

«Принято»
на заседании педагогического совета
ДШИ им. Ф.Ахмадиева
Протокол № 1
от 29 августа 2018 года

«Утверждаю»
Директор ДШИ им. Ф.Ахмадиева
Е.Р.Фасхутдинова
Приказ № 11
от 31 августа 2018 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

Программа по учебному предмету
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

2-летний срок обучения

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

Цели и задачи учебного предмета;

Срок реализации учебного предмета, календарный план;

Ожидаемые результаты;

2. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план;

Содержание программы по годам обучения;

3. Методическое обеспечение программы

Критерии оценки;

Список рекомендуемой литературы;

Пояснительная записка

Образовательная программа по предмету "Современная музыка" предназначена для учащихся ДМШ и ДШИ. Она направлена на всестороннее развитие эстетических взглядов, музыкальных и творческих способностей учащихся, призвана научить адекватно оценивать музыкальную среду сегодняшнего дня. Необходимость введения предмета "Современная музыка" обусловлена возрастающей ролью массовой музыкальной культуры в жизни современного общества и молодежи, с определенными художественными достижениями в этой области, с общей тенденцией современной музыки к взаимодействию различных стилей.

Цель программы: "Современная музыка" 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.

Основные задачи курса:

Образовательные:

- дать учащимся достаточно полное представление об истории, музыкальных особенностях джаза и основных видов современной эстрадной, рок- и поп-музыки;
- формировать эстетический вкус учащегося на лучших образцах джазовой, эстрадной и популярной музыки;
- знакомство с терминологией, языковыми единицами, стилевыми особенностями жанров и направлений 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, журнальные и газетные публикации, Интернет, видеофильмы и др.);

Развивающие:

- развить умение сознательно и эмоционально слушать музыку;
- развить творческое мышление, внимание, музыкальные способности (музыкальную память, гармонический слух, чувство ритма);
- расширение музыкального кругозора учащихся.

Воспитательные:

- воспитать музыкально-познавательные потребности;

- способствовать формированию эстетически значимой системы ценностей и музыкального вкуса.

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.

Сроки реализации программы (семилетний курс обучения). Программа предназначена для учащихся 6, 7 классов. Основной формой учебной работы в классе является урок (согласно учебным планам 0,5 часа 1 раз в неделю).

Ожидаемые результаты освоения программы.

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

Формы подведения итогов реализации программы:

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. Итоговая аттестация включает два направления: викторину и опрос. Формы опроса (по выбору учащегося) могут быть различными: устный ответ на вопросы теста коллоквиума. Создание презентации, слайд-шоу по

творчеству композитора, исполнителя или произведения изучаемого в рамках данного предмета.

I. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА (1-й год обучения)

№	Тема	Количество часов
1	Творческие портреты западноевропейских композиторов XX века	3,5
2	История джазовой музыки Негритянские корни джаза Направления и разновидности джаза Музыкальный язык, инструменты Великие джазмены Современный джаз	11 (1,5) (2,5) (1) (5) (1)
	Итого:	15

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА (2-й год обучения)

№	Тема	Количество часов
1	Рок-музыка Рок-н-ролл и ритм-энд-блюз Классический рок Разновидности рока Рок в России	4 (1) (1) (1) (1)
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 Рок-опера Музыка кино Поп-музыка	8 (2) (1,5) (1,5) (1) (2)

Итого:	15
--------	----

Количество учебных часов в каждом учебном году - 17, неуказанные в планах часы отводятся для проведения самостоятельных работ по изученной теме.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1-й год обучения

Тема 1. 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. Бриттен. 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 "перекрестная 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. Стилистые 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, конферанс, 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.

Критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации

5 («отлично») - содержательный и грамотный (с позиции русского языка) устный

или письменный ответ с верным изложением фактов. Точное определение на слух тематического материала пройденных сочинений.

4 («хорошо») - устный или письменный ответ, содержащий не более 2-3 незначительных ошибок. Определение на слух тематического материала также содержит 2-3 неточности негрубого характера или грубую ошибку и 1 незначительную.

3 («удовлетворительно») - устный или письменный ответ, содержащий 3 грубые ошибки или 4-5 незначительных. В определении на слух тематического материала допускаются: 3 грубые ошибки или 4-5 незначительные. В целом ответ производит впечатление поверхностное, что говорит о недостаточно качественной или непродолжительной подготовке обучающегося.

2 («неудовлетворительно») - большая часть устного или письменного ответа неверна; в определении на слух тематического материала более 70% ответов ошибочны.

Список 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. Бернстайн 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.