MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE

P R O G R A M A

PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

PROFESORI

DISCIPLINA DE EXAMEN:

EDUCAŢIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE

2015

Notă de prezentare

Programa de faţă se adresează absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior artistic care vor desfăşura activităţi didactice în cadrul ariei curriculare arte – specializarea educație muzicală - din învăţământul preuniversitar. La elaborarea programei de faţă au fost luate în considerare atât cercetările din domeniul curricular, tendinţele pe plan internaţional, cât şi opiniile unor profesori cu o bogată experienţă didactică şi artistică, pornind de la competențe – ca achiziții finale – prin care se asigură accentuarea dimensiunii acționale în formarea elevilor. Datorită caracterului preponderent practice al disciplinelor artistice, profesorul trebuie să facă demonstraţia că are capacitatea de a parcurge procesul instructiv-educativ la un nivel artistic convingător.

Programa urmărește:

* consolidarea pregătirii de specialitate corespunzătoare competenţei didactice, a profesorului de educaţie muzicală generală și specializată-studii teoretice;
* actualizarea bazei teoretice şi practice privitoare la aspectele didactice fundamentale care se leagă de realizarea educaţiei muzicale în învăţământul de cultură generală și vocațional teoretic;
* corelarea conţinuturilor de specialitate cu planul cadru şi curriculum-ul naţional în vigoare;
* aplicarea didacticii specialităţii în activitatea la clasă, ţinând cont de ciclurile curriculare, dar şi de nivelul aptitudinilor specifice artei muzicale ale elevilor;
* dezvoltarea competențelor de interpretare intra şi interdisciplinare a conţinuturilor şi de formare a unei culturi curriculare;
* valorificarea conţinuturilor disciplinei prin construirea unui demers didactic modern, prin proiectare structurată, prin organizarea unor activităţi de învăţare centrate pe nevoile şi interesele elevilor/ elevului, care să faciliteze învăţarea eficientă de către aceştia a conţinuturilor specifice disciplinei;
* dezvoltarea competențelor de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de elevi cu ajutorul întregului set de instrumente şi tehnici de evaluare şi reglarea demersului didactic pe baza interpretării informaţiilor oferite de rezultatele evaluării.

Pentru a realiza transferul deprinderilor artistice, în cadrul căruia se obţine modelarea intenţionată a personalităţii elevului ca viitor consumator de artă sau viitor muzician, cadrul didactic trebuie să utilizeze forţa educativă a exemplului personal. Prin conţinuturile puse la dispoziţie de prezenta programă, profesorul de educaţie muzicală va produce dovada concretă a faptului că stăpâneşte în mod profesionist disciplina pe care o predă.

Prezenta programă este valabilă şi pentru absolvenţii aparţinând minorităţilor naţionale.

Competenţe generale

În procesul de predare-învăţare-evaluare profesorul de educaţie muzicală / educaţie muzicală specializată trebuie să fie capabil să:

* Să cunoască conţinuturile știinţifice ale disciplinei;
* Să opereze corect și adecvat cu limbajul de specialitate necesar praxisului muzical școlar;
* Să motiveze elevii pentru formarea și dezvoltarea deprinderilor și aptitudinilor specifice;
* Să construiască demersuri didactice interactive și să-și adapteze strategiile didactice la conţinuturi și la individualitatea elevului;

Competenţe specifice

* Să utilizeze documentele școlare reglatoare ale specialităţii respective în spiritual principiilor didactice, pentru și prin aplicarea adecvată a programei școlare, în vederea unui demers didactic efficient și diferențiat, în funcție de particularitățile elevilor;
* Să demonstreze o gândire critica privitoare la creaţiile muzicale, având o atitudine reflexivă asupra muzicii, precum și disponibilitatea de a transfera și promova în viaţa socială valori estetice;
* Să comunice eficient cu elevul / clasa;
* Să funcţioneze ca factor integrator al valorilor culturale în comunitatea locală/naţională/internationale.

Competenţe transversale

* Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea unui eveniment artistic;
* Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice;
* Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele locului de muncă.

Discipline de specialitate:

* **Teoria muzicii;**
* **Istoria muzicii universale şi româneşti;**
* **Forme şi genuri muzicale;**
* **Folclor muzical;**
* **Didactica specialităţii.**

1. **Teoria muzicii**

1. Sunetul muzical şi proprietatile lui. Semiografia muzicală tradiţională şi cea modernă.

2. Intervalele muzicale: criterii de clasificare în diversele sisteme sonore; exemple din literatura muzicală.

3. Ritmul muzical: elemente constitutive; sistemele ritmice din diverse culturi muzicale; exemple muzicale.

4. Metrica muzicală: elemente constitutive; criterii de clasificare; exemple din literatura muzicală.

5. Dinamica și agogica muzicală; importanţa în creaţia și interpretarea muzicală; exemple din literatura muzicală.

6. Sistemul modal: caracteristici; clasificare (scări prepentatonice, pentatonice, moduri populare românești); posibilităţi de abordare în interpretarea vocală și instrumentală din cadrul procesului instructiv-educativ; exemple din literatura muzicală.

7. Sistemul tonal-funcţional: caracteristici; raporturile dintre tonalităţi în cadrul creaţiei muzicale, ca mijloace de expresie stilistică sau tematică; modulaţia în muzica sec. XVII-XIX; exemple din literatura muzicală.

II. ISTORIA MUZICII UNIVERSALE ŞI ROMÂNEŞTI

1. **ISTORIA MUZICII UNIVERSALE**
2. Cultura muzicală a Evului Mediu:

* muzica gregoriană și muzica bizantină - caracteristici, genuri;
* muzica laică medievală - genuri specifice muzicii trubadurilor, truverilor, minnesängerilor.

1. Renaşterea muzicală: estetica înnoirii limbajului, context istoric, caracteristici şi cronologia perioadei. Apariția și evoluția genurilor muzicale: madrigalul, motetul, missa, chansonul, liedul, opera (*dramma per musica*); caracteristici, reprezentanţi.
2. Barocul şi genurile muzicale reprezentative în creaţia secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea, reprezentanţi: Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel etc. Personalitatea lui Johann Sebastian Bach - scriitura polifonică şi genurile reprezentative, creaţia instrumentală, importanţa sistemului temperat.
3. Evoluția spectacolului vocal-dramatic în secolul al XVIII-lea și (de la opera seria şi opera buffa la formele lirico-dramatice naţionale).
4. Clasicismul muzical vienez – premise ale apariţiei (de la Domenico Scarlatti la fiii lui Johann Sebastian Bach; caracteristicile şi reprezentanţii Şcolii de la Mannheim); repere stilistice. Evoluţia genurilor muzicale: camerale, simfonice, vocal-instrumentale și vocal-dramatice. Personalitatea, creaţia şi importanţa compozitorilor: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și Ludwig van Beethoven.
5. Romantismul muzical: curent artistic, cronologie, trăsături generale, forme şi genuri predilecte (programatismul), virtuozitatea instrumentală (evoluţia şi perfecţionarea instrumentelor)**.** Personalitatea și creația compozitorilor secolului al XIX-lea: Franz Schubert, Hector Berlioz, Robert Schumann, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Johannes B**r**ahms, Piotr Ilici Ceaikovski, Giuseppe Verdi, Richard Wagner etc.

Şcolile muzicale naţionale europene în secolul al XIX-lea (rusă, nordică, poloneză, cehă, ungară, spaniolă, românească etc.): caracteristici, genuri predilecte şi compozitorii reprezentativi.

1. Diversitatea stilistică la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea; verism, impresionism, neo-clasicism, post-romantism, expresionism etc. Compozitori reprezentativi: Claude Debussy, Richard Strauss, Carl Orff, Arthur Honegger, Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg, César Franck, Anton Bruckner, Gustav Mahler etc.
2. Culturi muzicale naționale în secolul al XX-lea. Personalitatea și creația compozitorilor reprezentativi: George Enescu, Igor Stravinsky, Béla Bartók.
3. Orientări stilistice şi opţiuni creatoare în muzica de avangardă a secolului al XX-lea (muzica stockhastică, concretă şi electronică, sisteme muzicale de sinteză, aleatorismul, constructivismul etc.). Compozitori reprezentativi: Olivier Messiaen, John Cage, Iannis Xenakis, Pierre Boulez, Luigi Nono, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen.

10. Muzica de divertisment a secolului al XX-lea; impactul promovării „muzicii noi” în plan socio-cultural pe termen scurt, mediu şi lung, exemple.

B. Istoria muzicii românești

1. Muzica românească de factură cultă până în secolul al XIX-lea: influenţe folclorice, bizantine şi apusene; genuri, tematica, reprezentanţi.

2. Evoluţia şcolii muzicale naţionale românești de compoziţie în secolul al XIX lea; surse de inspiraţie folclorice, bizantine şi apusene, genuri muzicale predilecte (vocal, coral, cameral, simfonic, operă) şi compozitori reprezentativi.

3. George Enescu – personalitate complexă a culturii româneşti şi universale. Biografie şi creaţie; importanţa compozitorului, interpretului, pedagogului în context cultural naţional şi universal.

4. Viaţa muzicală românească în prima jumătate a secolului al XX-lea: instituţii muzicale, viaţa concertistică etc. Creatori şi genuri abordate: exemple.

5. Mijloace artistice, procedee stilistice şi semnificaţii în creaţia muzicală românească din a doua jumătate a sec. al XX-lea și sec al XXI - lea: A. Stroe, Şt. Niculescu, T. Olah, A.Vieru, W. Berger, Sigismund Toduță, Tudor Jarda, Cornel Țăranu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia și alţi reprezentanţi ai şcolii muzicale contemporane româneşti.

III. FORME ŞI GENURI MUZICALE

1. Forme omofone: rondo-ul, variaţiunile. Exemplificări

2. Forme polifonice: motetul, madrigalul, invenţiunea, fuga. Exemplificări

3. Sonata: gen și formă. Exemplificări

4.Genurile muzicale: vocale, corale, instrumentale, vocal-instrumentale şi lirico-dramatice. Caracteristicile şi analiza acestora; exemplificări.

IV. FOLCLOR MUZICAL

1. Trăsături caracteristice ale muzicii populare româneşti; exemplificări.

2. Elemente de structură a muzicii populare româneşti (vers, ritm, melodie).

3. Genuri ocazionale şi neocazionale, exemple.

4. Folclorul, sursă de inspiraţie pentru creaţia muzicală cultă; trăsături generale, exemple.

BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA DE SPECIALITATE

Alexandrescu, D. *Curs de teoria muzicii ,*vol. I, II, Editura Kity 1997

Alexandru, T. - *Studii de folcloristică, organologie, muzicale*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1980, 1982.

Barbu-Bucur, S. *Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României*, Ed.Muzicală, Bucureşti, 1989

Berger, G.W. – *Muzica simfonică* (vol. I - V), Ed. Muzicală, Bucureşti, 1974-1977.

Berger, G.W. – *Cvartetele de coarde de la Haydn la Debussy*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1970.

Berger, G.W. – *Cvartetul de coarde de la Max Reger la Enescu*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1979.

Buciu, D., *Armonia tonală*, vol I Editura Conservatorului de Muzică Bucureşti, 1989

Buciu, Dan *Elemente de scriitură modală* Editura Muzicală 1984

Bughici, D. - *Forme şi genuri muzicale* Editura Muzicală . Bucureşti 1980

Chelaru, C. *Cui i-e frică de Istoria muzicii?,* vol.I-III, Ed.Artes, Iaşi, 2007

Ciortea, T.– *Cvartetele lui Beethoven*, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1986.

Comişel, E. *Folclorul copiilor*, Editura Muzicală 1982

Constantinescu, G., Boga, I., *O călătorie prin istoria muzicii*, Ed.Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007

Dediu-Sandu, V., *Muzica românească între 1944-2000*, Ed.Muzicală, Bucureşti, 2002

Denizeau, G., *Să înţelegem şi să identificăm genurile muzicale*, Ed.Meridiane - Larousse, 2000

Duţică, Gh. *Solfegiu, Dicteu, Analiză muzicală* Editura Artes, Iaşi 2004

Duţică, Gh., *Universul gândirii polimodale*, Editura Junimea 2004

Eduard Terényi *Armonia muzicii moderne*Editura MediaMusica Academia de Muzică Gh. Dima,Cluj 2007

Firca, C., *Direcţii în muzica românească*, 1900-1930, Ed.Muzicală, Bucureşti, 1974

Giuleanu, V., *Tratat de teoria superioară a muzicii*, Editura Muzicală, Bucureşti, 1986

Grazziela G*. Mari personalităţi ale muzicii româneşti din sec. al XX-lea* Editura MediaMusica Academia de Muzică Gh. Dima,Cluj 2005

Grove‘s, G. – *Dicţionary of Music and musicians*, Ed. Blom, London, 1994

Herman, V.– *Originile şi dezvoltarea formelor muzicale*, Ed. Muzicală Bucureşti, 1982.

Iliuţ, V. – *De la Wagner la contemporani*, vol I-VI, Ed. U.C., Bucureşti, 1996

Iliuţ, V. – *O carte a stilurilor muzicale*, Ed. Acad. de Muzică, Bucureşti, 1996

Jarda, T., *Armonia modală*, Ed.MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009

Oprea Gh,- *Curs de folclor*, Editura Muzicală, Bucureşti 2002

Paşcanu, A., *Armonia*, EDP, Bucureşti, 1982

Rîpă, C *Teoria Superioară a muzicii* vol.I - II Editura MediaMusica Acad de Muzică Gh. Dima,Cluj 2000-2008

Ştefănescu, I*. Istoria muzicii universale* vol. I-.IV, Fundaţia Culturală Română, 1995-2002

Stoianov, Carmen, *Repere în neoclasicismul muzical românesc*, ediţia a II a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005

Timariu, V., *Analiza muzicală între conştiinţa de gen şi conştiinţa de formă*, Ed.Universităţii din Oradea, 2003

Timariu, V., *Dicţionar noţional şi terminologic*, Ed.Universităţii din Oradea, 2004

Teodorescu-Ciocănea, L., *Tratat de forme şi analize muzicale*, Ed.Muzicală, Bucureşti, 2005

Urmă Dem. *Acustica muzicală* Editura Didactică si Pedagogică 1982

Vancea, Z. – *Creaţia muzicală românească*, sec. XIX-XX, Ed. Muzicală Bucureşti, 1989

Vasile ,V. *Istoria muzicii byzantine* vol. I-II, Editura Interprint 1997

Vieru, A – *Cartea modurilor*, Editura Muzicală, Bucureşti, 1978

V. DIDACTICA SPECIALITĂŢII

1. Curriculum Naţional: terminologie, structura planului de învăţământ, a programelor şcolare, curriculum la decizia şcolii, standarde de performanţă şi descriptori de performanţă pentru educaţia muzicală, cicluri curriculare.

2. Procesul de învăţământ ca relaţie între predare-învăţare-evaluare. Caracterul formativ-educativ al procesului de învăţământ: lecţia de muzică - specificitatea acesteia prin: formarea şi dezvoltarea gândirii autonome şi critice prin receptarea şi interpretarea creaţiilor muzicale; formarea şi dezvoltarea gustului estetic, al atitudinii reflexive asupra valorilor artistice în viaţa individului şi a societăţii; pregătirea psihologică a elevilor în vederea apariţiei în public prilejuită de diferite evenimente (serbări şcolare, spectacole ocazionale, concursuri etc.);

3. Proiectarea - demers de organizare anticipată a activităţii didactice în lecţia de educaţia muzicală:

cunoaşterea programei (lecturare “pe orizontală”, asimilare) în perspectiva corelării conţinuturilor şi a activităţilor de învăţare cu competenţele acesteia; proiectarea unităţilor de învăţare prin prisma realizării competenţelor generale. Modele de proiectare pentru desemnarea activităţilor de învăţare în care vor fi implicaţi elevii, a selectării resurselor cele mai eficiente etc; strategii didactice de realizare a conţinuturilor programei, conforme cu etapele de predare a orei de educaţie muzicală: procedee de predare a unor unităţi de învăţare cu exemplificări; constituirea demersului didactic pentru realizarea unui învăţământ centrat pe elev.

4. Resurse metodologice şi resurse materiale specifice: metode de învăţământ adecvate lecţiei de educaţie muzicală utilizate pentru învăţarea unor elemente de limbaj, a unui cântec – după auz sau prin solfegiu, a unui instrument muzical; importanţa utilizării mijloacelor de învăţământ necesare pentru realizarea unei lecţii de calitate; clasificarea pe diverse criterii, a mijloacelor necesare pentru realizarea educaţiei muzicale specializate (mijloace audio, video, internet etc)

5. Mijloace specifice educației muzicale – exercițiul muzical, cântecul, jocul muzical, audiția muzicală; prezentare, exemplificare, rolul în activitatea de educație muzicală;

6. Repertoriului vocal/instrumental (cânece vocale, piese instrumentale, jocuri muzicale); stabilirea repertoriului vocal/ instrumental având în vedere capacitatea elevilor de redare vocală/instrumentală, particularităţile de vârstă,etc. abordări didactice;

7.Activități muzicale extracurriculare; selectarea repertoriului în funcţie de diferitelor manifestări artistice din şcoală (activităţi ocazionate de diferite evenimente, concurs interşcolar, judeţean, naţional, internaţional; abordări didactice;

8. Audiţia muzicală: act de educare a sensibilităţii auditive, afective, de formare a capacităţii de selectare a valorilor muzicale; locul şi rolul audiţiei muzicale în formarea şi dezvoltarea gustului estetic; procedee de audiţie activă cu muzică de genuri diferite având ca finalitate educarea elevilor prin şi pentru muzică.

9. Lecţia de educaţie muzicală/studii teoretic muzicale: corelarea cu mijloace de expresie ale altor discipline/ abordări interdisciplinare (literatură, istorie, geografie, educaţie plastică, educaţie fizică, dramaturgie, etc) ;

10. Creativitatea în lecţia de educaţie muzicală/studii teoretic muzicale; modalităţi de dezvoltare a creativităţii. formarea gândirii critice, reflexive, autonome şi creative; raportul dintre asimilarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor ;

11. Evaluarea, rolul evaluării în procesul de învăţământ, tipuri de evaluare specifice, demonstrarea eficienţei evaluării în lecţia de educaţie muzicală/studii teoretice muzicale.

BIBLIOGRAFIE PENTRU DIDACTICA SPECIALITĂŢII

Aldea, Georgeta, Munteanu, Gabriela, *Didactica educaţiei muzicale în învăţământul primar,* ediţia á II á, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005

Colecţia de manuale alternative

Creţu, C. *Curriculum diferenţiat şi personalizat*, Ed. Polirom, Iaşi, 1996

Cristea, G., *Managementul lecţiei*, Ed.Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2007

Chircev, E., *Sisteme de educaţie muzicală*, Ed.MediaMusica, Cluj-Napoca 2008

Csire Iosif *Educaţia muzicală din perspectiva creativităţii* Editura Univ. Muzică Bucureşti 1998

Cucoş, C., *Pedagogie,* Editura Polirom, Iași, 2002

Cucoş, C., *Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradele didactice*, Editura Polirom, Iași, 2009

Ilea, Anca (coordonator), Banciu Gabriel, Borzea Viorel, Gorgăneanu, Lucia Crinela, *Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară arte*, Bucureşti 2002, Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul Naţional pentru Curriculum

Lupu, Jean, *Educarea auzului muzical dificil*, Editura Muzicală, Bucureşti, 1988

Lupu, Jean, Stăneţi Mihaela - *Jocuri muzicale pentru copii mari şi mici*, Editura Sigma, 1999

Ministerul Educaţiei, *Curriculum Naţional*, Bucureşti, 1999

Ministerul Educaţiei şi Cercetării *Planuri- cadru de învăţământ* Bucureşti 2001-2009

Motora-Ionescu, A, şi Dogaru, A. *Îndrumător pentru predarea muzicii* clasele V-VIII, E.D.P., Bucureşti 1983

Munteanu, G. *De la didactică la educaţia muzicală* Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucuresti 1997

Munteanu,Gabriela. *Jocul didactic muzical* Editura Academiei de Muzică, Bucureşti, 1997

Munteanu,Gabriela., *Ghidul profesorului de educaţie muzicală*, Ed.Sigma, Bucureşti, 1999

Munteanu, Gabriela, *Didactica educaţiei muzicale*, ediţia á II á , Editura Fundaţia Romania de Mâine, Bucureşti 2007

Munteanu Gabriela, *Modele de educaţie muzicală*, Fundaţia Romania de Mâine, Bucureşti, 2008

Munteanu, Gabriela, *Sisteme de educaţie muzicală*, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti 2008

Neacşu, I.- *Metode şi tehnici de învăţare eficientă*, Ed. Militară, Bucureşti, 1990

Pașca, Eugenia-Maria, *Dimensiuni ale educației artistice*,volumul V, *Managementul activităților muzicale extracurriculare în educația formală și nonformală,* Iași, Editura Artes, 2009

Pașca, Eugenia-Maria, *Jocul muzical și creativitatea,* Iași, Editura Artes, 2010

Preda, V. *Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire*, UBB, Cluj, 1999

Radu, I.- *Didactica modernă*, Ed. Dacia, Cluj, 1995

Radu, I. T. - *Evaluarea procesului de învăţământ*, Bucureşti, EDP, 2001

Vasile, Vasile, *Pagini nescrise din istoria pedagogie şi á culturii româneşti*, EDP; Bucureşti, 1995

Vasile, Vasile, *Prefaţa la George Breazul*, *Pagini din istoria muzicii româneşti*, vol. VI, Editura muzicală, Bucureşti 2003

Vasile, Vasile, *Metodica educaţiei muzicale*, ediţia a II a Editura Muzicală, Bucureşti , 2004

Zoicaş-Toma, L. *Pedagogia muzicii si valorile folclorului* Editura Muzicală 1987

NOTĂ: *Sunt obligatorii documentele şcolare reglatoare în vigoare: planuri-cadru, programe şcolare, programele pentru examenele şi evaluările naţionale şi manualele cuprinse în Catalogul manualelor şcolare, valabile în învăţământul preuniversitar în anul susţinerii examenului*