?



_____

_____

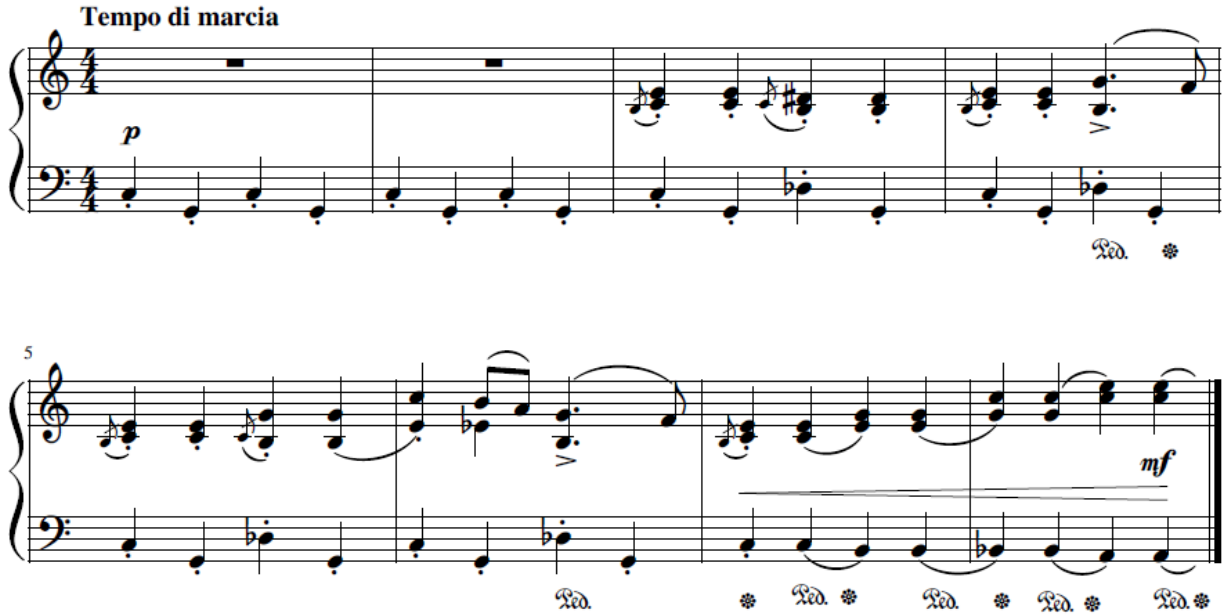
_____



_____

_____

_____



_____

_____

_____

Объясни значение этих слов:

Динамика _____

Темп _____

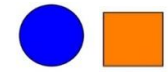
Лад _____

Тембр _____

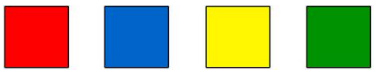
Регистр _____

Подбери правильные названия музыкальных форм к этим схемам?

(Двухчастная, вариации, рондо, трехчастная)

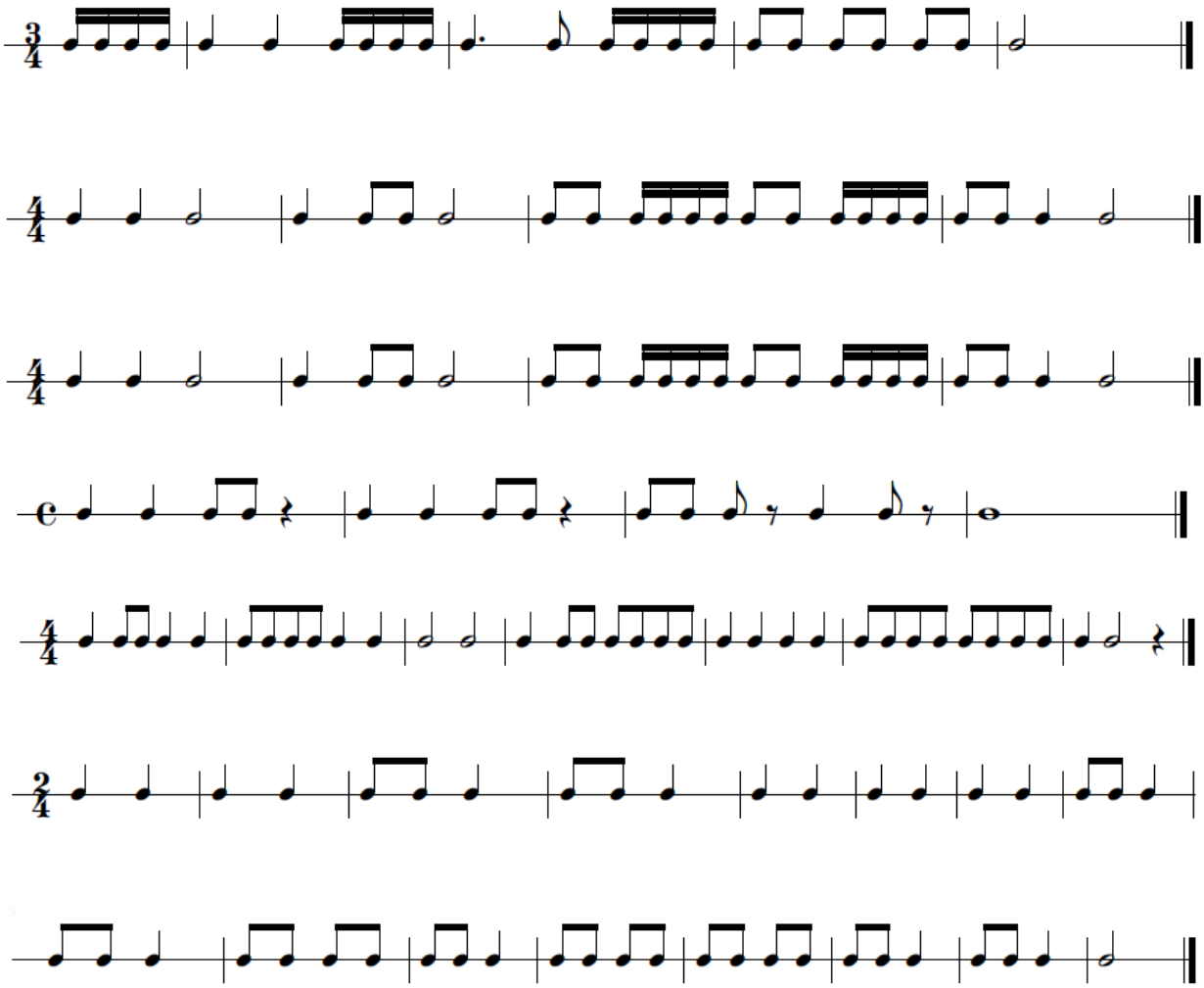
 _____

_____

 _____

_____

Прохлопай ритмический рисунок, проговаривая ритмослоги:



Придумай и запиши ритм в размере 2/4, 3/4.

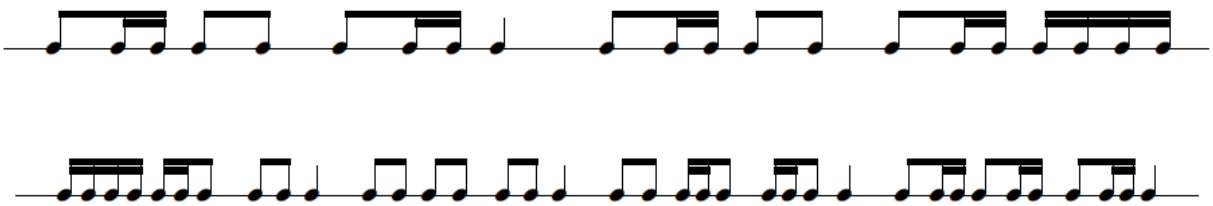
2/4 _____

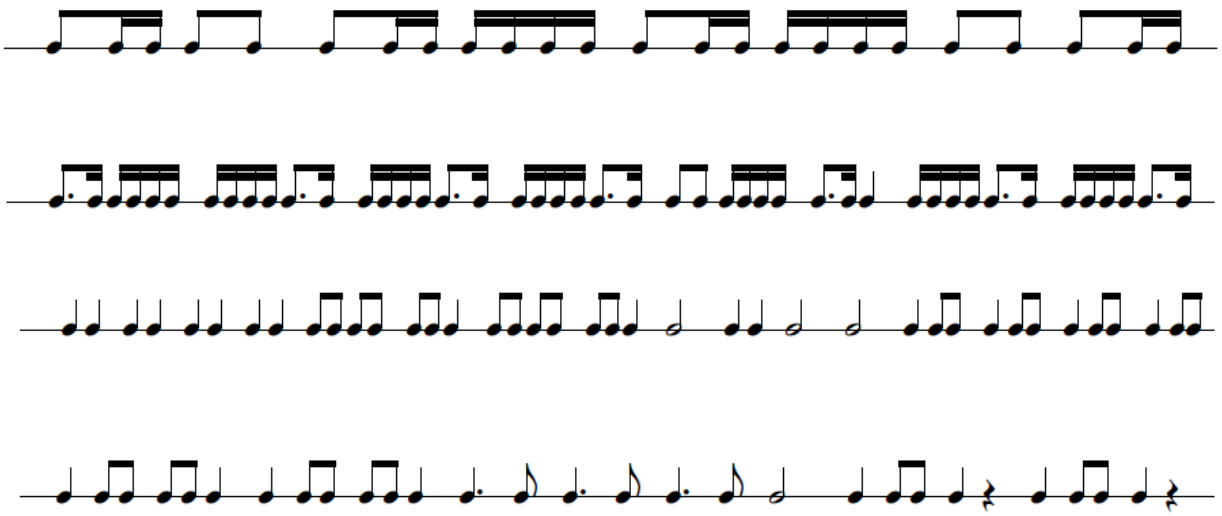
_____

3/4 _____

_____

Раздели ритм на такты в размере 2/4:





Тема 2.

Жанры музыкального театра.

Это интересно

Музыка в театр пришла в V веке до нашей эры.

Все началось с Древней Греции, где хор в Античных Греческих трагедиях был неотъемлемым элементом спектакля. Он распевал стихи, в которых оправдывал или осуждал действия главных персонажей. В состав хора входило 12-15 человек. Актеры также нередко переходили с рассказа в пение. Музыкальные номера усиливали значение слов.

В эпоху Средневековья в основе театральных постановок лежали религиозные сюжеты. Их исполнял церковный хор.

Эпоха итальянского Возрождения в театре началась с воплощения ***комедии Дель Арте****, в которой музыка играла не последнюю роль. Появился первый оркестр, не многочисленный и состоящий из труб, гитар, барабанов и других ударных инструментов.*

С развитием театра стали появляться его новые **музыкально-театральные жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл. Отличительной чертой новых жанров стало** объединение различных видов искусств - музыки, драматургии, изобразительного искусства, хореографии.

Музыка в театре - важнейшее средство для передачи художественного замысла композитора. Она способствует созданию определённой эмоциональной атмосферы спектакля**.** Воссоздаёт исторический и национальный колорит, углубляет характеристики персонажей, подчёркивает переломные моменты развития действия, драматические кульминации.

Не менее важна литературная основа музыкально-театрального произведения – **либретто.** Сюжетами для либретто служат, в основном, литературные произведения. Но иногда автором либретто становится сам композитор.

Напиши пример музыкально-театрального жанра, который ты знаешь, и укажи автора музыки. Какой музыкальный отрывок из этих произведений тебе нравится?

Опера _____
_____
_____

Балет_____
_____
_____

Тема 3.
Балет.

Это интересно

Первое упоминание о балете относится к XV веку. Сохранились сведения о том, что итальянский придворный учитель танцев Доменико да Пьяченца предложил для очередного бала объединить несколько танцев, написав к ним торжественный финал и обозначив, как балет.

Днем рождения балета во всем мире принято считать 15 октября 1581 года. *Именно в этот день во Франции на суд публики свое творение представил итальянский балетмейстер* ***Бальтазарини****. Его балет назывался* ***«Комедийный балет королевы».***

В XVII веке, популярность получают смешанные представления (опера-балет). При этом большее значение в таких постановках отводится именно музыке, а не танцу. Лишь благодаря реформаторской работе балетмейстера из Франции ***Жан Жоржа Новера*** *жанр приобретает классические очертания со своим «хореографическим языком».*

Балет - музыкально-театральный жанр, в котором тесно переплелись несколько видов искусств. Так, музыка, танец, драматическое и изобразительное искусство (декорации, костюмы) объединяются между собой, выстраивая слаженный спектакль. В переводе с итальянского, слово «балет» означает – «танцую».

Так же как и в опере, **в основе балета** лежит определённый сюжет, выраженный в форме литературного текста – **либретто.**

Действие в балете передается средствами *танца* и *пантомимы*. Они выполняют роль, аналогичную пению в опере.

Помимо классического танца, балет дополняют другие хореографические элементы: гимнастика, акробатика, народные пляски. Важную роль играет ***пантомима*** - вид сценического искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов.

Основными типами танца в балетном спектакле являются **классический и характерный.**

Характерные танцы включают в себя движения, распространенные в народной и бытовой культуре.

Классический танец - более условный, богатый образной символикой, его особенность и в том, что исполняется он на пуантах.

В состав исполнителей балета входят: танцоры - солисты, кордебалет, исполняющий массовые танцевальные сцены, оркестр.

Режиссером балетного спектакля является балетмейстер. Он разрабатывает общую драматургию спектакля, продумывает "рисунок" танца, жесты и пластические решения образов.
Руководит исполнением балета **дирижёр.**
Отдельного внимания в балете, заслуживают **театральные декорации и костюмы.** Они являются важнейшими элементами при создании атмосферы спектакля.

Читая программу балетного спектакля, зрители могут встретиться с такими французскими словами, как

па-де-де (танец вдвоем),

па-де-труа (танец втроем),

гран-па (большой танец).

адажио (медленный лирический танец главных героев)

Так называют отдельные номера балета.

Современный балетный спектакль во многом отличается от классического. Он может включать в себя ритмопластические танцы, пантомиму, элементы акробатики, светозвуковые эффекты, оригинальные декорации и костюмы и даже пение (хоры).

Ответь на вопросы:

1. Когда и в какой стране появился балет?
   _____
   _____
2. Кто пишет музыку к балету? _____
3. Кто является режиссёром балетного спектакля? _____
4. Как называется литературный текст, сюжет балета? _____
5. Кто входит в состав исполнителей балетного спектакля?
   _____
   _____
6. Отличительная особенность характерного танца
   _____
   _____
7. Отличительная особенность классического танца
   _____
   _____

Тест по теме «Балет»

1. Что такое "балет"?

а) это музыкально - драматическое произведение, в котором все действующие лица поют;

б) это музыкально - драматическое произведение, действие в котором передается средствами танца и пантомимы;

в) это музыкально - драматическое произведение, в котором синтезируются разные виды искусства: вокал, хореография, актерская декламация

2. Какой из перечисленных номеров не встречается в балете ?

а) адажио;

б) ариозо;

в) гран- па

3. Определи название и автора балета:

_____

_____

_____

Тема 4.
Опера.

Это интересно

Возникла опера в Италии на рубеже XVI-XVII веков и первоначально называлась драма на музыке.

Появление оперы именно в Италии не случайно. Страна является родиной ***бельканто*** *– прекрасного пения.*

Первые оперные спектакли поразили публику. Театральные актёры вдруг, вместо того, чтобы разговаривать, запели!!!

Опера стала распространяться по всему миру, всё больше завоёвывая симпатии многочисленных слушателей – зрителей.

Зал театра Ла Скала в Милане (Италия)

Опера - это синтетический жанр, объединяющий в едином театральном действии различные виды искусств: драматургию, музыку, изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет).

Авторами оперы являются:

- **Либреттист -** человек, придумавший литературный текст и
- **Композитор -** человек, сочинивший музыку.

Как создаётся опера?

Прежде всего, композитору необходимо либретто.

Либретто - содержание оперы, или полный словесный текст музыкально-сценического произведения.

Основой либретто очень часто становится какое-нибудь литературное или драматическое произведение. Обычно это произведение обрабатывается в соответствии со спецификой оперы. Текст должен быть сжатым, лаконичным. Ведь слово поётся дольше, чем произносится.

Нотный текст оперы называется партитурой. В ней отражены партии для участников: солистов, хора, инструментов оркестра.

Важным элементом при создании атмосферы оперного спектакля являются **театральные декорации и костюмы.**

В состав исполнителей оперы входят: солисты - вокалисты, хор, оркестр.

Оперные голоса разделяют на:

- **женские:** сопрано, меццо-сопрано, контральто
- **мужские:** тенор, баритон, бас

Оперное произведение делится на **акты, картины, сцены, номера**.
Характеры героев наиболее полно раскрываются в *сольных номерах*:

- **Ария** - сольная пьеса для голоса, изображающая чувства и переживания оперного героя**.**
- **Ариозо -** (от итальянского вроде арии) – небольшая ария свободного построения. Отличается от арии меньшими размерами, меньшей драматичной напряженностью.
- В XIX веке выходную арию переименовали в **каватину.**
- Иногда бывает, что перед арией звучат отрывочные, короткие фразы. Такое пение, очень похожее на разговор, называют **речитатив**.

Очень часто в опере встречается **ансамблевое пение**.
В обычном театре редко встретишь сцену, где разговаривают несколько человек, потому, что текст тогда можно не услышать. А вот в опере в одновременном пении мы не только слышим каждого исполнителя, но и любуемся красотою совместного звучания.
Самый большой ансамбль – **хор.**

Важное место в опере занимает **оркестр**. Он не только сопровождает произведение, но и является своеобразным действующим лицом.
Руководит исполнением оперы **дирижёр.**

Открывается опера **увертюрой**. В обобщенной форме передает она идейный замысел, вводит в атмосферу действия. Это своеобразный конспект оперы, потому, что ее музыкальные темы становятся основными характеристиками героев. Исполняет увертюру оркестр.

Оркестровыми **антрактами** предваряются и действия оперы. Их часто называют вступлением.

Покажи стрелочкой соответствие определения термину

Определение	Термин
Форма построения музыки, в переводе означает «круг»	Либретто
Оркестровое вступление к действию оперы	Ария
Литературный текст оперы	Рондо
Сольный номер в опере	Увертюра
Оркестровое вступление к опере	Антракт

На фото сцена из оперы «Иван Сусанин». Ответь на вопросы:

1. Кто автор музыки оперы «Иван Сусанин»?
2. Какие еще танцы, кроме полонеза включены в эту оперу?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Тест по теме «Опера»

1. Бельканто в переводе на русский язык		
Оперное искусство	Вокальная музыка	Прекрасное пение
2. Опера возникла		
В Италии	В России	Во Франции
3. Либретто – это		
Краткое литературное изложение оперы	Вокальный ансамбль	Низкий женский голос
4. С оркестрового вступления «Океан – море синее» начинается опера		
«Иван Сусанин»	«Садко»	«Орфей и Эвридика»
5. Увертюра – это		
Дуэт в опере	Ансамблевое пение	Оркестровое вступление к опере
6. Кто написал оперу «Иван Сусанин»		
С. Прокофьев	П. Чайковский	М. Глинка
7. **Бас – это**		
Низкий мужской голос	Высокий мужской голос	Средний мужской голос
8. **Меццо – сопрано – это**		
Высокий женский голос	Низкий женский голос	Средний женский голос
9. **Кто написал оперу «Садко»**		
П. Чайковский	Н. Римский – Корсаков	С. Прокофьев

Тема 5.

Оперетта. Мюзикл.

Оперетта – музыкально-театральное произведение с преимущественно комическим сюжетом, в котором музыкальные и танцевальные номера перемежаются с диалогами.

Этот вид театрального искусства зародился в 1855 году во Франции. Основателем оперетты считается **Жак Оффенбах**, открывший в 1855 году свой собственный театр «Буфф-Паризьен».

Первые оперетты Оффенбаха **«Двое слепых», «Прекрасная Елена», «Орфей в аду»** были написаны на мифические и сказочные сюжеты.
В оперетте, в отличие от оперы, не только пели, но и говорили.

Ещё один выдающийся композитор оперетты – **Иоганн Штраус, написавший** проникновенные и благородные мелодии 479 оперетт. С его именем связаны величие и блеск венской классической оперетты. В 1874 году Штраус создал настоящий шедевр, покоряющий сердца многих людей по сей день – **оперетту «Летучая мышь».**

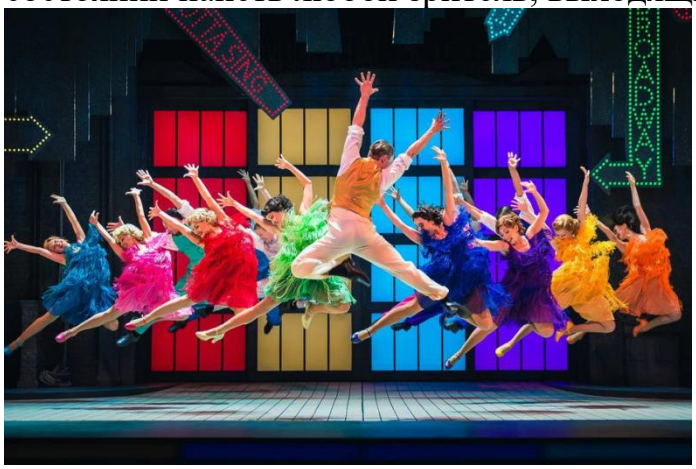
Мюзикл музыкально-театральное произведение, в котором наряду с музыкой используются пластика, хореография и постановочные эффекты.
Мюзикл зародился во второй половине XIX века **в Америке.** Определялся как более лёгкий жанр, чем опера, балет и оперетта. Исполнялся популярными артистами.

Первым в истории мюзиклом считается Нью-Йоркская постановка «Black Crook», в которой соединились элементы вокала, романтического балета, мелодрамы. Позднее в американском мюзикле появились мотивы джаза и регтайма. Многие мюзиклы, поставленные в 60е-70е годы XX столетия стали настоящими хитами, и известны по сей день. Например, **Hair («Волосы»), Jesus Christ Superstar («Иисус Христос – суперзвезда»), Cats («Кошки»), Phanthom of the opera («Призрак оперы»).**

Во **Францию** мюзикл пришёл значительно позже, и был менее зрелищным, чем на Бродвее, больше напоминая эстрадные концерты. Наиболее известние французские мюзиклы **Notre Dame De Paris («Нотр-Дам де Пари»)** и **Romeo et Juliette («Ромео и Джульетта»).**

Первым в России произведением, написанном в жанре, приближенном к мюзиклу была **рок-опера Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»,** поставленная в 80-е годы в театре Ленком.

Сейчас в современном музыкальном театре популярен именно этот жанр, включающий популярные запоминающиеся мелодии, которые в состоянии напеть любой зритель, выходящий со спектакля.



Сравнение

Хотя в жанрах оперетты и мюзикла очень много общего, но есть и отличия. **Оперетта** зародилась во Франции, в Париже. Первый **мюзикл** создан в Америке.

Оперетта ближе к классической музыкальной форме, в ней развитие действия, сюжета и характеров решается посредством музыки. По сути, роль музыки в оперетте не меньшая, чем в опере, просто выражается она облегченными средствами, за счет чего этот жанр носит легкий, комический характер. Сцены диалогов здесь выступают только как связующие звенья между главенствующими элементами – музыкальными номерами.

В мюзикле же музыка **не** ставится во главу угла, при этом танцевальные номера, в отличие от оперетты, тесно связаны с основным действом. Очень важны пластика актеров, и литературный материал, являющийся основой произведения. Сюжет мюзикла более сложен и разнообразен, чем сюжет оперетты.

Оперетта пышет весельем, здесь присутствуют юмористические эпизоды, улыбки и смех.

Мюзикл может быть и трагическим, и трагикомическим, и драматическим, и фарсовым. Здесь могут в сатирическом ключе обсуждаться социальные проблемы.

В мюзикле герой может погибнуть, в то время как **в оперетте** такой поворот исключен.

Ответь на вопросы:

Родина мюзикла?	Родина оперетты?	Какому жанру (оперетта или мюзикл) присущи джаз, рок?
Назови самые известные французские мюзиклы	Кто автор первой в России рок-оперы?	Назови самых известных композиторов, писавших оперетты
Назови жанр, в котором музыкальные и танцевальные номера перемежаются с диалогами	Сколько оперетт написал Иоганн Штраус?	В каком жанре исполнителями являются эстрадные артисты?

Ответь на вопросы:

1. Опера – это…

а) музыкально – сценическое произведение, где главные составные части – музыка и хореография.

б) жанр вокального музыкально-драматического искусства.

в) музыкально-сценическое произведение, в котором разговорный диалог органично сочетается с пением, музыкальными и хореографическими эпизодами.

2. Оперетта – это…

а) музыкально – сценическое произведение, где главные составные части – музыка и хореография.

б) жанр вокального музыкально-драматического искусства.

в) музыкально-сценическое произведение, в котором разговорный диалог органично сочетается с пением, музыкальными и хореографическими эпизодами.

3. Мюзикл – это

а) музыкально – сценический жанр

б) литературный жанр

в) разговорный жанр

4. Родина Мюзикла – это

а) СССР

б) Китай

в) США

5. Композиторы отечественного Мюзикла

а) Г. Гладков, М. Дунаевский

б) П. Чайковский, С. Рахманинов

в) М. Глинка, С. Прокофьев

6. Мюзикл – это смесь жанров:

а) разговор, поэзия
б) песня, хореография, драматургия

7. Мюзикл – это игра

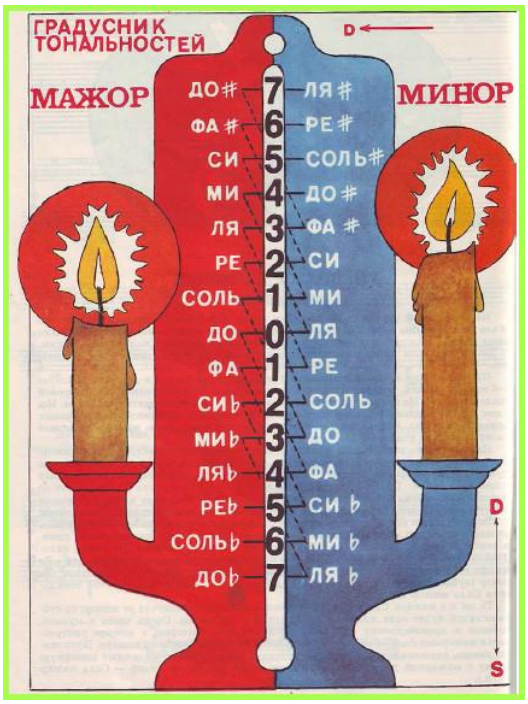
а) профессиональных актеров
б) универсальных актеров
в) актеров – любителей

8. В каком веке в России появились мюзиклы?

а) 18 век
б) 19 век
в) 20 век
с) 21 век

Теоретические сведения

На градуснике указаны все мажорные и все минорные тональности. Цифры обозначают количество знаков (диезы – выше нуля, бемоли – ниже нуля).



Назови мажорную и минорную гаммы:

С двумя диезами:

_____

_____

С одним бемолем:

_____

_____

С тремя диезами:

_____

_____

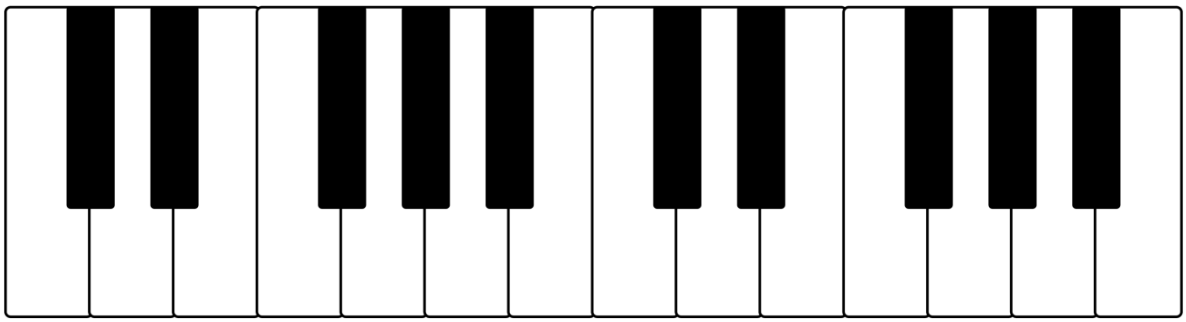
С тремя бемолями:

_____

_____

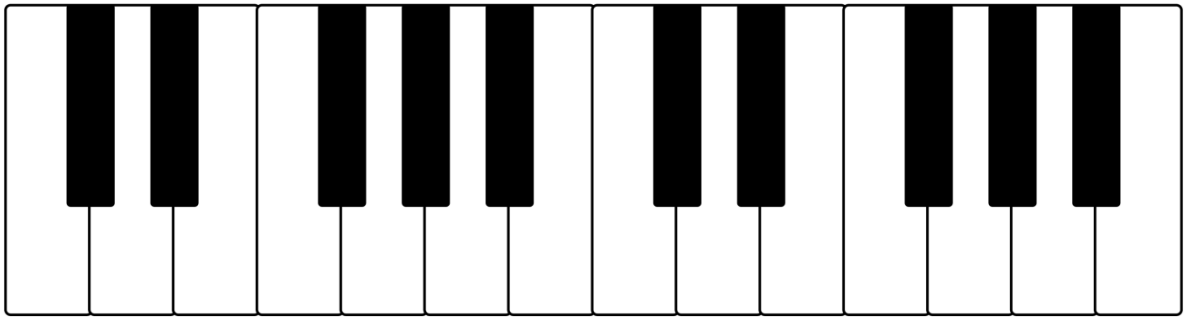
Отметь на клавиатуре звуки гаммы Соль мажор

(строение мажорной гаммы **ТТПТТТП)**



Отметь на клавиатуре звуки гаммы ре минор

(строение минорной гаммы **ТПТТПТТ)**



Назови параллельные тональности

(строятся на VI ступени в мажоре и на III ступени в миноре)

- **Соль мажор - _____ минор**
- **ре минор - _____ мажор**

АККОРДЫ

Аккорд, который состоит из трёх звуков, называют **трезвучием.**

Главные трезвучия лада:

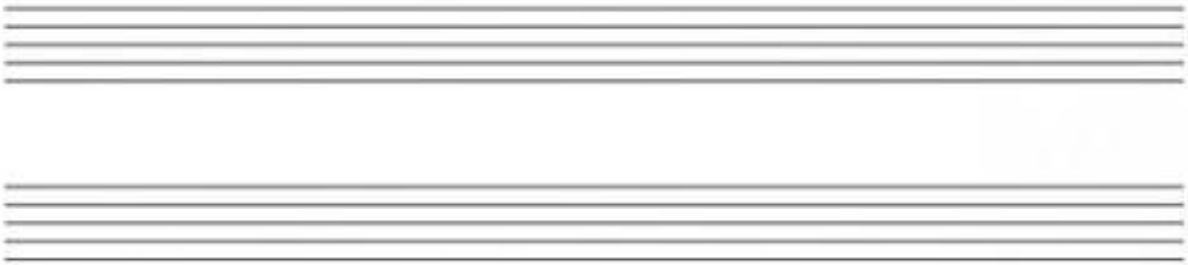
Тоническое трезвучие строится на I ступени лада и состоит из устойчивых ступеней (I –III –V). Обозначается тоническое трезвучие **T 5/3.**

Субдоминантовое трезвучие строится на IV ступени лада и состоит из неустойчивых и устойчивых ступеней (IV – VI – I). Обозначается субдоминантовое трезвучие **S 5/3.**

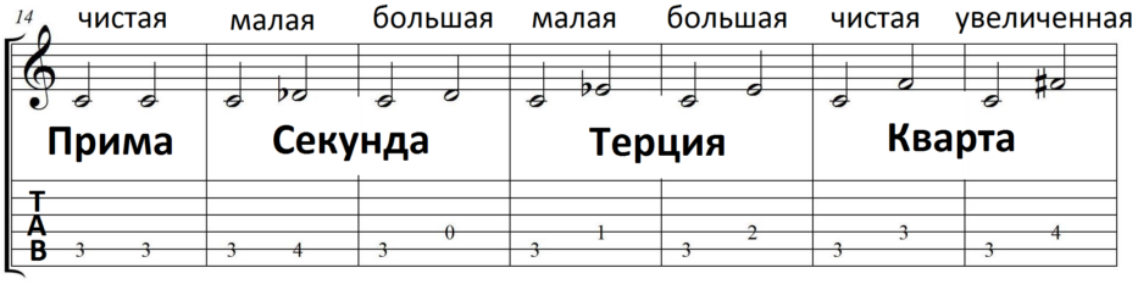
Доминантовое трезвучие строится на V ступени лада и состоит из устойчивых и неустойчивых ступеней (V – VII – II). Обозначается доминантовое трезвучие **D 5/3.**

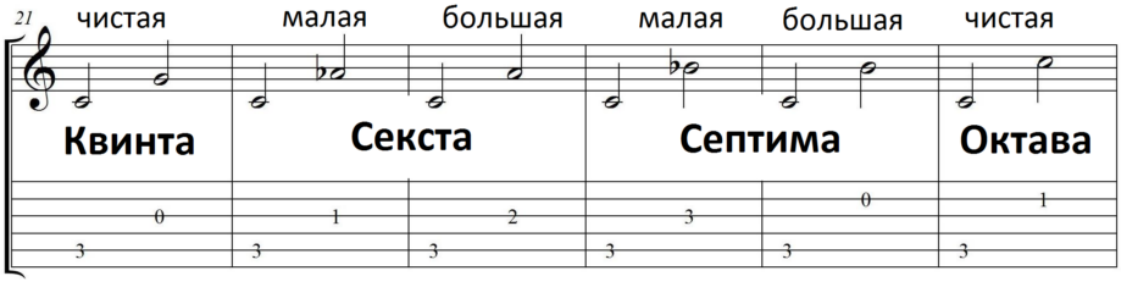
Построй главные трезвучия в тональностях:

До мажор **Фа мажор** **Соль мажор** **Ре мажор**



ИНТЕРВАЛЫ





Построй:

- **секунду вверх от ноты «МИ»**

- **кварту вверх от ноты «ЛЯ»**

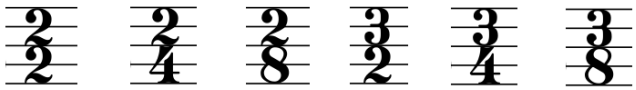
- **октаву от ноты «ДО»**

- **сексту вниз от ноты «СОЛЬ»**

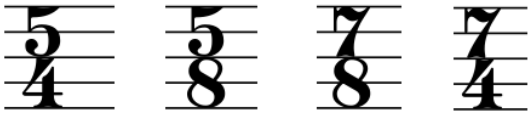
СЛОЖНЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ РАЗМЕРЫ

Сложными называются размеры, состоящие из нескольких простых.

Переменными называются размеры, которые меняются в каждом такте музыкального произведения.



Простые размеры

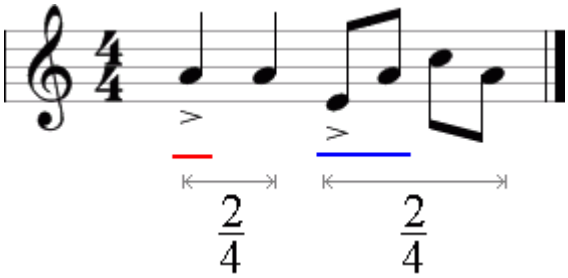


Смешанные размеры

Например:

Размер 5/4 состоит из 2/4 +3/4

Размер 5/8 состоит из 3/8 + 2/8



Размер 4/4 состоит из двух простых размеров: 2/4 + 2/4

Сложный размер

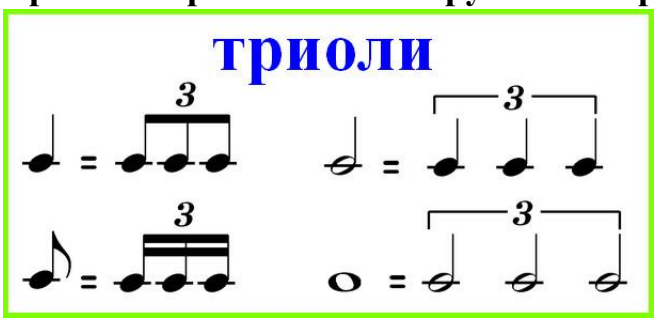
СИНКОПА

Синкопа – смещение сильной доли на слабую долю.

ПРИМЕРЫ СИНКОП

ТРИОЛЬ

Триоль – ритмическая группа из трёх нот одинаковой длительности.



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:

Тест I

1. Музыкальный спектакль, в котором главным является танец:
а) мюзикл б) балет в) оперетта

2. Музыкальное вступление к опере или балету:
а) увертюра б) партитура в) антракт

3. Композитор, автор балетов «Спящая красавица», «Щелкунчик»:
а) М. Глинка б) П. Чайковский в) М. Мусоргский

4. Немая игра актеров, состоящая из выразительных жестов и мимики:
а) монолог б) танец в) пантомима

5. Кто написал музыку к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт»:
а) Эдвард Григ б) Вольфганг Амадей Моцарт в) Модест Мусоргский

6. В какой стране родился танец Полька:
а) Польша б) Германия в) Чехия

7. В какой стране родился жанр оперы:
а) Италия б) Франция в) Австрия

8. Как называется сольное выступление героя оперы:
а) речитатив б) ария в) дуэт

9. Кто является автором поэмы «Руслан и Людмила»:
а) Пушкин б) Чайковский в) Глинка

10. Как называется высокий женский голос:
а) сопрано б) тенор в) альт

11. Баритон – это:
а) высокий мужской голос б) средний мужской голос в) низкий мужской голос

12. Какой из деревянно – духовых инструментов имеет самое высокое звучание:
а) флейта б) гобой в) кларнет

13. Сила звучания музыкального произведения:
а) регистр б) динамика в) темп

14. К какой группе инструментов относится валторна:
а) деревянно-духовая б) ударная в) медно-духовая

15. Как называется музыкальная мысль, выраженная одноголосно:
а) темп б) мелодия в) гармония

16. Быстрый, зажигательный танец народов Кавказа:
а) Лезгинка б) Гопак в) Камаринская

17. Ударный инструмент:
а) ксилофон б) фортепиано в) туба

II. Подбери к данным определениям соответствующие им термины:

опера, марш, симфония, сюита, соната, песня, танец, балет.

1. Инструментальный жанр, сопровождающий шествия	
2. Главная ступень лада	
3. Музыкальный спектакль, в котором главным является танец	
4. Искусство выразительных движений человеческого тела	
5. Вокальный жанр, объединяющий мелодию и слово	
6. Циклическая музыкальная форма, состоящая из нескольких контрастных частей	

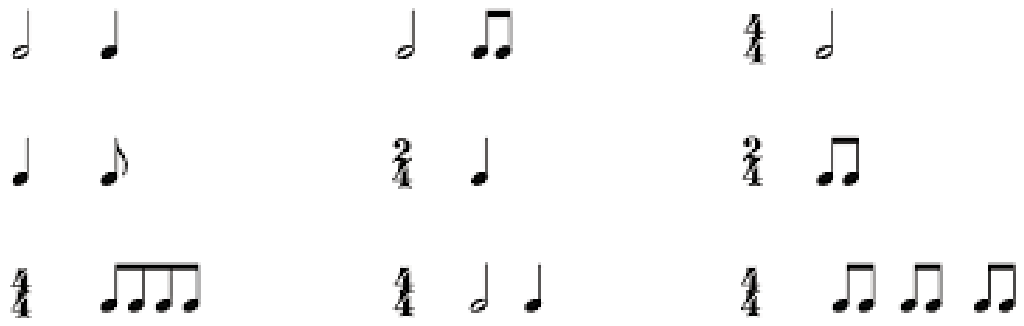
III. Назови авторов этих произведений:

« Пер Гюнт»	
«Времена года»	
«Картинки с выставки»	
«Детский альбом»	
«Карнавал животных»	
«Щелкунчик»	
«Руслан и Людмила»	

IV. Музыкальная викторина:

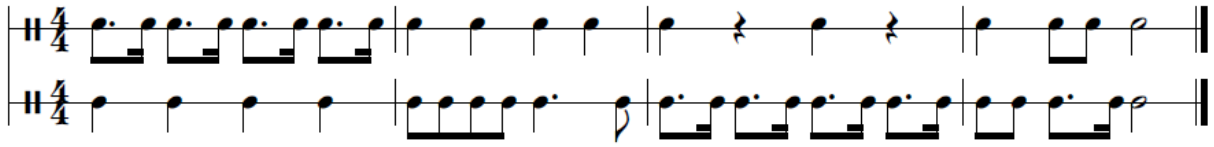
1. П. Чайковский, балет «Щелкунчик», танец Феи Драже
2. П. Чайковский, балет «Щелкунчик», Русский танец (трепак)
3. М. Глинка, опера «Руслан и Людмила», марш Черномора
4. Э. Григ, «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
5. М. Мусоргский, «Картинки с выставки», «Балет не вылупившихся птенцов»
6. Э. Григ, «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
7. Э. Григ, «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт»
8. М. Глинка, опера «Руслан и Людмила», рондо Фарлафа.

V. Определи размер, написать недостающие длительности:

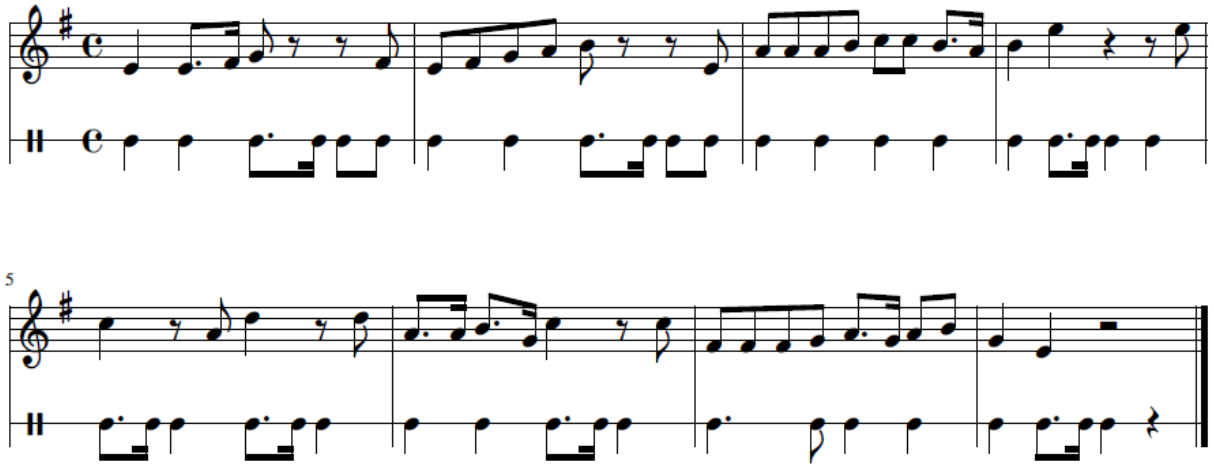


VI. Прохлопай ритм проговаривая ритмослоги:

Ритмический рисунок с группой: восьмая с точкой и шестнадцатая



VII. Прохлопай ритм под аккомпанемент:

Марш

Г. Фанаровский