

ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТЫ ПО СЛУШАНИЮ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1-й год обучения)

Составитель Медко А.И.

г. Владикавказ
2020

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №1 им. П.И. Чайковского»
г. Владикавказ РСО-Алания**

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

**Интеллект-карты
по Слушанию музыки и
Музыкальной литературе
(1-й год обучения)**

Составитель Медко А.И.

г. Владикавказ

2020

Пояснительная записка

Данное пособие, которое было создано для занятий по предметам Слушание музыки и Музыкальная литература (первого года обучения), ориентировано на учащихся младших классов ДМШ и ДШИ. Пособие разработано в виде интеллект-карт и включает следующие темы: «Выразительные средства музыки», «Инструменты симфонического оркестра», «Симфоническая сказка «Петя и волк» С.С. Прокофьева», «Карнавал животных» К. Сен-Санса», «Русские народные инструменты», «Музыкальные формы», «Музыкальные жанры», «Опера», «Балет», «Музыкальные стили: барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм».

Что представляет собой интеллектуальная карта?

Интеллект-карта (mind maps) – это способ записи информации в визуальной (графической) форме. Метод их построения разработал британский психолог, специалист в области саморазвития, а также развития памяти и мышления – Тони Бьюзен. Устройство головного мозга таково, что левое полушарие отвечает за логику, числа, анализ и последовательность, а правое – за восприятие цветов, ритм и воображение. Получая информацию, человек пользуется, преимущественно, левым полушарием. Поэтому Т. Бьюзена интересовала идея создания такого метода, который объединил бы восприятие и переработку информации двумя полушариями головного мозга. В результате был разработан метод интеллект-карт.

Слово «mind» в переводе с английского означает «ум», а «maps» – карта. В русском языке можно встретить несколько вариантов перевода, из которых наиболее часто встречается такое понятие, как «интеллект-карта». Но можно встретить и другие варианты, например: «карты ума», «карты разума», «карты интеллекта», «карты сознания», «ментальные карты», «карты памяти», «карты представлений», «мысленные карты», «умственные карты» и др.

По своему строению, интеллект-карты напоминают клетку головного мозга (нейрон) с ответвлениями. Именно строение нейрона вдохновило Т. Бьюзена на создание данного метода, который он описывает в своей книге «Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления».

Получение знаний – это сложный и многоуровневый процесс, который базируется на таких аспектах, как память, мышление, воображение и внимание. Важную роль в познавательной деятельности учащихся играет наглядно-образное мышление.

Метод интеллект-карт опирается на визуализацию мыслительных процессов, развивает творческий и речевой потенциал, совершенствует образное и логическое мышление обучающихся. Также, интеллект-карты помогают структурировать материал и сконцентрировать внимание на необходимой информации.

Эффективность данного метода заключается и в том, что приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше, а доля усвоенного материала становится намного выше. В виду своей наглядности интеллект-карты позволяют сделать

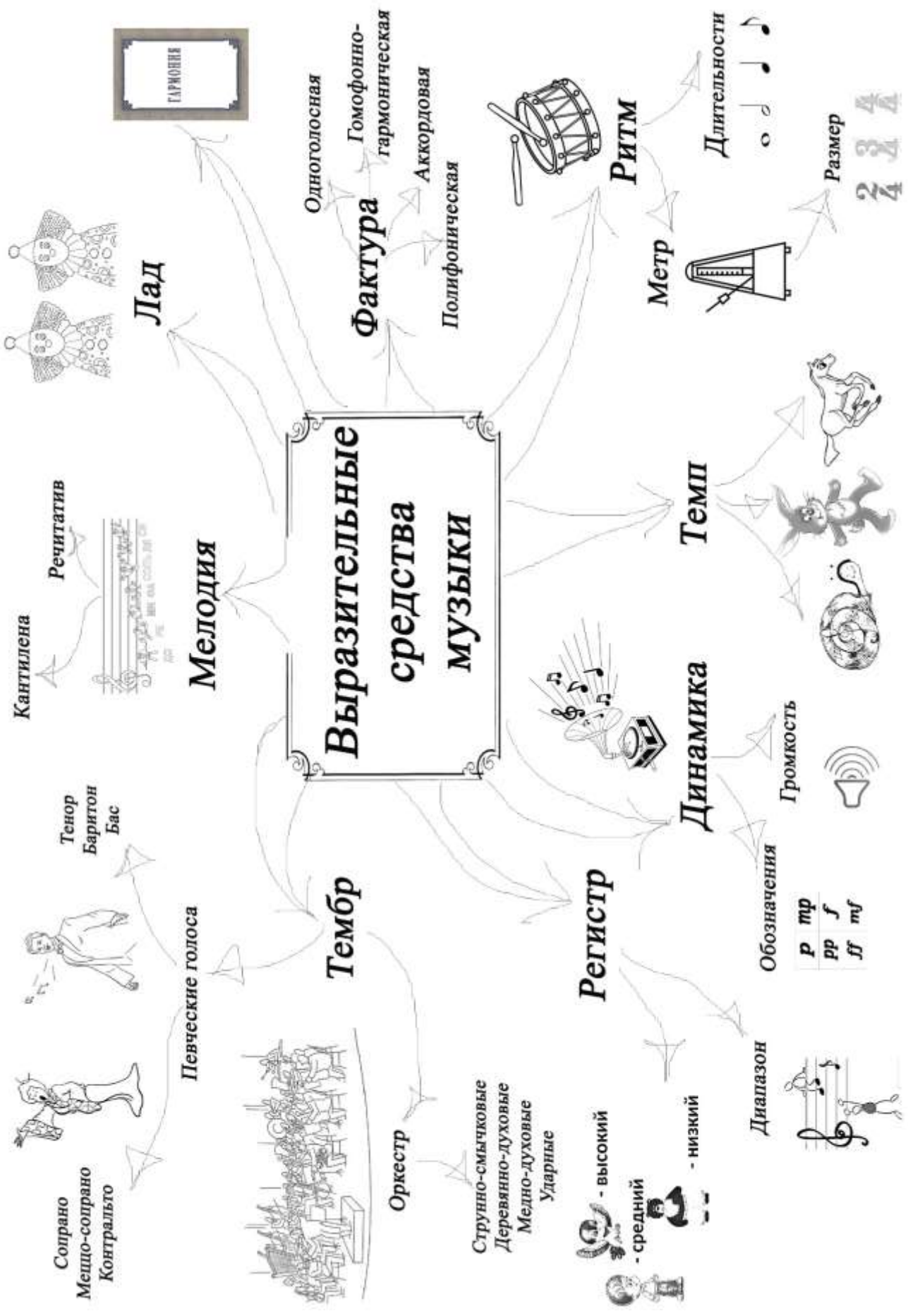
процесс обучения более увлекательным, интересным, игровым и творческим, что способствует повышению мотивации к получению знаний, активизации деятельности учащихся.

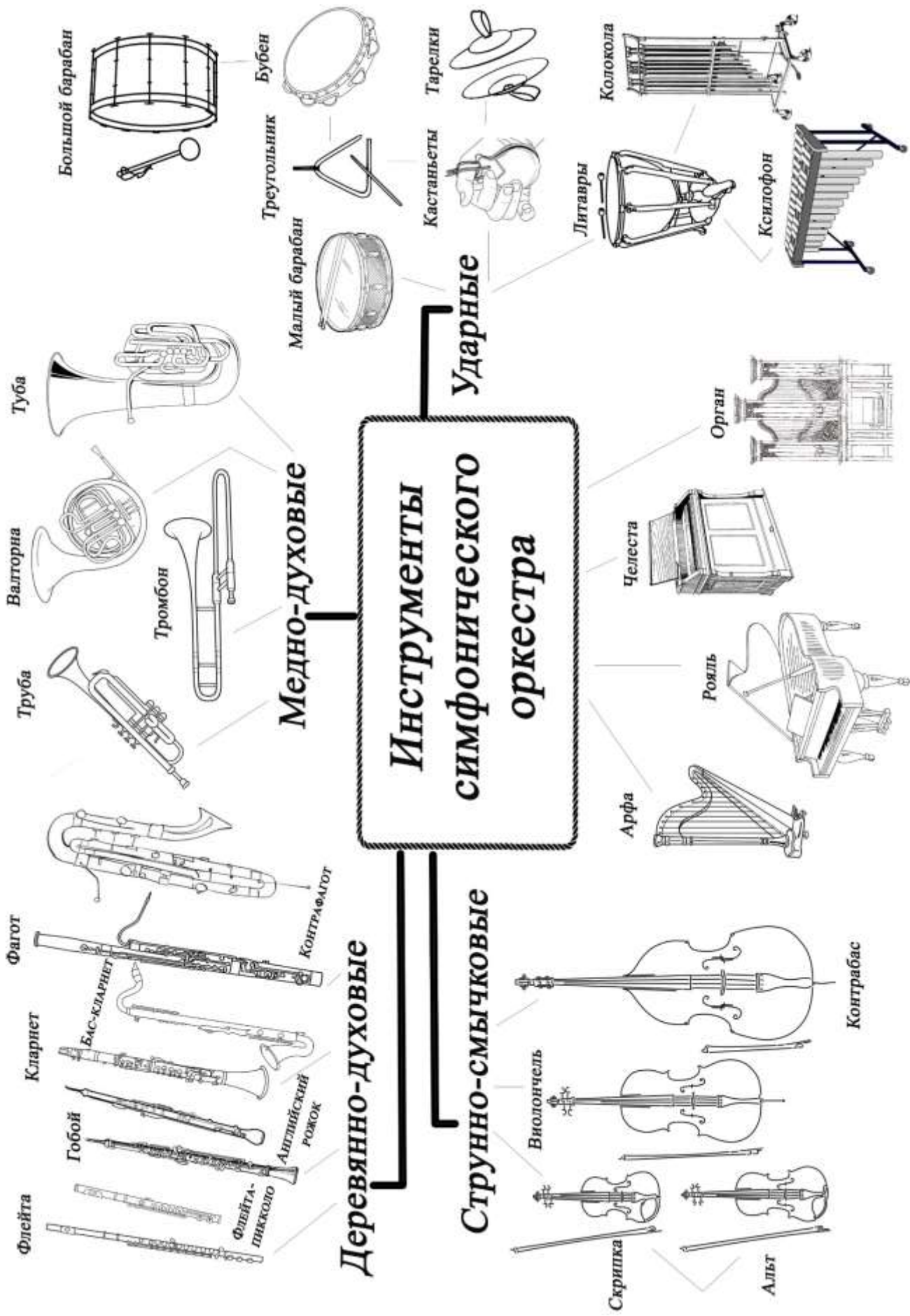
В данном пособии представлены интеллект-карты, составленные по методике Т. Бьюзена. Они помогут учащимся в увлекательной форме запомнить и сохранить в памяти теоретический материал, изучаемый на уроках слушания музыки и музыкальной литературы. Учащиеся могут раскрашивать, дополнять их, придумывая собственные условные обозначения, параллельно работая с учебником. Записи лучше делать печатными, а не прописными буквами. Также, при работе с картами рекомендуется соблюдать еще одно правило: каждая стрелочка, отходящая от центра, где расположено название темы, и ее соединительные линии должны иметь свой цвет. Это позволяет зрительно разделить весь теоретический материал на группы и подгруппы, имеющие общие свойства.

Большим плюсом интеллект-карт является то, что вся информация по теме находится перед глазами, причем не в текстовом варианте, а в ассоциативно-образном. И если учащемуся потребуется повторить тему, то достаточно будет взглянуть на карту, а не перечитывать параграф в учебнике.

На оборотной стороне интеллект-карт также помещены словари и есть место для записи дополнительной информации. В конце пособия размещены карточки с изображением музыкальных инструментов, которые можно вырезать и применять в работе на уроках.

В конце пособия есть три варианта цветных интеллект-карт – «Выразительные средства музыки», «Музыкальные жанры» и «Музыкальный образ», которые могут послужить примером оформления работ. Их также можно использовать на уроках в качестве иллюстративного материала по данным темам.

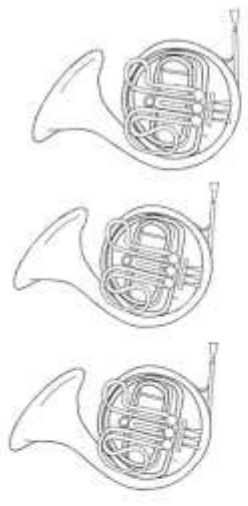
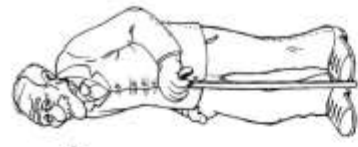

кларнет

фагот

валторны

флейта

гобой

С.С. Прокофьев

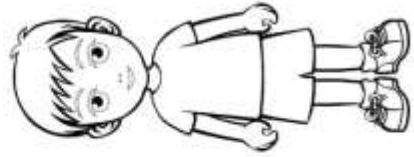

“ПЕТЯ И ВОЛК”

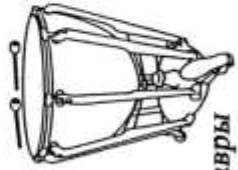
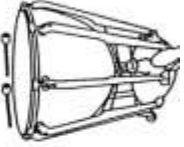
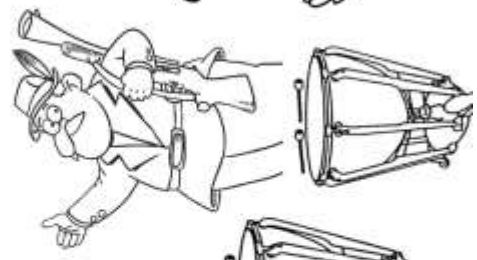
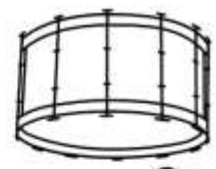
Симфоническая сказка

Струнный квартет

(две скрипки, альт, виолончель)

большой барабан

литавры

“Аквариум”

“Куры и петухи”

“Лебедь”

“Слон”

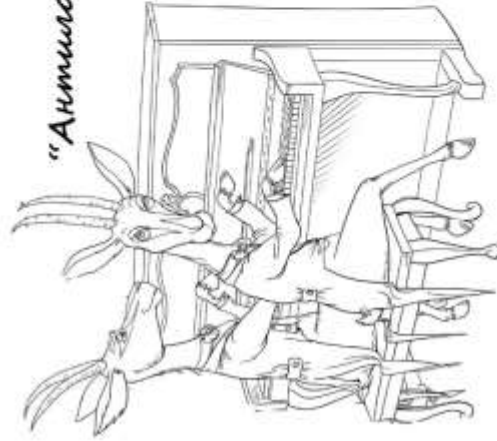
“Кенгуру”

Камиль Сен-Санс
“Карнавал животных”

“Черепахи”

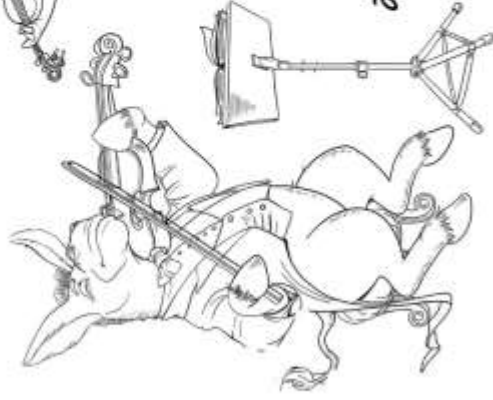
“Персонажи с длинными ушами”

“Антилопы”

“Королевский марш
льва”

Камиль Сен-Санс
«Карнавал животных»

В 1886 году выдающийся французский композитор Камиль Сен-Санс написал музыкальную шутку «Карнавал животных». Это произведение, в котором виртуозно и в то же время с улыбкой демонстрируются изобразительные возможности музыкального искусства.

«Зоологическая фантазия» (именно так определил жанр этого сочинения сам композитор) предназначена для небольшого ансамбля инструментов: двух роялей, струнного квартета, флейты и флейты-пикколо, кларнета, фисгармонии, ксилофона и челесты.

По форме «Карнавал животных» представляет собой сюиту из четырнадцати номеров:

№ 1, «Интродукция и королевский марш льва».

№ 2, «Курицы и петухи».

№ 3, «Антилопы».

№ 4, «Черепахи».

№ 5, «Слон».

№ 6, «Кенгуру».

№ 7, «Аквариум».

№ 8, «Персонаж с длинными ушами».

№ 9, «Кукушка в глубине леса».

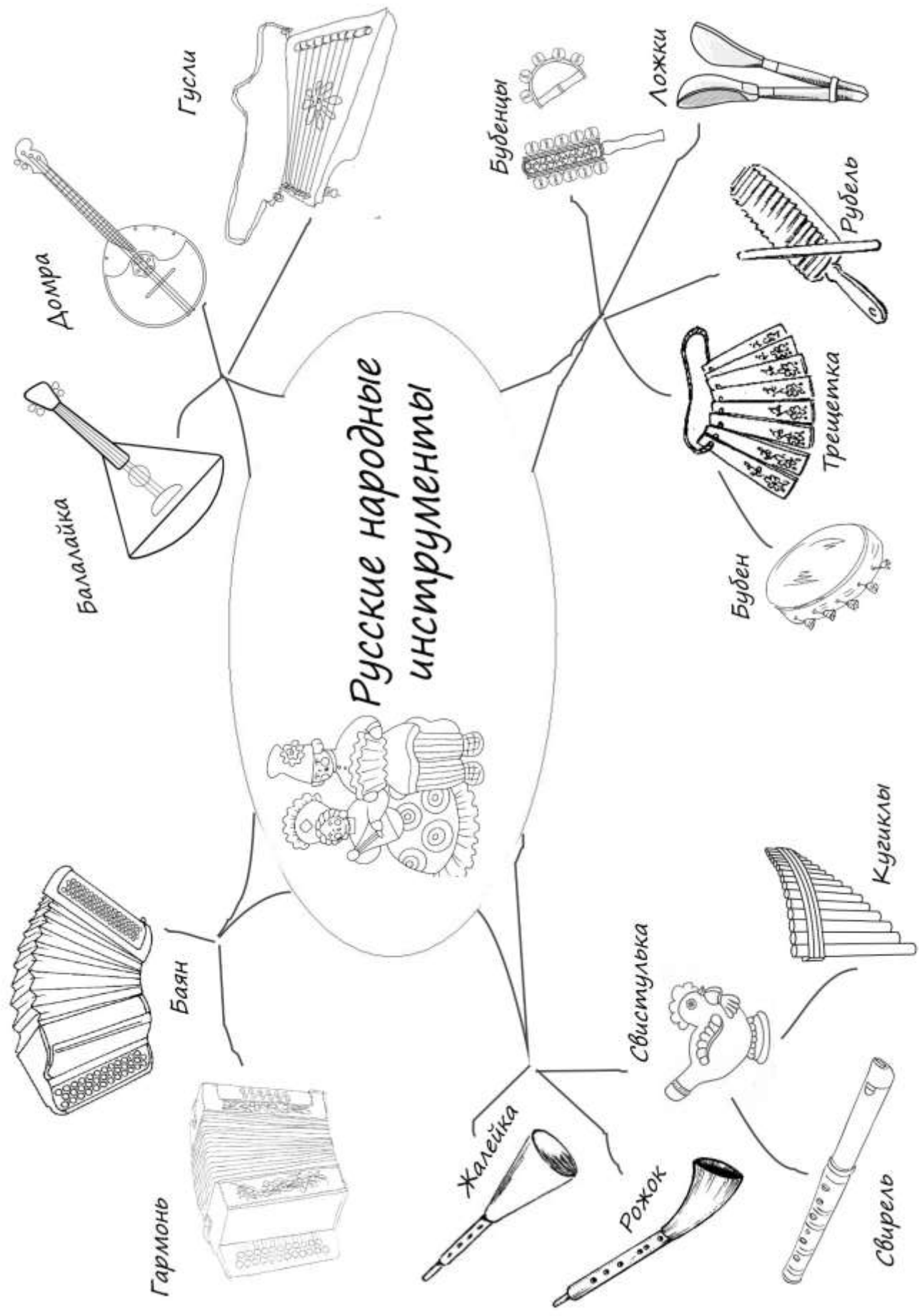
№ 10, «Птичник».

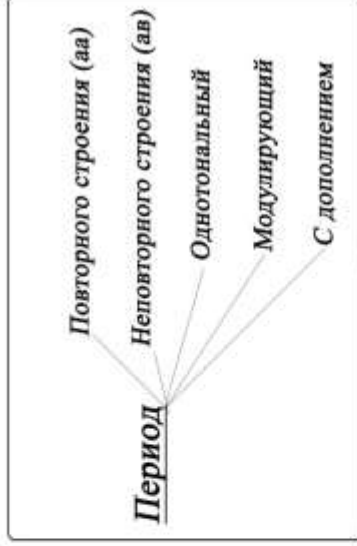
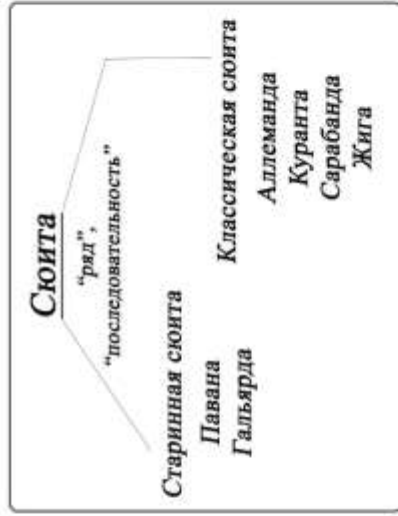
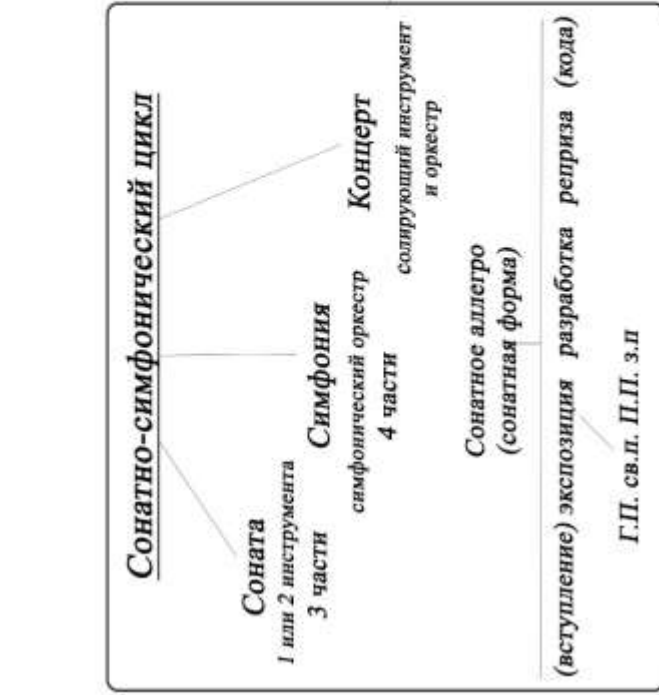
№ 11, «Пианисты».

№ 12, «Ископаемые».

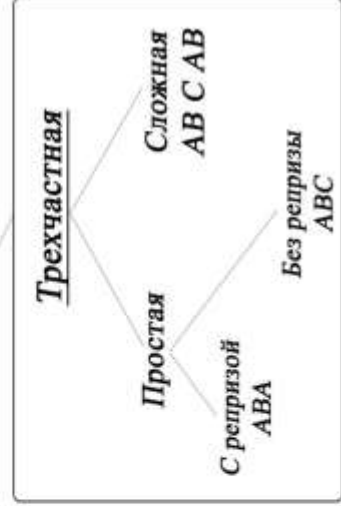
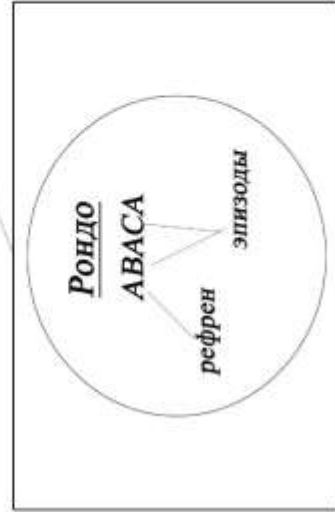
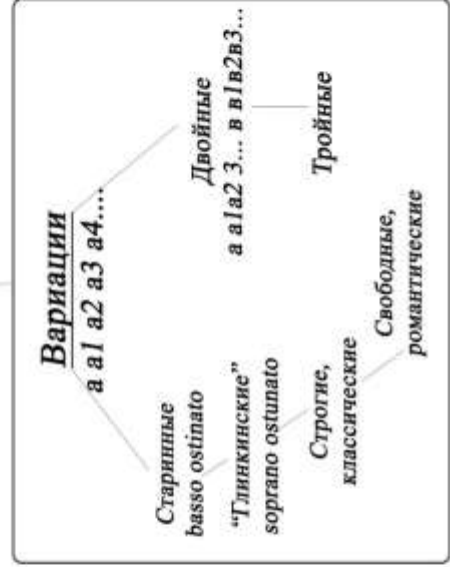
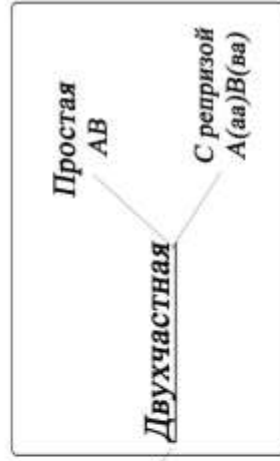
№ 13, «Лебедь».

№ 14, развернутый Финал.

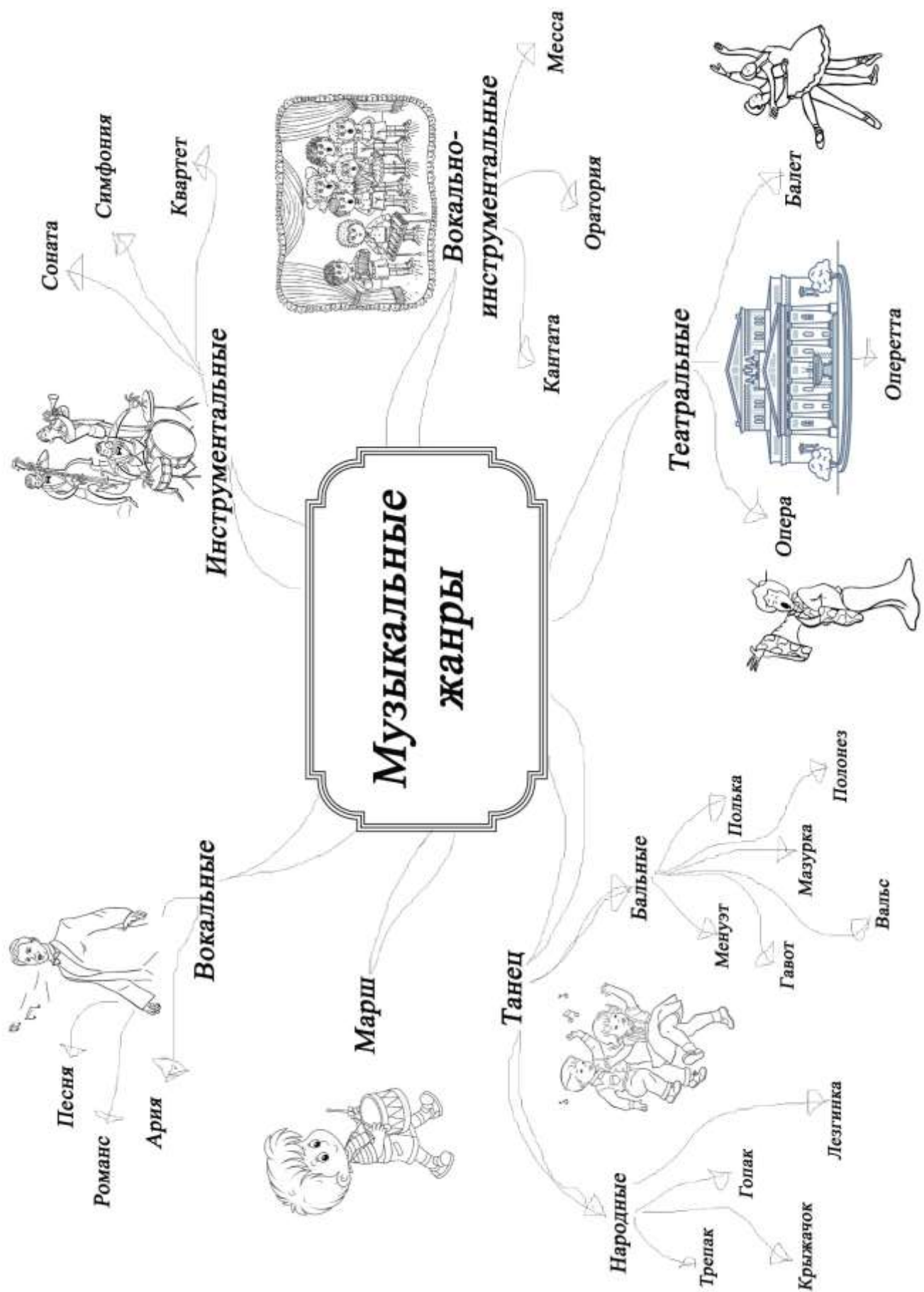

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

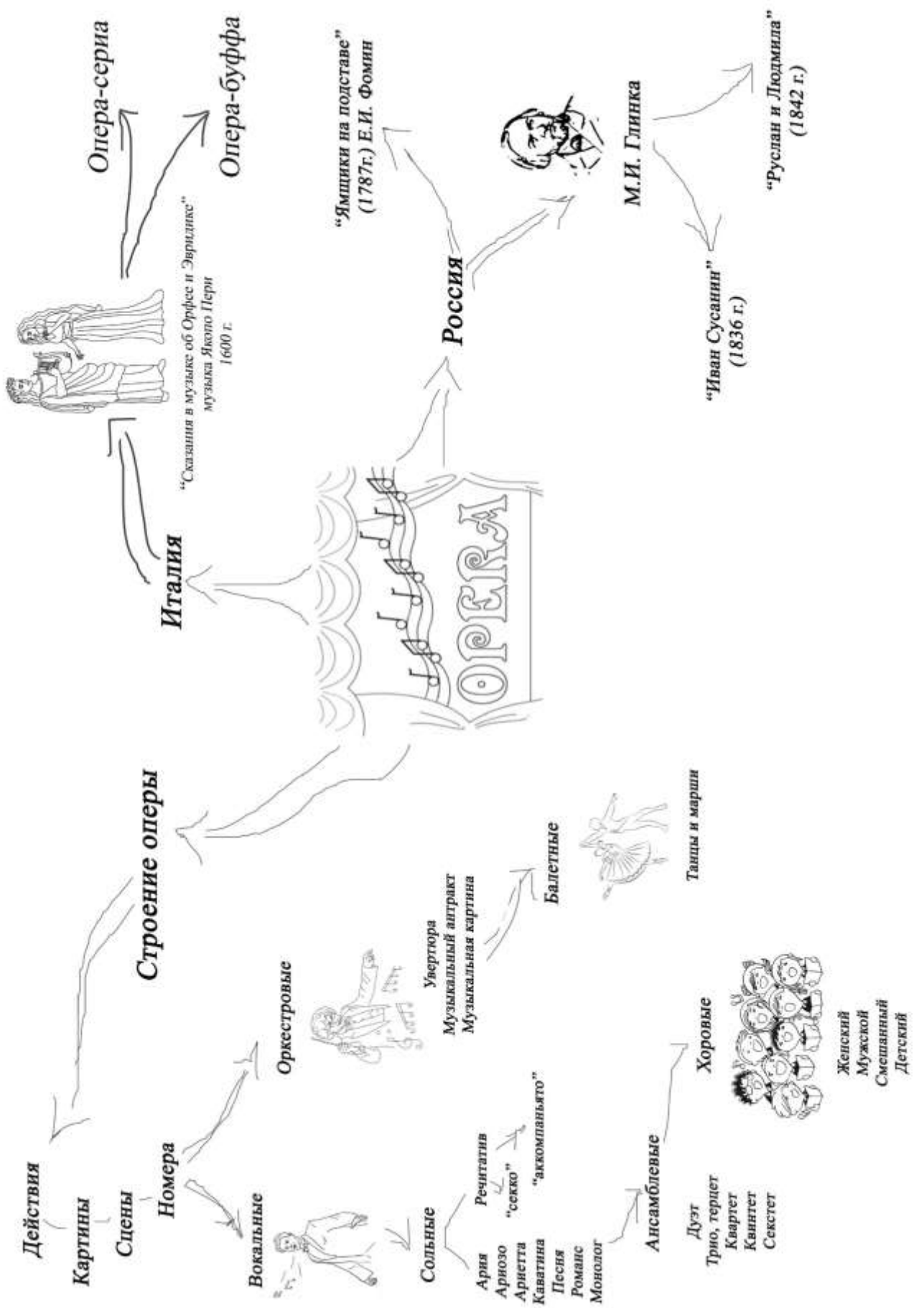
Словарь

- Музыкальная форма** – это порядок расположения частей и разделов в музыкальном произведении.
- Цезура** – это граница между музыкальными построениями.
- Мотив** – это объединение нескольких безударных звуков вокруг одного ударного – акцента.
- Музыкальная фраза** – это незаконченное построение, состоящее из двух или нескольких мотивов.
- Предложение** – это относительно законченное музыкальное построение, состоящее из двух или нескольких фраз.
- Каданс** – это заключительный музыкальный оборот.
- Период** – это объединение нескольких предложений в одно законченное построение. Это самая маленькая одночастная музыкальная форма.
- Однотональным** называется период, который начинается и заканчивается в одной тональности.
- Модулирующим** называется период, который начинается в одной тональности, а заканчивается в другой.
- Период повторного строения** – это период, в котором предложения начинаются одинаково, а заканчиваются по-разному.
- Период неповторного строения** – это период, который состоит из разных предложений.
- Период с дополнением** – это период, который имеет дополнительный раздел, звучащий как музыкальное послесловие.
- Простая двухчастная форма** – это форма, которая состоит из двух периодов.
- Двухчастная форма с репризой** – это форма, в которой во втором периоде повторяется одно предложение из первого периода.
- Трехчастная форма** – это форма, которая состоит из трех периодов.
- Трехчастная форма без репризы** – это форма, которая состоит из трех различных периодов.
- Трехчастная форма с репризой** – это форма, в которой третий раздел повторяет первый.
- Вариации** – это музыкальная форма, которая состоит из темы и ее видоизмененных повторений.
- Рондо** – это форма, основанная на чередовании рефрена с эпизодами.
- Рефрен** – это тема, которая время от времени повторяется.
- Классическая соната** – это произведение для одного или двух инструментов, написанное в форме сонатно-симфонического цикла.
- Симфония** – это произведение для симфонического оркестра, написанное в форме сонатно-симфонического цикла.

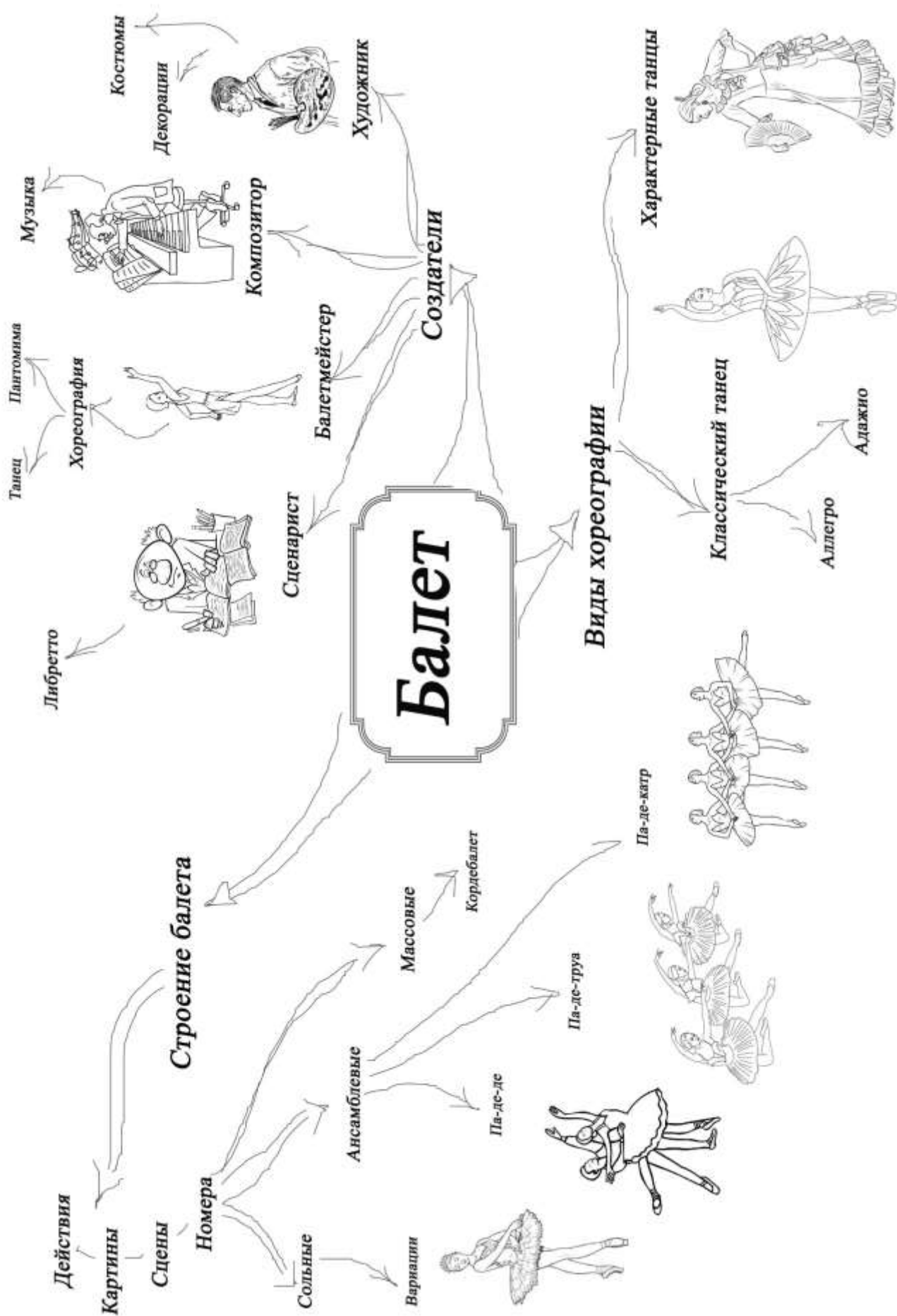
Словарь

- **Музыкальный жанр** – это род, вид музыкального произведения.
 - **Песня** – это древнейший жанр вокальной музыки, который объединяет мелодию и слова в единый песенный образ.
 - **Куплет** – это повторяющаяся часть песни. Куплет состоит из запева и припева.
 - **Куплетная форма** – это повторение куплетов, то есть повторение одинаковой мелодии с различными словами.
 - **Марш** (по-французски «шествие, движение вперед») – это жанр инструментальной музыки, сопровождающей и организующей массовые шествия.
 - **Танец** – это искусство выразительных движений в определенном ритме.
 - **Танцевальная музыка** – это музыка для сопровождения танца.
 - **Трепак** – старинная русская пляска, мужской танец. Движения состоят из «присядок», «мельниц», частого дробного шага и притоптываний.
 - **Гопак** – национальный украинский мужской танец. Включает такие движения как: прыжки, вращения, присядки.
 - **Крыжачок** (по-белорусски «крыж» означает «крест») – задорный белорусский парный танец, который начинается медленно, важно, а потом постепенно становится веселым и шутливым.
 - **Лезгинка** – национальный танец лезгин, живущих в Дагестане. Это танец-соревнование, показывающий ловкость и неутомимость танцоров.
 - **Менуэт** (с французского «па менью» означает «мелкий шаг») – это старинный французский танец в размере $\frac{3}{4}$ с мягкими окончаниями фраз.
 - **Гавот** – это старинный французский танец торжественного характера в размере $\frac{4}{4}$, есть затакт.
 - **Полька** (с чешского «половинка») – чешский парный танец в размере $\frac{2}{4}$, бодрый, задорный по характеру.
 - **Мазурка** – польский трехдольный танец с пунктирным ритмом. Предшественники мазурки – три польских народных танца: мазур, куявяк, оберек.
 - **Полонез** (в переводе с французского означает «польский») – это торжественный трехдольный танец в умеренном темпе.
 - **Вальс** – европейский трехдольный танец, который появился в начале XIX века. Предшественник вальса – народный танец лендлер.
-
-
-
-
-
-
-

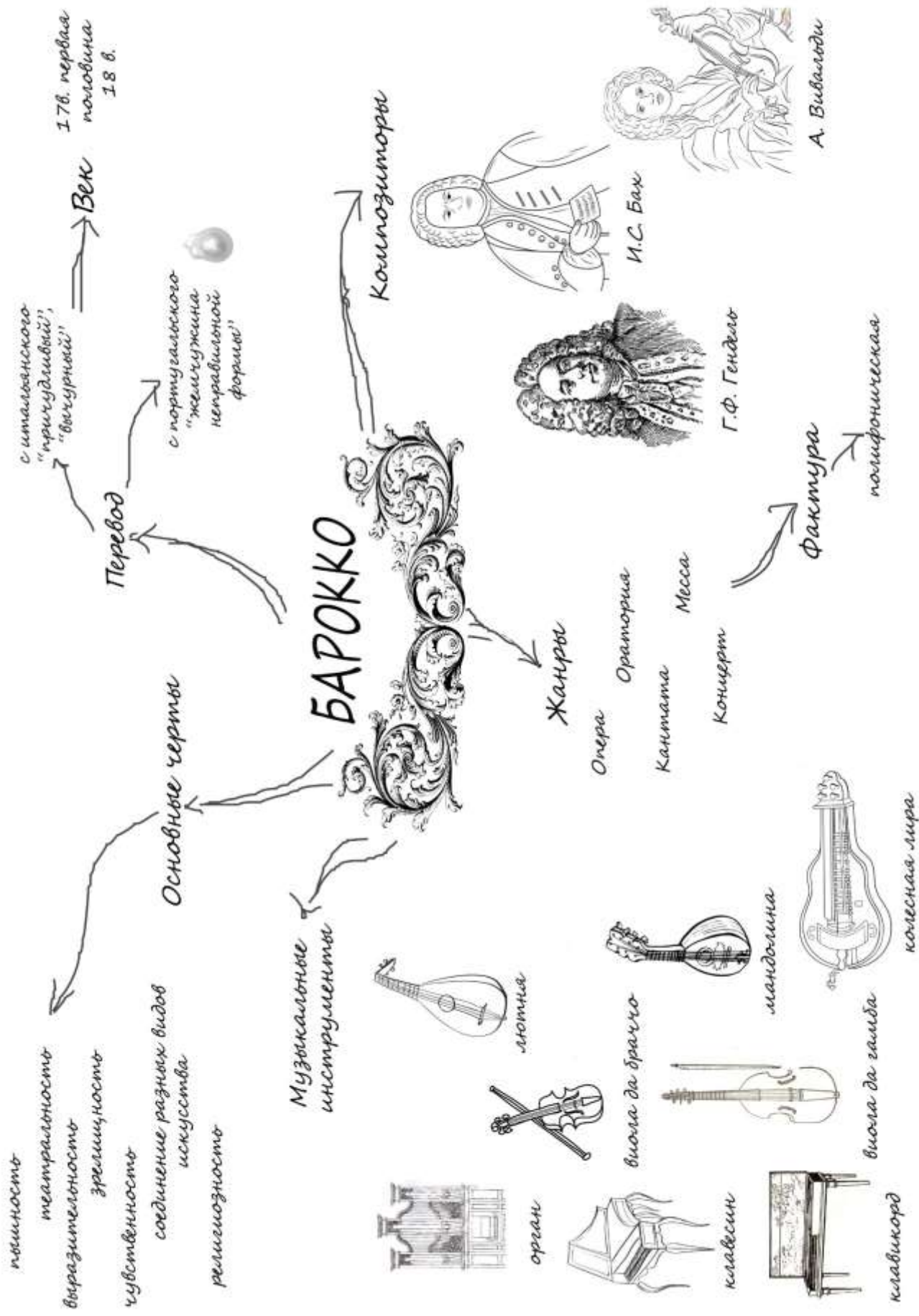
Словарь

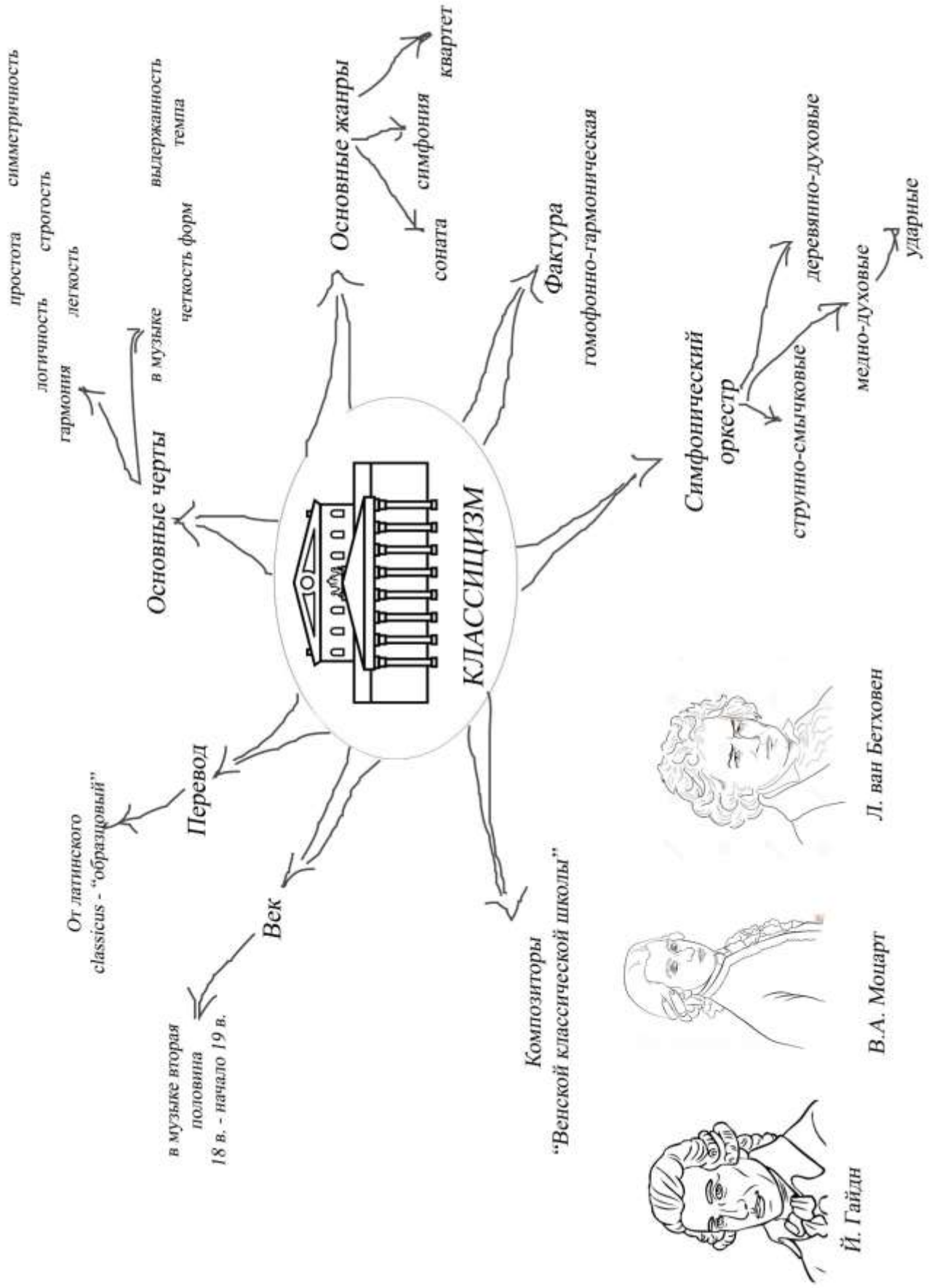
- **Опера** – это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является пение.
- **Либретто** – это литературный текст оперы.
- **Вокальные номера** – это законченные эпизоды для вокального исполнения.
- **Ария** (с итальянского переводится как «песня», «воздух», «ветер») – это основное средство музыкальной характеристики оперного героя.
- **Ариозо** (по-итальянски «вроде арии») – небольшая ария свободного строения, обычно имеющая лирический характер.
- **Ариетта** (в переводе с итальянского «маленькая ария») – похожа на ариозо. Её отличительные черты – простота изложения и песенный склад мелодии.
- **Каватина** (от итальянского «кавата» - «извлечение») – бывает двух видов: 1) выходная ария героя, то есть его первая сольная музыкальная характеристика. Такая каватина обычно виртуозная, бравурная, жизнеутверждающая; 2) лирическая ария созерцательного характера, в умеренно-медленном темпе, с плавной песенной мелодией. Подобные каватины бывают довольно большие.
- **Монолог** – сольное музыкальное высказывание персонажа, написанное в свободной форме.
- **Песня и романс** – жанры бытовой вокальной музыки, которые обычно исполняются под аккомпанемент фортепиано или гитары.
- **Дуэт** – это вокальная пьеса для двух голосов с инструментальным сопровождением.
- **Трио, терцет** – ансамбль из трех исполнителей.
- **Квартет** – музыкальное произведение для четырех исполнителей.
- **Квинтет** – ансамбль из пяти исполнителей.
- **Увертюра** (от французского «открывать») – оркестровое вступление к опере.
- **Музыкальный антракт** (по-французски «антракт» означает «между действиями») – это оркестровое вступление к какому-либо действию оперы.
- **Лейтмотив** – это музыкальная тема, связанная с определенным персонажем, чувством, явлением или идеей данного произведения.

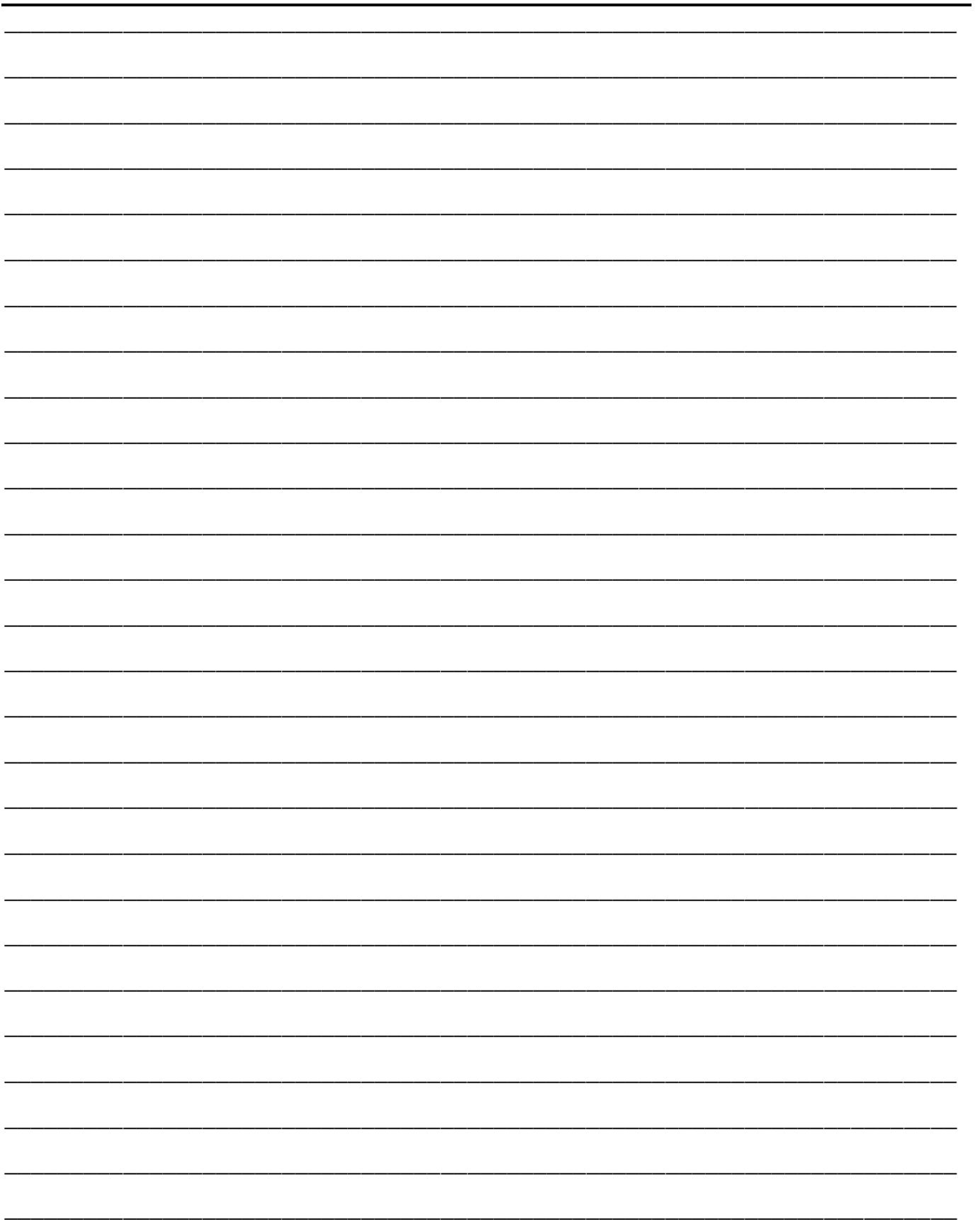

Словарь

- Балет** (от французского ballet, от итальянского ballo – «танцюю») – это музыкальный спектакль, в котором главным выразительным средством является танец.
- Хореография** («хорео» - пляска, «графо» - пишу) – это искусство сочинения танца и пантомимы.
- Пантомима** – это немая игра актеров.
- Декорации** – это оформление сцены и спектакля, общий вид места действия.
- Виды классического танца: **аллегро** – быстрый, виртуозный танец; **адажио** – медленный, плавный, лирический танец.
- Характерные танцы** – национальные и народные танцы, переработанные для исполнения в балетном спектакле.
- Вариации** – танец одного солиста, состоящий из трех частей. Первая и третья части обычно совпадают по темпу. Вторая часть отличается от них обеих.
- Па-де-де** – танец двух солистов. Он состоит из общего выхода – антре, лирического дуэта – адажио, мужских и женских вариаций и заключения – коды.
- Па-де-труа** – танец трех солистов. Он строится так же, как и па-де-де, с добавлением женской вариации после адажио.
- Па-де-катр** – танец четырех солистов.
- Корифеи** – ведущие артисты кордебалета.
- Кордебалет** («корпус балета») – включает от 8 до 30 человек, играет в балете роль, похожую на роль хора в опере.
- Дивертисмент** (по-французски «развлечение») – это сюита (ряд) танцев, расположенных в определенном порядке. Вставные номера в балете, не связанные с сюжетом.

19 век

франц. romantisme,
от romant - "роман"
средневековый литературный
жанр

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

обращение к внутреннему
миру человека, к его
чувствам, эмоциям

стремление к идеалу,
разрыв между мечтой и
действительностью

интерес к прошлому
(легенды, сказки,
фольклор)

интерес к экзотике
(дальние страны)

образы природы

Перевод

Композиторы

Романтизм

ЖАНРЫ

прелюдия

фантазия

скерцо

симфонии

баллада

вокальная

инструментальная

песни

оперы

ФОРМЫ

свободные романтические
формы

Р. Шуман

Ф. Шопен

Ф. Шуберт

И. Брамс

Ф. Лист

Э. Григ

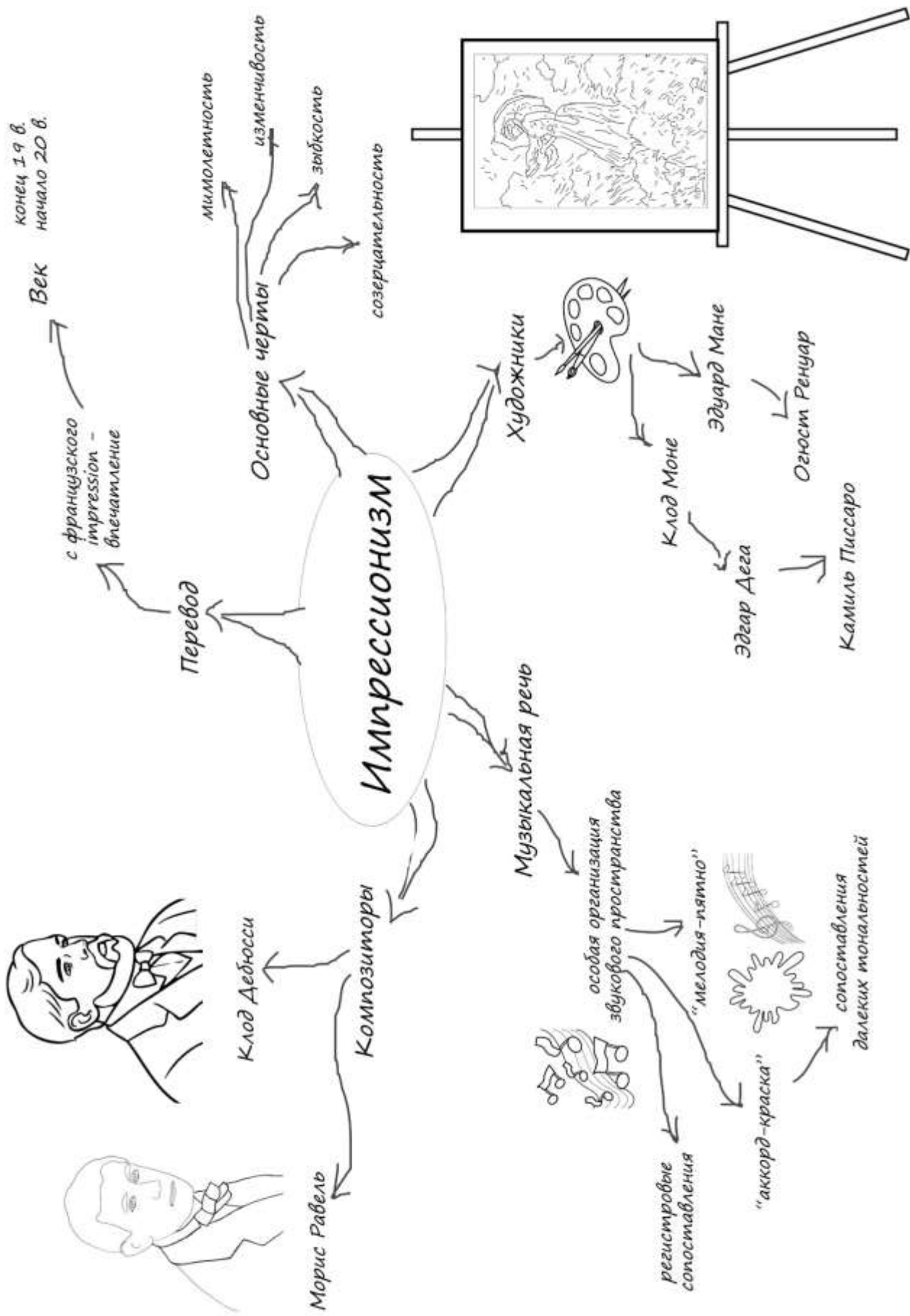
Ф. Мендельсон

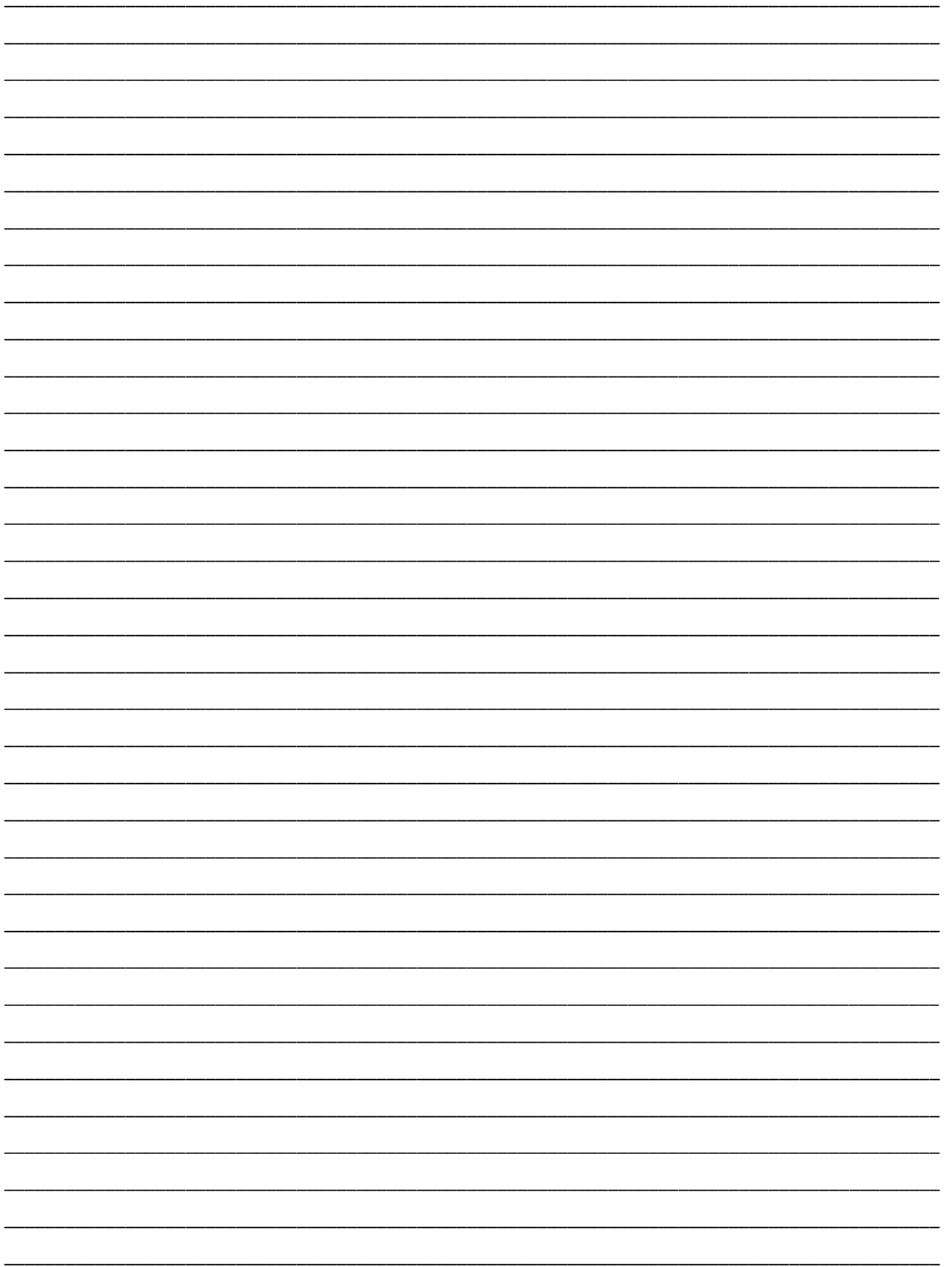

Г. Берлиоз

Р. Вагнер

СКРИПКА

АЛЫТ

ВИОЛОНЧЕЛЬ

КОНТРАБАС

ФЛЕЙТА

ГОБОЙ

КЛАРНЕТ

ФАГОТ

ФЛЕЙТА-ПИККОЛО

**АНГЛИЙСКИЙ
РОЖОК**

БАС-КЛАРНЕТ

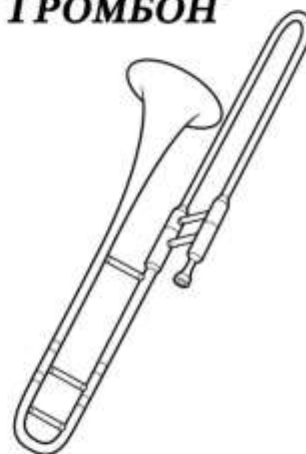
КОНТРАФАГОТ

ТРУБА

ВАЛТОРНА

ТРОМБОН

ТУБА

ЛИТАВРА

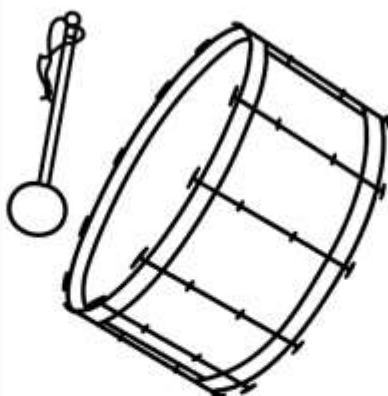

КСИЛОФОН

КОЛОКОЛА

**БОЛЬШОЙ
БАРАБАН**

**МАЛЫЙ
БАРАБАН**

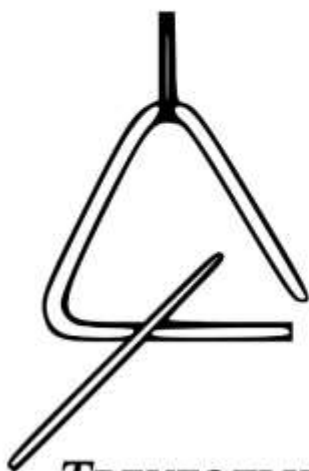

БУБЕН

КАСТАНЬЕТЫ

ТАРЕЛКИ

ТРЕУГОЛЬНИК

АРФА

РОЯЛЬ

ЧЕЛЕСТА

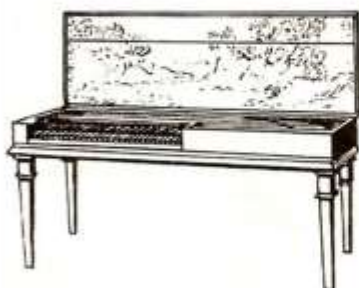

ОРГАН

КЛАВЕСИН

КЛАВИКОРД

СТРУННО-СМЫЧКОВЫЕ

ДЕРЕВЯННО-ДУХОВЫЕ

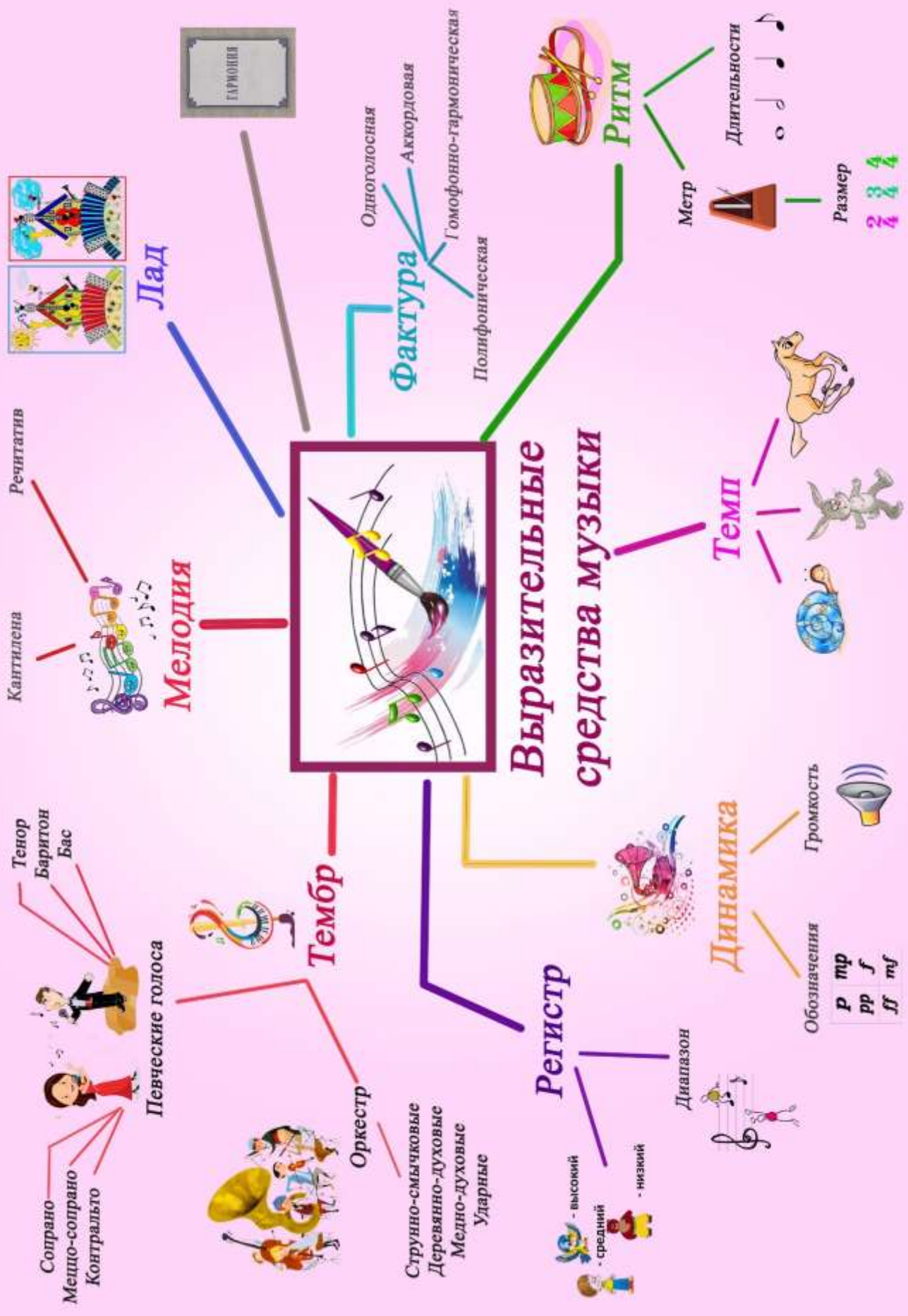
МЕДНО-ДУХОВЫЕ

УДАРНЫЕ

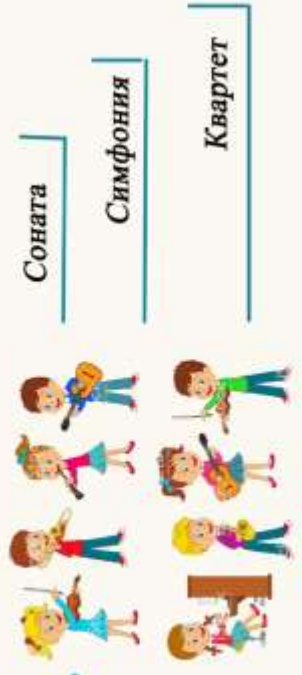
***Музыкальные
инструменты***

Выразительные средства музыки

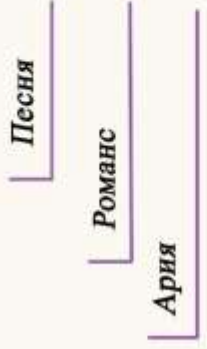

Музыкальные жанры

Инструментальные

Вокальные

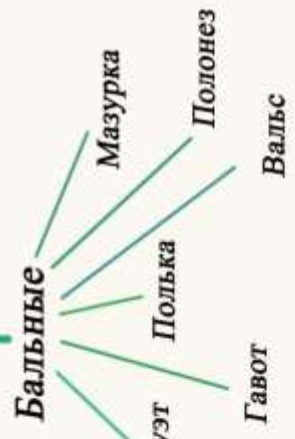
Марш

Вокально-инструментальные

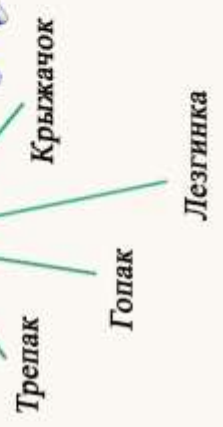

- Кантата
- Оратория
- Месса

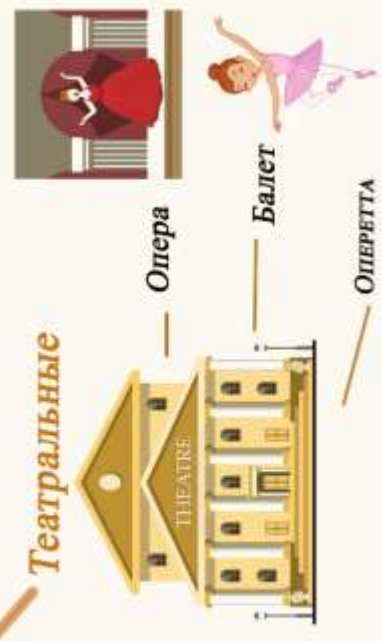
Танец

Народные

Театральные

П.И. Чайковский "Мама"
из цикла "Детский альбом"

Р. Шуман "Пьеро" и "Арлекин"
из цикла "Карнавал"

Образ-пейзаж

Э. Григ "Утро"
из сюиты "Пер Гюнт"

С.С. Прокофьев "Дождь и радуга"
из цикла "Детская музыка"

Образ-сцена

П.И. Чайковский "Игра в лошадки"
из "Детского альбома"

Э. Григ "В пещере горного короля"

Образ-настроение

Р. Шуман "Первая утрата"
из "Альбома для юношества"

Д.Б. Кабалевский
"Плакса", "Резвушка", "Злюка"

П.И. Чайковский "Сладкая греза"
из "Детского альбома"

Список литературы

1. Бершадский М.Е. О методе интеллект-карт // Электронный ресурс: http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/0-32
2. Бьюзен Т. «Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления» // Электронный ресурс: <https://www.litmir.me/br/?b=636404&p=1>
3. О методе интеллект-карт // Электронный ресурс: <https://solomina-muz-107.jimdofree.com/интеллект-карты/о-методе-интеллект-карт/>
4. Лапкина О.Ю., Бекузарова З.Д. Учебное пособие: Тесты по музыкальной литературе. – Владикавказ, 2016. – 52 с.
5. Осовицкая Е., Казаринова А. Музыкальная литература: Учебник для ДМШ: Первый год обучения предмету. – М.: Музыка, 2004. – 224 с.
6. Островская Я., Фролова Л. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах: 1-й год обучения. – СПб.: «Валери СПД», 1998. – 208 с.
7. Столова Е., Кельх Э., Нестерова Н. Музыкальная литература. Экспресс-курс. Учебное пособие для детских музыкальных школ и детских школ искусств. – СПб.: Композитор, 2010. – 180 с.