

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Городище»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Эстрадный вокал»**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
Современная музыка**

2016 год

«Рассмотрено»
методическим советом
МБУ ДО «ДШИ с. Городище»
Дата рассмотрения «18 » 03. 2016

«Утверждаю»
директор МБУ ДО «Детская школа
искусств с. Городище»
Дата утверждения 03. 06. 16
Приказ № 100

«Принято»
Педагогическим советом
МБУ ДО «ДШИ с. Городище»
Дата рассмотрения
«28 » 05. 2016

Разработчик:

Андреев
Наталья Николаевна, Насонова Вера Ивановна
преподаватель эстрадного отделения
МБУ ДО «ДШИ с. Городище»

Рецензент:

Педагог высшей квалификации
отличник народного просвещения
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
Старооскольского педагогического колледжа
Н.А. Ефремов

Сроки реализации программы (4(5) летний курс обучения). Программа предназначена для учащихся 4 класса. Основной формой учебной работы в классе является урок (согласно учебным планам 1 час 1 раз в неделю). Форма урока - групповая.

Ожидаемые результаты освоения программы.

По окончании освоения программы учащиеся должны знать:

-знать основные стили, направления, жанры и ведущих исполнителей популярной музыки и джаза;

-иметь представление о современной популярной музыке (эстрада, массовая политическая песня, шансон, шлягер, поп- и рок-музыка) 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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

№	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)
3	Рок-музыка Рок-н-ролл и ритм-энд-блуз Классический рок Разновидности рока Рок в России	4 (1) (1) (1) (1)
4	Авторская песня История жанра, разновидности авторской песни Авторы-исполнители песен	3 (1) (2)
5	Эстрадная и популярная музыка Эстрадная песня, эстрадный оркестр Эстрадный театр	8 (2) (1,5)

	Рок-опера Музыка кино Поп-музыка	(1,5) (1) (2)
	Итого:	30

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Творческие портреты западноевропейских композиторов XX века.

Стилевое многообразие мирового искусства XX века. Авангардизм, урбанизм, ~~и~~ классицизм, 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 ~~искусства~~. 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. Гershvin - первый американский композитор, завоевавший признание в ~~мире~~. Гershвин - 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: спирчуэл, 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 Джоплин - 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. Стилевые периоды блюза: сельский ~~африканский~~, 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, ~~выразительность~~, главенство ритмической и мелодической выразительности, тяготение к импровизационной свободе.

Sweet-музыка - понятие характеризующее некоторые направления танцевальной и ~~танцевальной~~ музыки с элементами джаза и коммерциализированный джаз. Типичные черты: ~~умеренные~~ темпы, приглушенной звучание, смешение тембров, закругленность ~~мелодических~~ фраз, пышательная аранжировка.

Музыкальный язык джаза. Мелодия и гармония джаза (блузовый звукоряд, блузовые 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, перкуссионность, граул-эффекты духовых инструментов, приёмы вибратора, 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, источники. 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. Стилевые сплавы: боссanova, джаз-рок, симподжаз. Экспериментальные направления: интуитивный джаз, этноджаз.

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. Рокэйбли.

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. Стилевые 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 3. 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 4. 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 электромузикальных инструментов.

Эстрадная песня. Шлягер. Исполнители песен на эстраде: А. Вергинский, 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: романсы, серенада, баллада, шансон, канциона. 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 Эвридида", 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 шоубизнеса. 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.

Список литературы:

Аверьянова О.И. Отечественная музыка XX века: 4 год обучения. - М.: Музыка, 2004.

Акимова Л.Д. Музыкальная литература: Дидактические материалы. Вып. 4. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002.

Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. - М.: Практика, 2010.

Бернстайн Л. Концерты для молодежи. - Л.: Советский композитор, 1990.

Билькис Е. Джаз - музыка XX века // Музыка и ты: Альманах для школьников. В. 8. - М.: Советский композитор, 1989.

Воробьева Т.А. История ансамбля "Битлз". - Л.: Музыка, 1990.

Гаврилов А. Что такое рок? // Музыка и ты: Альманах для школьников. В. 8. - М.: Советский композитор, 1989.

Енукидзе Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла: Книга для чтения. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2004.

Зубарева Л.А., Власенко Л.Н. История развития музыки: Учебное пособие. - Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРА, 2006.

Кадцын Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия (эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи): Учебное пособие. - Екатеринбург, 2006.

Конен В.Д. Рождение джаза. - М.: Советский композитор, 1984.

Панасье Ю. История подлинного джаза. - Л.: Музыка, 1978.

Примерные учебные планы: образовательных программ дополнительного образования детей по видам музыкального искусства для детских музыкальных школ и детских школ искусств. - М.: МетодИздат, 2001.

Разаков В.Х. Художественная культура XX века: Типологический контур. - Волгоград: Изд-во ВГУ, 1999.

Современная музыка: История джаза и популярной музыки: Программа: Проект для детских музыкальных школ (эстрадная специализация). - М., 1986.

Цукер А. У истоков рок-оперы. // Музыка и ты: Альманах для школьников. В. 9. - М.: Советский композитор, 1990.

Энциклопедия для детей Аванта+: Искусство: том 7, часть 3: Музыка. Театр. Кино. - М.: Аванта, 2004.