Алексеева Ольга Евгеньевна

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

Детская музыкальная школа г. Апатиты.

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

художественно-эстетической направленности

«Современная музыка»

Возраст обучающихся – 12-15 лет

Срок реализации программы – 2года.

Пояснительная записка.

Предмет «Современная музыка» в детских музыкальных школах и школах искусств является составной частью семилетнего учебного плана ОП «Музицирование» и «Эстрадно-джазовое исполнительство» (Примерные учебные планы для ДШИ. 2003,2005). В системе теоретического цикла он является итогом курса музыкальной литературы, «синтетической репризой» предыдущих художественных направлений на современном этапе (О.А. Марен, статья «Проблемы художественного стиля в курсе музыкальной литературы»), изучает стилевое многообразие музыкальной культуры, знакомит с музыкой ХХ века (от музыки авангарда до джаза): это произведения современных российских композиторов — Г. Свиридова, А. Шнитке, Э. Денисова, Б. Тищенко, В. Гаврилина, С. Слонимского, С. Губайдулиной и джазовая классика.

Предлагаемая программа является экспериментальной. Содержит методическую записку и учебно-календарный план, рекомендации по изучению каждой темы и музыкальный материал. Порядок прохождения тем курса и количество часов может варьироваться преподавателем в зависимости от уровня подготовки учащихся и основной направленности работы. Может использоваться в качестве программы по музлитературе для обучающихся по ОП «Раннее профессиональное развитие», ОП «Эстрадно-джазовое исполнительство», ОП «Музицирование»,

Программа разработана на основе примерной программы и методических рекомендаций по учебной дисциплине «Музыкальная литература для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств» /Автор А.И. Лагутин — М., 2002; Примерных тематических планов по предмету "Музыкальная литература": Для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) / Е. Б. Лисянская – Министерство культуры СССР, Всесоюзный методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры. – М., 1990; программы для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-8 классы» /Авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак – М.: Дрофа, 2008.

Рассмотрим существующие методики преподавания музыкальной литературы в ДМШ.

Теоретическим обобщением является пособие А. И . Лагутина (1982), не потерявшее своей актуальности и сегодня. Автор выстроил курс музыкальной литературы на основе историко-монографического подхода. Осветил вопросы организации учебного процесса (типы уроков, их структуру, дидактические и психологические основы), основные методы обучения. А. И . Лагутин указал на то, что в музыкальной педагогике используются не только специфические, но и общедидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и поисковый.

И.А. Гивенталь в 1987 г., определяя главной задачей курса музыкальной литературы научить слышать и понимать музыку как содержательное искусство, имеющее свои специфические законы, предлагала историко-хронологическое расположение материала, но не исключала и жанровый подход.

Е.Б. Лисянская в 1990г., отказалась от стереотипов, определяя главной задачей курса музыкальной литературы научить слышать и самостоятельно анализировать музыкальное произведение, предложила жанровую структуру учебного материала, основанную на принципе возвращения к пройденному на новом этапе.

В одном из последних изданий (2007) «Как преподавать музыкальную   литературу» обобщён опыт отечественных и зарубежных педагогов: приёмы активизации музыкального восприятия (Т. Новицкая), методика проблемного обучения (И. Филиппова), работа по письменному анализу музыкального произведения (Н. Виденеева), нетрадиционные средства постижения музыки для активизации эмоциональной сферы (Т. Рыбкина), представление о музыкальных формах и стилях через межхудожественные ассоциации (Л. Фрейверт).

Методика преподавания музыкальной литературы накопила значительные ресурсы. Ей посвящены программы, пособия, статьи. Но современные социокультурные реалии (огромный поток информационного материала, поглощаемого учащимися в образовательных учреждениях; занятость детей в секциях, кружках помимо ДМШ), сокращают   время для освоения учебного материала, влияют на качество восприятия необходимой информации, что обусловливает дальнейший методико-технологический поиск. Отсюда идея создания программы, в которой предлагается новая интерпретация жанрового подхода в обучении музыкальной литературе с целью оптимизировать процесс познания.

Программу характеризует взаимосвязь с выше перечисленными образцами, проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные положения программы, разработанной Е.Б. Лисянской, связанные с идеей «спирали» (принципом возвращения к пройденному на новом этапе). Создание проекта обусловлено введением предмета «Современная музыка» в учебные планы 2005 г. и выделением его из курса музыкальной литературы; отсутствием программ по «Современной отечественной музыке второй половины ХХ века»; обновлением музыкального материала и модернизацией действующих программ в соответствии с сегодняшними требованиями. Предлагаемая структура образовательной программы, в основе которой лежит жанровый, а не хронологический принцип изучения произведений, позволяет обратиться к творчеству большего числа авторов в различных жанрах искусства разных эпох и национальных школ, через музыкальные жанры в музыке проявляются эстетические позиции каждой эпохи.

Данная программа позволяет использовать межпредметные связи (история, литература, изобразительное искусство, сольфеджио), которые расширяют границы знаний музыкальной литературы и кругозора учащихся. Полученные знания на уроках музыкальной литературы, должны стать базой для дальнейшего освоения мира искусства и составления собственного мнения о нём.

Опора на изучение современной отечественной музыкальной литературы побуждает интерес детей к национальным традициям, к русской истории в целом, воспитывает нравственность, патриотизм. Авторская позиция базируется на принципе неразрывности развития интеллекта учащегося и его эмоционального мира. Привлечение слуховых и зрительных образов, связанных с музыкальным и изобразительным искусствами, позволяет более интенсивно воздействовать на эмоциональную сферу детей и расширить содержание предмета.

В процессе ознакомления с курсом современной музыки слушатели учатся давать оценку явлениям музыкальной культуры, осознанно воспринимать элементы музыкальной речи прошлого и современности, ориентироваться в своих ощущениях, чувствах. Приобретение учащимися умения применять в самостоятельном знакомстве с музыкой различные технические средства, пользоваться средствами массовой информации, справочной и другой специальной литературой также решает задачи воспитания и развития личности.

Цель предмета:формирование слушательского интереса подростков, направленного в сторону «большого» искусства, знакомство с творчеством видных отечественных композиторов второй половины ХХ века, формирование эстетически значимой системы ценностей и музыкальных вкусов.

Задачи предмета:знакомство учащихся с особенностями музыкального искусства ХХ века, путей его развития в условиях интернационализации музыкальной речи; проявления фольклорных элементов; с созданием звуковых эффектов с помощью синтезатора, знакомство с новыми композиторскими технологиями и их отражением в нетрадиционной нотной записи; введение школьников в богатый мир современной музыкальной жизни, участниками которой они становятся, воспитания умения ориентироваться в окружающей их звуковой среде.

Ожидаемые результаты: после изучения данного курса учащиеся должны свободно:

- ориентироваться в разнообразии современных музыкальных стилей и направлений;

- знать основные особенности творчества изучаемых авторов и исполнителей;

- узнавать на слух изучаемые музыкальные произведения;

- уметь высказывать свою точку зрения на музыкальные явления современности.

В рамках данного курса формируется навык сознательного, эмоционального восприятия музыкальных произведений различных стилей и жанров, а также умение грамотно излагать свои впечатления о них. Таким образом, музыкальная литература представляется тем самым предметом, который в большей степени способствует расширению слушательской аудитории, воспитывает ее эстетический вкус и потребности. Этап обучения «Современной музыке» вызывает большой интерес среди учащихся, они приносят свои записи, книги, исполняют произведения различных авторов.

Требования к ЗУН:

* оперировать терминами и понятиями, характеризующими отечественную современную и джазовую музыку;
* знать историю музыки второй половины ХХ века, уметь охарактеризовать основные направления, уметь отличить на слух джазовую музыку;
* знать музыкальные инструменты, используемые в современных камерных ансамблях, джазе, знать композиторов и современных исполнителей.

Срок реализации программы рассчитан на два последних года при семилетнем обучении. В соответствии с учебным планом, на предмет «Музыкальная литература» отводится 34 часа из расчёта 0,5 часа в неделю. Форма обучения групповая.

Возрастные границы обучающихся от 12 до 15 лет.

Методическое обоснование программы.

Содержание курса реализуется на основе принципов последовательности, системности, обобщения, а также при помощи следующих методов**:**

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;

- метод эмоциональной драматургии;

- метод интонационно-стилевого постижения музыки;

- метод художественного контекста;

- метод междисциплинарных взаимодействий;

- метод проблемного обучения;

- метод сравнения.

Изучение материала предполагает сочетание лекционных занятий с элементами дискуссий с различными формами самостоятельной работы (прослушивание произведений с их последующим анализом, доклады, рефераты, оформление альбомов, творческих зарисовок и т.д.). Из форм учебных занятий также возможны: «круглый стол», практикум, конференция, дискуссия, ток-шоу, семинар. Контрольные уроки строятся на творческих и тестовых заданиях — проведение итоговых уроков-викторин, уроков-концертов, творческих мастерских, литературно-музыкальных уроков-палитр и т.д. (Примеры итоговых уроков даны в сборнике «Музлитература в ДМШ на современном этапе», - М, 1997, с.35, а рекомендации по их проведению в Примерной программе по учебной дисциплине «Музыкальная литература», - М., 2002, с.80). В течение учебного года преподаватели проводят поэтапную диагностику успешности усвоения программного материала:

Первый этап (промежуточная аттестация) – контрольные уроки в виде открытых занятий с последующим анализом результатов, викторин, кокурсов, опросов, тестов, концертной деятельности.

Второй этап (итоговая аттестация) – контрольный урок. Викторина и тестирование в конце года.

К дидактическим материалам относятся:

1. Приложение к программе – календарно-тематическое (поурочное) планирование.

2. Учебные пособия и рабочие тетради.

3. Аудиопособие по музыкальной литературе для учебных заведений. Эксклюзивный издатель и поставщик «Музыкальный Издательский Дом Ландграф».

4. Видеофильмы изучаемых опер, балетов.

Информационно-коммуникационные средства:

1.«Антология русской симфонической музыки» (8 CD).

2.«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 CD).

3.«Большая энциклопедия России. Искусство России» (CD).

4.Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (CD).

5.«Мелодия духа». - СПб.: Успенское подворье Оптиной пустыни, 2008 (DVD).

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, телевизор с DVD плеером и музыкальный центр.

Учебно-практическое оборудование*:* музыкальный инструмент, аудиторная доска, библиотека с учебной и художественной литературой по музыке

Условия реализации программы.

Организационно-методические: связь с городским методическим объединением для успешной координации работы; постоянная связь с другими учреждениями данного профиля обмена методическими находками, проведения творческих встреч, фестивалей, олимпиад;

непосредственная связь с методкабинетом и Мурманским колледжем искусств: консультации, курсы повышения квалификации, участие детей в олимпиадах.

Материально-технические: просторные, хорошо освещённые и проветриваемые помещения; удобные парты и стулья.

Организационно-педагогические средства: образовательные программы; методические разработки и рекомендации;

Работа с родителями: организация открытых уроков и уроков-концертов, совместное посещение концертов. Педагогическое просвещение: родительские собрания, индивидуальные беседы, пропаганда научно-популярной и педагогической литературы.

ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ.

Первый год обучения.

В ходе изучения музлитературы в IV и V классах учащиеся получили представление о венской классической школе, о творчестве композиторов-романтиков; познакомились со значением различных выразительных средств в создании музыкального образа; с музыкальными инструментами и оркестрами, певческими голосами и хорами, с малыми и крупными музыкальными формами, с оперной и балетной музыки, русской народной музыкой и ее использованием композиторами в своём творчестве. В VI классе вводятся обобщающие темы, такие как «Современность в музыке», «Традиции и новаторство», «Духовность и духовная музыка», «Музыка и живопись». Они помогают синтезировать накопленные знания, рассматривать творчество композиторов в историческом и художественном значении, темы параллельно изучаются и закрепляются в курсе русской музыкальной литературы XVIII – XIX веков.

№ п/п	Наименование тем и разделов	Количество часов
	Современная и классическая музыка.	2
1	Современность в музыке.	
2	Классическая музыка в современной аранжировке.	
	Отечественная музыкальная культура второй половины ХХ века.	2
3	Новый музыкальный язык.	
4	Современные композиторские техники.	
5	С.Губайдуллина. Vivente non vivente для синтезатора и магнитофона. Э.Денисов «Пение птиц»	
	Песня в творчестве композиторов ХIХ – ХХ веков. Народные истоки.	2
6	Вокальные циклы. Ф.Шуберт – Г.Свиридов	
7	Вокальные циклы В.Гаврилина «Русская тетрадь», «Вечерок».	
8	Народная песня в симфонической и оперной музыке XIX века.	
9	Песенный жанр в драматическом спектакле и оркестровой музыке ХХ века. Р. Щедрин.	
	Духовность и духовная музыка. Старинные жанры в современной музыке.	3
10	Жанр хорового концерта в русской музыке XVIII века. Д. Бортнянский	
11	Жанр хорового концерта в отечественной музыке XX века. Г.Свиридов «Пушкинский венок».	
12	И.Бах «Страсти по Матфею» В. – Лобос «Бразильская бахиана №5».	
13	Л.Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда»	
14	Жанр оратории и кантаты. И.Бах – В. Гаврилин хоровая симфония-действо «Перезвоны».	
	Слияние музыки разных веков и стилей.	4
15	Путь развития симфонии от венского классицизма до авангарда ХХ века. Стилевой симбеоз Первой симфонии А. Шнитке.	
16	Балетный жанр в музыке ХХ века. Новые тенденции.	
17	Ж. Бизе «Кармен» - Родион Щедрин «Кармен-сюита».	
18	Б. Тищенко. Хореографические размышления «Ярославна»	
19	Телебалеты В.Гаврилина. «Анюта». Театр Б. Эйфмана.	
	Музыка и живопись.	1
20	Э.Денисов.Творческий портвет.	
	Контрольные уроки.	1
		17

2 год обучения.

Дети завершили знакомство с современной классической музыкой, получили представление о её характерной особенности - взаимодействии стилей разных столетий, о новом музыкальном языке, формах, гармонических особенностях. Сделали вывод о том, что музыка, основанная на другой народной культуре, написанная в другой эпохе, по выраженным в ней мыслям и чувствам, по своим идеалам может быть современна и близка людям, живущим в XXI веке. Слушательский опыт поможет им проникнуть в природу джаза и понять, что выделяет его из всей прочей музыки. Новые сведения по теории музыки и практические упражнения по джазовой импровизации помогут освоить программу седьмого класса по сольфеджио, сделать её более доступной и интересной для учащихся. Количество уроков по джазовой импровизации может варьироваться и распределяться между основными темами параллельно с программой «Практикума по сольфеджио». «Джаз – законное, исторически правомерное явление мировой культуры; явление, в основе которого лежит редкостный интонационный сплав европейского фольклора и неизученной прежде африканской и афро-американской музыки» (А. Медведев, статья «Время зрелости» из книги «Советский джаз»,стр.31, М., Советский композитор,1987).

Второй год обучения.

№ п/п	Наименование тем и разделов	Количество часов
1	История джаза.	1
2	Регтайм. Скотт Джоплин.	0,5
3	Спиричуэлс	0,5
4	Блюз.	0,5
5	Традиционный джаз.	0,5
6	Луи Армстронг и Hot Jazz. Чикагский джаз	0,5
7	Вокал в джазе. Э.Фицджеральд	0,5
8	Чикагский джаз.	0,5
9	Коммерческий джаз.	0,5
10	Свинг. Джаз-бэнды Бенни Гудмена и Гленна Миллера.	1
11	Оркестры Дюка Эллингтона, Каунта Бейси.	1
12	«Модерн - джаз». Би-боп.	0,5
13	Кул-джаз. Дейв Брубек.	0,5
14	Джаз в классической музыке и классика в интерпретации джазовых музыкантов. Third stream.	2
15	Развитие отечественного джаза	2
16	Джазовые ансамбли.	1
17	Джаз в творчестве композиторов	1
18	Джазовое музицирование	2
19	Контрольные уроки	1
		17