

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №6 Энгельсского муниципального района»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»

ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

«Современная музыка»

г. Энгельс 2015

<p>«Одобрено» методическим советом образовательного учреждения</p> <p>«02» 06 2015 г.</p>	<p>«Утверждаю» Директор — Апарина Ирина Юрьевна</p> <p> (подпись)</p> <p>«09» 09 2015 г.</p>
---	---

Разработчик(и) — Ильина И.Х., преподаватель МБУДО «ДШИ № 6
ЭМР»

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Современная музыка» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области музыкально-теоретических дисциплин в детских школах искусств.

Данная программа направлена на всестороннее развитие эстетических взглядов, музыкальных и творческих способностей учащихся, призвана научить адекватно оценивать музыкальную среду сегодняшнего дня. Программа предназначена для учащихся ДШИ, имеющих желание и достаточные музыкальные способности для продолжения дальнейшего профессионального обучения.

Предлагаемая программа рассчитана на двухлетний срок обучения.

Программа рассчитана на детей 15-17 лет.

Недельная нагрузка по предмету «Современная музыка» составляет 1 час в неделю.

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме зачета. Возможны другие формы итоговой аттестации.

При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Современная музыка»

Общая трудоемкость учебного предмета «Современная музыка» при 2-летнем сроке обучения составляет 140 часов.

Из них: 70 часов – аудиторные занятия, 70 часов – самостоятельная работа.

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени				Всего часов
	1-ый год		2-ой год		
Полугодия	1	2	3	4	
Годы обучения	1-ый год		2-ой год		
Количество недель	16	19	16	19	70
Аудиторные занятия	16	19	16	19	70
Самостоятельная работа	16	19	16	19	70
Максимальная учебная нагрузка	32	38	32	38	140

Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Современная музыка» проводятся в групповой или мелкогрупповой форме (урок 1 раз в неделю по 45 минут).

Цель учебного предмета

Создать условия для формирования системы музыкально-эстетических ценностей подрастающего поколения в условиях массовой музыкальной культуры с опорой на знание эволюции музыкального искусства, его стилей и жанров.

Задачи учебного предмета

- дать учащимся достаточно полное представление об истории, музыкальных особенностях и основных направлениях современной музыки;
- формировать эстетический вкус учащегося на лучших образцах современной музыки;
- побуждать к оценке и осмысленному анализу услышанной музыки, развивать навыки критического отношения к музыкальным явлениям;
- выработать навыки поиска информации о музыкальных явлениях с помощью различных источников информации (книги, словари, справочники, энциклопедии, Интернет);
- подготовить наиболее одаренных детей к поступлению в профессиональные

учебные заведения.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию, освещение и хорошо проветриваться. Должна быть обеспечена ежедневная уборка учебной аудитории.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», должны быть оснащены пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видео-оборудованием, учебной мебелью

(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами), оформлены наглядными пособиями.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-методической и нотной литературой.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В предлагаемом курсе прослеживается процесс исторического развития и взаимодействия джаза и популярной музыки, анализируются их истоки, музыкальная специфика, социальные функции, характеризуются основные стили, направления, жанры и ведущие исполнители. Программа предполагает изучение тематики курса в несколько этапов:

- Творческие портреты западноевропейских композиторов XX века.
- История джазовой музыки.
- История развития рок-музыки.
- Авторская песня.
- Эстрадная и популярная музыка.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

1-й год обучения

№	Тема	Количество часов
1	Особенности и тенденции развития современного искусства	5

2	Творческие портреты западноевропейских композиторов XX века	20
3	История джазовой музыки Негритянские корни джаза Направления и разновидности джаза Музыкальный язык, инструменты Великие джазмены Современный джаз	10
	Итого:	35

2-й год обучения

№	Тема	Количество часов
1	Рок-музыка Рок-н-ролл и ритм-энд-блюз Классический рок Разновидности рока Рок в России	10 (2) (4) (2) (2)
2	Авторская песня История жанра, разновидности авторской песни Авторы-исполнители песен	3 (1) (2)
3	Эстрадная и популярная музыка Эстрадная песня, эстрадный оркестр Эстрадный театр	15 (2) (2)

	Рок-опера	(5)
	Музыка кино	(4)
	Поп-музыка	(2)
	Современные явления музыкальной жизни	7
	Итого:	35

Учебный материал распределяется по годам обучения. Каждый год обучения имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1-й год обучения

Тема 1. Стилевое многообразие мирового искусства XX века. Связь с историческими событиями. Отражение достижений научно-технического прогресса. Основные явления в искусстве.

Тема 2. Творческие портреты западноевропейских композиторов XX века.

Стилевое многообразие мирового искусства XX века. Авангардизм, урбанизм, неоклассицизм, экспрессионизм. Знакомство с композиторскими техниками.

Новая венская школа. Представители экспрессионизма: А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн. Новый звуковой мир. Тембр как главный выразительный элемент языка. Роль диссонанса. Атональность. Додекафония.

Немецкая музыка. К. Орф - композитор, педагог, режиссер, драматург. Новая система эстетического воспитания "Шульверк". Театр Орфа.

Новый этап в развитии французской музыки в XX веке. Проникновение в музыку ритмов жизни огромного города. Главные творческие принципы группы "Шести". Творческое переосмысление традиционных форм.

Английская музыка. Б. Бритттен. Вклад композитора в развитие национального музыкального театра, обновление стиля и выразительных средств английской музыки.

Представители американской музыкальной культуры.

Дж. Гершвин - первый американский композитор, завоевавший признание в мире.

Гершвин - основоположник национальной оперы. Симфонизация джаза.

Л. Бернстайн - выдающийся американский дирижер, композитор, просветитель.

Тема 2. История джазовой музыки.

Происхождение термина "джаз". Общее понятие джаза как уникального сплава европейских и африканских музыкальных традиций. Импровизация как основополагающий метод творчества в джазе, основанный на единстве процесса создания и исполнения музыки. Негритянские корни джаза. Важнейшие жанры негритянской музыки США: спиричуэл, госпел, уорк-сонг - возникновение жанров, интонационные и ритмические особенности.

Театр менестрелей - строение спектакля, персонажи.

Регтайм - самобытный американский жанр фортепианной музыки. Происхождение термина "регтайм". История возникновения и формирования жанра под влиянием негритянских танцев, менестрельных песен, бытовой музыки белых. Скотт Джоуплин - король регтайма.

Блюз. Происхождение термина "блюз". Общее понятие блюза как традиционного жанра афроамериканской музыки. Художественный уровень поэтического текста в блюзе и его музыкально - выразительные средства. Стилиевые периоды блюза: сельский (архаический), классический (городской), ритм - энд - блюз. Ведущие исполнители блюза.

Разделение джазовой музыки на "горячий" ("hot") и "сладкий" ("sweet") джаз.

Особенности hot-джаза: тесная связь с африканскими истоками, экспрессивность, эмоциональность, главенство ритмической и мелодической выразительности, тяготение к импровизационной свободе.

Sweet-музыка - понятие характеризующее некоторые направления танцевальной и песенной музыки с элементами джаза и коммерциализованный джаз. Типичные черты: умеренные темпы, приглушенное звучание, смешение тембров, закругленность мелодических фраз, тщательная аранжировка.

Музыкальный язык джаза. Мелодия и гармония джаза (блюзовый звукоряд, блюзовые ноты, декламационно-речитативный тип интонаций, шаут-сонг). Ритм как наиболее характерное выразительное средство джаза, тесно связанное с традициями африканского фольклора. Африканская "перекрёстная ритмика" и джазовый офф - бит. Понятие свинга как выразительного средства в джазе.

Инструментарий в джазе. Преобладание инструментов европейского типа. Специфика игры, восходящая к традициям негритянского фольклора: ритмическая и мелодическая группы ансамбля, перкуссивность, граул-эффекты духовых инструментов, приёмы вибрато, глиссандо и т.д.

Классический джаз: формирование на основе афроамериканского фольклора, музыки цветных креолов и архаического джаза. Характерный состав классического джаз-бэнда.

Стилистические особенности новоорлеанского (традиционного) джаза.

Распространение негритянского джаза за пределы Нового Орлеана.

Новоорлеанский диксиленд. Возникновение диксиленда в результате подражания белых музыкантов негритянским образцам классического джаза. "Переселение" джаза в Чикаго в результате миграции негритянского населения на север.

Свинг - смысловые значения, истоки. Формирование классического свингового стиля в первой половине 30-х годов и его отличительные признаки. Особенности инструментального состава биг-бэнда, группировки инструментов, исполнительской техники. Эпоха свинга (1935 - 1945 гг.) и её "законодатель" биг-бэнд Б. Гудмена. Гармоничное сочетание традиций негритянского джаза с европейской исполнительской манерой.

Многообразие жанровых направлений и стилей. Би-боп, кул-джаз, прогрессив: основные различия в манере исполнения, в композиционном строении, в метроритмических особенностях и интонационном строе. Ведущие музыканты.

Творческие портреты великих джазменов. Л. Армстронг, Б. Гудмен, Г. Миллер, Д. Эллингтон, Д. Гиллеспи, Ч. Паркер, певицы Б. Смит, Б. Холидей, Э. Фитцджеральд.

Джаз в СССР и России. Тесная связь советского эстрадно-джазового искусства с различными видами и жанрами художественного творчества. Концертные эстрадные оркестры популярно-развлекательной музыки. Театрализованные представления в духе мюзик-холла. Джазовые фестивали в России. Дни джаза в Архангельске.

Современный джаз, его направленность на тонких знатоков и любителей "интеллектуального" джаза. Хард-боп, фанки, соул, фри-джаз, модальный джаз, фьюжн. Стилиевые сплавы: боссанова, джаз-рок, симфоджаз. Экспериментальные направления: интуитивный джаз, этноджаз.

2-й год обучения

Тема 1. Рок-музыка.

Ритм-энд-блюз - стиль афроамериканской музыки. Возникновение стиля в результате объединения традиций блюза и госпел с особенностями свингового оркестра. Состав ансамбля, играющего в стиле ритм-энд-блюз.

Коммерческая модификация ритм-энд-блюза - рок-н-ролл - смягченный вариант ритм-энд-блюза с облегченной аранжировкой и простыми текстами. Рокэбилли.

Классический рок. Перемещение центра рок-музыки в Англию. Связь ритм-энд-блюза с традициями бытового музицирования - скиффл. История успеха "Битлз". Творческий портрет группы. Влияние "Битлз" на развитие рок-музыки. Рок-группы 60-70-х гг.

Разновидности рока. Хард-рок - главный стиль рок-музыки, его влияние на другие стили. Хэви-металл (традиционный, поп металл, с попытками мелодизма и менее

грубыми текстами, "радикальный" металл с интенсивным звучанием по темпу и громкости). Панк-рок - воплощение тотального нигилизма и музыкальных принципов крутого рока. Стилиевые сплавы: фолк-рок, джаз-рок, барокко-рок, кантри-рок.

Рок в России. Особенности появления рок-музыки в нашей стране, вызванные общественно-исторической ситуацией. "Подпольная" жизнь русского рока. Подражание западным рок-группам. Особое наполнение термина "рок", отразившееся на приоритете текстов в русском роке. Наиболее яркие представители разных направлений рок-музыки.

Тема 2. Авторская песня.

Песня - самый распространенный жанр музыкального творчества. Фольклорные истоки авторской песни - творчество средневековых поэтов-музыкантов. Черты авторской песни: лирическое или шуточное содержание, многовариантность текста и музыки, традиционный инструмент - гитара, авторы - в основном любители, часто автор и исполнитель - одно и то же лицо.

Разновидности авторской песни. Романс и баллада, политическая сатира, туристская песня, лирические и шуточные песни, военные казачьи и дворовые песни.

Клубы самодеятельной песни. Фестивали самодеятельной песни.

Авторы-исполнители песен: Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Галич, Ю. Визбор, В. Долина, Т. и С. Никитины, А. Розенбаум, О. Митяев.

Тема 3. Эстрадная и популярная музыка.

Эстрада - значения слова: сценическая площадка и эстрадное искусство. История эстрады. Основные жанры: сценки, фельетоны, куплеты, конференс, эстрадная песня.

Эстрадный оркестр, введение электромузыкальных инструментов.

Эстрадная песня. Шлягер. Исполнители песен на эстраде: А. Вертинский, К. Шульженко, М. Магомаев, А. Пугачева,

Создатели песен: поэт, композитор, авторы, слов и музыки. Аранжировка, инструментовка, импровизация.

Национальные жанры эстрадной песни. Пути развития песенных жанров в разных странах. Особенности каждого из этих жанров. Родственники песни: романс, серенада, баллада, шансон, канцона. Выдающиеся исполнители: Т. Кутуньо, Ф. Синатра, Э. Пиаф, Ш. Азнавур, Д. Дассен.

Эстрадный театр - история и современность. Оперетта, водевиль, варьете. Особенности жанров эстрадного театра: развлекательность, простота сюжетной интриги, доступность музыкального языка, обилие сценических эффектов.

Мюзикл - американская трансформация оперетты. Влияние джаза на музыкальный язык спектакля.

Рок-опера. Проблема синтеза академической и серьезной музыки. Взаимодействие драматургии и структуры оперы и музыкального языка рок-музыки. Рок-оперы отечественных композиторов (А. Журбин "Орфей и Эвридика", А. Рыбников "Юнона и Авось").

Классика жанра - рок-опера Э.Л. Уэббера "Иисус Христос - суперзвезда". Синтез различных художественных языков и различных концепций: рассказ о проблемах современности через жизнь Иисуса Христа.

Музыка кино, ее роль в раскрытии идейной, художественной концепции фильма. Работа в кино И. Дунаевского, А. Петрова, М. Таривердиева, М. Дунаевского.

Популярная музыка - музыка максимально задействованная в каналах средств массовой информации и коммуникаций с целью ее наибольшего распространения. Коммерциализация - один из признаков поп-музыки. Диско - стиль танцевальной музыки 70-х гг., вариант музыки соул, с акцентированным ритмом и насыщенным электронным звучанием. Дискотека, диск-жокей.

Фольклорные истоки поп-музыки. Реггей - современный музыкальный фольклор Ямайки. Рэп - своеобразная ритмизованная декламация, сопровождающая уже звучащий фрагмент. Излюбленная музыка танцоров стиля "брейк" и "хип-хоп".

Новая волна - подчеркнутое внимание к ритму и танцевальной функции музыки, сведение к минимуму любых проявлений виртуозности, тщательная работа со звуковым балансом. Огромное значение визуальной подачи музыки: костюмы, грим, освещение, сценография).

Техно - стиль электронной музыки, характеризующийся искусственностью звука, акцентом на механических ритмах.

Рейв - особая культура поклонников техно. Основные разновидности музыкального стиля создаются диск-жокеями с помощью специальных приемов: микстов, сэмплинга, соединения треков и т.д. основной инструмент в музыке техно - ритм-компьютер (драм-машина).

Поп-индустрия, шоу-бизнес - индустрия развлечений. Поп-музыка - объект шоу-бизнеса. Основные источники прибылей: продажа дисков, видео, инструментов и сувениров, авторских прав, реклама. Главные действующие лица - продюсер и менеджер. Хит-парады - списки самых популярных синглов и альбомов недели, месяца.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

По окончании освоения программы **учащиеся должны знать:**

- основные стили и направления музыкального искусства XX века и их особенности;
- жанры музыкальных произведений;
- сведения о представителях музыкального искусства XX века;
- произведения отечественных и зарубежных музыкантов XX века.

учащиеся должны уметь:

- анализировать музыкальное произведение, его форму, стиль, понимать музыкальные образы.

- выражать словами свои музыкальные впечатления и эмоциональные реакции на музыку.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в год.

При проведении итоговой аттестации может применяться форма зачета.

Критерии оценки

- При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:
 - формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
 - сформированность коммуникативных навыков, развитие музыкального мышления;
 - степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Занятия по курсу современной музыки ориентированы на всестороннее развитие учащихся. Настоящая программа отражает разнообразие явлений современной музыкальной культуры.

Основной формой учёта успеваемости является выставление отметок на уроке. После изучения каждого раздела проводится самостоятельная работа, включающая в себя обязательные формы работы: викторина из музыкальных номеров и устный или письменный опрос. Формы опроса (по выбору учащегося) могут быть различными: устный ответ, тестовые задания, создание презентации, слайд-шоу по творчеству композитора, исполнителя или произведения изучаемого в рамках данного предмета.

При планировании самостоятельной работы обучающихся по предмету «Современная музыка» учитываются все виды внеаудиторной работы.

Отводимое для внеаудиторной работы время может быть использовано на выполнение обучающимися домашнего задания, посещение ими учреждений культуры: филармоний, театров, концертных залов, музеев и др., а также участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности.

Важной составляющей внеаудиторной деятельности обучающихся является работа с различными справочными материалами (словари, справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсами и т.д.) с целью получения дополнительных теоретических и исторических сведений. Посещение учреждений культуры, участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения является неотъемлемой частью самостоятельной деятельности учащихся.

Продуктивная внеаудиторная деятельность учащихся позволяет преподавателю более эффективно использовать время аудиторных занятий.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыка XX века: 4 год обучения. - М.: Музыка, 2004.
2. Акимова Л.Д. Музыкальная литература: Дидактические материалы. Вып. 4. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002.

3. Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. - М.: Практика, 2010.
4. Бернштейн Л. Концерты для молодежи. - Л.: Советский композитор, 1990.
5. Билькис Е. Джаз - музыка XX века // Музыка и ты: Альманах для школьников. В. 8. - М.: Советский композитор, 1989.
6. Воробьева Т.А. История ансамбля "Битлз". - Л.: Музыка, 1990.
7. Гаврилов А. Что такое рок? // Музыка и ты: Альманах для школьников. В. 8. - М.: Советский композитор, 1989.
8. Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла: Книга для чтения. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004.
9. Зубарева Л.А., Власенко Л.Н. История развития музыки: Учебное пособие. - Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРА, 2006.
10. Кадцын Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи): Учебное пособие. - Екатеринбург, 2006.
11. Конен В.Д. Рождение джаза. - М.: Советский композитор, 1984.
12. Панасье Ю. История подлинного джаза. - Л.: Музыка, 1978.
13. Примерные учебные планы: образовательных программ дополнительного образования детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных школ и детских школ искусств. - М.: МетодИздат, 2001.
14. Разаков В.Х. Художественная культура XX века: Типологический контур. - Волгоград: Изд-во ВГУ, 1999.
15. Современная музыка: История джаза и популярной музыки: Программа: Проект для детских музыкальных школ (эстрадная специализация). - М., 1986.
16. Цукер А. У истоков рок-оперы. // Музыка и ты: Альманах для школьников. В. 9. - М.: Советский композитор, 1990.
17. Энциклопедия для детей Аванта+: Искусство: том 7, часть 3: Музыка. Театр. Кино. - М.: Аванта, 2004.