

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
КУЗБАССА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КУЗБАССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ
«Кузбасский музыкальный
колледж»

_____/П.А. Гимадеев/
приказ № 119 от 30.08.2024

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

Предметная область

ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

рабочая программа по учебному предмету

В.02.УП.03. СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Кемерово 2024

Разработчики: преподаватели ЦМК «Теория музыки»

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании ЦМК «Теория музыки».

Протокол № 1 от 29 августа 2024 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения;*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VII. Список учебной и методической литературы

- *Учебники,*
- *Учебные пособия;*
- *Хрестоматии;*
- *Методическая литература;*
- *Рекомендуемая дополнительная литература.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ***Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе***

Программа учебного предмета «Современная музыкальная культура» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение».

Современная музыкальная культура – учебный предмет, который может входить в вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства

На уроках «Современной музыкальной культуры» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки XX-XXI века.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории музыки, ознакомление с историей изобразительного искусства и литературы XX-XXI века. Уроки «Современной музыкальной культуры» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Учебный предмет «Современная музыкальная культура» продолжает образовательно-развивающий процесс, начатый в курсе учебных предметов «Слушание музыки» и «Музыкальная литература».

- ***Срок реализации учебного предмета***

Срок реализации учебного предмета «Современная музыкальная культура» составляет 1 год (8 класс).

Срок реализации учебного предмета «Современная музыкальная культура» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

• **Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета**

<i>Год обучения</i>	<i>8 класс</i>	<i>9 класс</i>	<i>Итого часов</i>
<i>Форма занятий</i>			
Аудиторная (в часах)	33	33	66
Внеаудиторная (самостоятельная, в часах)	-	-	-

Максимальная учебная нагрузка по предмету «Современная музыкальная культура» составляет 66 часов.

• **Форма проведения учебных аудиторных занятий**

Форма проведения занятий по предмету «Современная музыкальная культура» – мелкогрупповая, от 4 до 10 человек.

• **Цель и задачи учебного предмета «Современная музыкальная культура»**

Программа учебного предмета «Современная музыкальная культура» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является воспитание в учащихся

сочетанию желания «слушать» и умения «слышать» музыку XX века.

Задачами предмета «Современная музыкальная культура» являются:

• знакомство учащихся с музыкальными произведениями

различных стилей и жанров музыки XX века;

- подготовка учащихся к будущей «слушательской деятельности».
- **Обоснование структуры программы учебного предмета**

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Современная музыкальная культура»:

- обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана; во время

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет;

- укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем требованиям программы;

- наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

- обеспечение каждого обучающегося основной учебной литературой;

- наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Современная музыкальная культура», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование тем и разделов	Количество часов
8 класс		
1	Прощание с XIX и встреча с XX веком	2
2	Договаривая романтизм	
2.1	Р. Штраус. «Веселые забавы Тилия Эйленшпигеля»	3
2.2	Траурные марши Густава Малера	3
2.3	«Заинтересовать, поразить и растрогать сердца Дж.Пуччини. «Тоска»	3
3	Загадка джаза	
3.1	«Из истории джаза». Спиричуэл Рэгтайм. Блюз. Армстронг	4
3.2	«Великие бэндлидеры» Дюк Эллингтон, Гленн Миллер,	4

	«Великие джазмены» Элла Фицджеральд «Умопомрачительный» Гиллеспи. Полет птицы Чарли Паркера	
4	Возвращение к корням	
4.1	Стравинский «Весна священная»	3
4.2	Орф «Кармина Бурана»	3
4.3	Орф «Умница»	3
5	Впечатления и символы музыки Дебюсси	4
Контрольный урок		1
9 класс		
6	Возвращение к традициям	
6.1	С.С. Прокофьев. Симфония № 1	3
6.2	Ви́ла-Лобос. Бразильские бахианы	3
6.3	Стравинский И. Балет «Поцелуй феи»	2
7	Поговорим о «переделках»	
7.1	Картинки с выставки» «Эмерсон, Лейк и Палмер»	3
7.2	«Ремейк» или текст в тексте. Музыка к фильму «Мулен Руж»	3
8	Музыка города и движения	
8.1	А. Онеггер «Пасифик-231»	3
8.2	Музыка Райха, Адамса	3
9	Рождено в джазе	
9.1	Творчество Гершвина «Рапсодия в стиле блюз»	3
9.2	Фрагменты оперы «Порги и Бесс»	2
10	Мюзикл – музыкальный жанр для всех	
10.1	Уэббер «Кошки»	2
11	Поговорим о масскульте	
11.1	Понятия о массовой культуре, поп-культуре, рок- культуре. История рок- музыки	2
11.2	Элвис Пресли. «Битлз». «Куин»	3
Контрольный урок		1

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1 Прощание с XIX и встреча с XX веком»

Беседа-воспоминание. Кого из композиторов 19 века помним. Рассказ-аллегория («иносказание»): 19 век – как образ принцессы-инфанти. Морис Равель (1875-1937), французский композитор. В последний год 19 века (1899) написал «Павану усопшей инфанте». Павана - торжественный бальный танец. «Павана усопшей инфанты» - лирическая и грустная мелодия в характере колыбельной. Музыка XX века- как образ колеса фортуны. Судьба музыки - как колесо фортуны. Рассуждения о месте опус-музыки и массовой культуры в современном звуковом пространстве.

Музыкальный материал

Аудио

1. Морис Равель «Павана усопшей инфанте»
2. Орф К.«Кармина Бурана» №1. «О фортуна»

3. Ремейк «Фортуны»

4. Ансамбль «Ministry», США, альбом 2004 года.

Тема 2 Договаривая романтизм

«Договаривание» 19 века. Продолжение романтических традиций. Материал учебного пособия «Музыка XX века» Стригиной Е.В. «Три музы» Рихарда Штрауса. Немецкий композитор Рихард Штраус (1864-1949). Вступление к симфонической картине Р.Штрауса «Так говорил Заратустра», это музыкальная заставка к игре «Что? Где? Когда?». Связь с произведениями мировой литературы. Мир изобразительного искусства в поэмах. Разбор «Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля». Траурные марши Густава Малера. Густав Малер (1860-1911) – великий австрийский композитор и дирижер. Малер – выдающийся симфонист, автор ряда монументальных произведений. Два ранних произведения Малера – вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья» (1883-1884) и Первая симфония (1884-1888) связаны близостью образов и общим тематизмом. Урок строится на сравнении двух траурных маршей: из 3 части Первой симфонии и 1 части Пятой симфонии Густава Малера. «Содержание», «сюжет» 3 части Первой симфонии. «Несюжетность» 1 части Пятой симфонии. «Картина» обнаженной души. «Заинтересовать, поразить и растрогать сердца». Веризм. Возникновение музыки веризма. Джакомо Пуччини (1858-1924) – крупнейший после Верди итальянский оперный композитор. «Заинтересовать, поразить и растрогать сердца» – так определил сам композитор задачу своих опер. Эстетика опер Пуччини. «Тоска» – единственная опера композитора, связанная с историческими событиями. Сюжет. Просмотр отрывков оперы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Штраус Р. «Так говорил Заратустра» вступление
2. Штраус Р.«Веселые забавы Тиля Эйленшпигеля».
3. Малер Г. Симфония № 1, часть 3
4. Малер Г. Симфония № 5 , часть 1
5. Пуччини Д. Опера «Тоска». 3 действие: ария Каварадосси, финал оперы.

Видео

1. Малер Г. Симфония № 1, часть 3 Дир. К. Аббадо
2. Малер Г. Симфония № 5 , часть 1 Дир. К. Аббадо
3. Пуччини Д. Опера «Тоска». 3 действие: ария Каварадосси, финал оперы. Фильм-опера , П.Доминго, Р. Кабайванска

Тема 3 ЗАГАДКА ДЖАЗА

Что такое джаз? Ценность джаза. В чем притягательная сила и тайна джаза? Один из «предков» джаза – спиричуэл. Мелодия спиричуэла «Вниз по реке». Еще один из предджазовых «героев» – регтайм. В переводе с английского ragtime – буквально «разорванное время». Скотт Джоуплин

(1868-1917). «The easy winners» («Беспечные победители») и «The entertainer» («Артист эстрады»). Блюз – песенный и инструментальный жанр афроамериканской музыки. Слово «блюз». Одним из самых популярных блюзов у музыкантов традиционного джаза – «Сент-Луис блюз». Внимание на импровизацию квадратов. «Великие бэндлидеры». Следующая волна развития джаза связана с историей биг-бэндов (англ. big band – большой оркестр). Имя Дюка Эллингтона (1899-1974) воспринимается как синоним лучшего руководителя (бэндлидера) лучшего джаз-оркестра Америки, музыканта удивительного дара импровизации и высочайшего мастерства инструментовки джазовой музыки. Самая популярная пьеса в исполнении оркестра Дюка – «Караван», написанная совместно с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом. Еще один знаменитый бэндлидер американского джаз-оркестра – Глен Миллер (1904-1944). Два популярнейших кинофильма, в которых снялся биг-бэнд Гленна Миллера («Серенада солнечной долины» (1941) и «Жены оркестрантов» (1942). Гибель оркестра. Джаз – не только искусство солистов-инструменталистов, оркестров, но и вокалистов. «Первая леди джаза» – так называли певицу Эллу Фицджеральд (1917-1996). «Первая леди джаза. Бибоп. «Умопомрачительный» трубач Гиллеспи. (1917-1993 «Диззи» – «умопомрачительный» – прозвище Джона Гиллеспи. Еще одна легендарная фигура основателей бибопа – саксофонист Чарли Паркер (1920-1955). В джазовой среде Паркер получил свое прозвище «Yardbird» («Домашняя птица»), которое вскоре укоротилось до «Bird» («Птица»). Способность бесконечно развивать мелодию, даже в бешеном темпе, неизменно восхищала и слушателей, и коллег. «Полет птицы».

Музыкальный материал

Аудио

1. Луи Армстронг «Down by the river».
2. Скотт Джоуплин «Джоуплин Артист эстрады (the_entertainer)
3. Луи Армстронг «St. Louis bluse».
4. Блюз Майлс Дэвис
5. Оркестр Дюка Эллингтона «Wall Stret Wail»
6. Caravan Оркестр Лундстрема
7. Оркестр Глена Миллера «Moonlight serenade»
8. Элла Фицджеральд Гершвин «Oh, Lady, Be Good»
9. Элла Фицджеральд «Oh, Lady, Be Good»
10. Диззи Гиллеспи «Dizzier and Dizzier»
11. Чарли Паркер «Bird of Paradise»

Видео

1. Фрагмент концерта Луи Армстронга
2. Фрагмент концерта Оркестра Дюка Эллингтона «Wall Stret Wail»
3. Фрагмент концерта Эллы Фицджеральд
4. Фрагмент концерта Диззи Гиллеспи
5. Фрагмент фильма «Серенада солнечной долины»

Тема 4 «Впечатления и символы музыки Дебюсси»

«Ежик в тумане» – замечательный анимационный фильм Юрия Норштейна. Идея фильма и идеи импрессионизма. Сравнение сонета Ш. Бодлера «Соответствия», как аналог музыки Дебюсси. Дебюсси Клод Ашиль (1862-1918), французский композитор. Основоположник музыкального импрессионизма. Течение импрессионизма возникло в 70-х годах XIX века во французской живописи. Слово «импрессионизм» связано с названием картины Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (по-французски *impression* – впечатление). Символизм (от греч. *symbolon* – знак, символ) – художественное направление, появившееся во Франции в конце 60-х – начале 70-х годов XIX века, первоначально в литературе, а затем и в других видах искусства – изобразительном, музыкальном, театральном. Символизм обращен к сфере духа, «внутреннего видения». Сравнение разных переводов сонета «Лунный свет» французского поэта-символиста П.Верлена (1844-1896). 3 перевода Ф. Соллогуба (1863 - 1927). Сравнение П. Верлена с «Лунным светом» Дебюсси. «Ноктюрны» Дебюсси – цикл симфонических картин. 3 часть «Ноктюрнов» - «Сирены». В греческой мифологии сирены – прекрасные девы с рыбьим хвостом, которые прекрасными голосами зачаровывают мореплавателей. «Сирены» написан для женского хора (8 сопрано и 8 меццо-сопрано) и оркестра. «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна», создана в 1894 году. «Прелюдия» была написана под «впечатлением» поэтической эклоги Стефана Малларме (1842-1898). Знакомство с текстом. «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» – это лирический пейзаж, наделенный конкретным сюжетом. Вторую жизнь произведение обрело в балете. В 1912 году Вацлав Нижинский в «Русских сезонах» в Париже поставил свой первый балет «Послеполуденный отдых фавна». Просмотр балета.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Дебюсси К. «Ароматы ночи»
2. Дебюсси К.» Лунный свет»
3. Дебюсси К. «Сирены»
4. Дебюсси К. «Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна».
5. Дебюсси К. «Девушка с волосами цвета льна»

Видео

«Послеполуденный отдых фавна». Спектакль Парижской оперы. Воспроизведение спектакля, поставленного Вацлавом Нижинским в 1912 году

Тема 5 Урок «Возвращение к корням»

Музыка 20 века балансирует, как на весах: на одной чаше – новации, на другой – традиции. Понятие неофольклоризма. Неофольклоризм – направление в музыке 20 века, основанное на претворении фольклора.

Стравинский «Весна священная». Информация о Стравинском и «Русских сезонах». «Русские сезоны» (1909-1929) «Русскими сезонами за границей» называются выступления оперы и балета, организованные С. П. Дягилевым. Стравинский Игорь Федорович (1882-1971) – русский композитор и дирижер. Один из крупнейших композиторов 20 века. Творчество Стравинского можно условно разделить на три периода: «русский» (1908-1923 – 15 лет), «неоклассицистский» (1923-1953 – 30 лет) и «поздний» (серийный) (1953-1968 – 15 лет). Русский композитор Игорь Стравинский (1882-1971) сочетал утверждение почвенных национальных корней с самыми смелыми новациями и экспериментами. Его балет «Весна священная» остается одним из самых ярких явлений неофольклоризма XX века. Просмотр фрагментов балета. Орф «Кармина Бурана». Орф Карл (1895-1982) – немецкий композитор, педагог, драматург и актер. Карл Орф принадлежит к числу крупнейших немецких композиторов XX века. Орф обращался преимущественно к одним вокально-театральным жанрам. «Кармина Бурана» («Баварские песни», 1937) – это сценическая кантата на стихи литературного памятника XIII столетия. Название «Carmina Burana» – «Бойренские (баварские) песни» произошло от названия монастыря в Баварских Альпах. К. Орф «Умница». Материал и номера по выбору педагога. Очень интересная форма - отгадывание загадок Умницы самими детьми при слушании сцены загадок.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Стравинский И. Балет «Весна священная», часть 1
2. Стравинский И. Балет «Весна священная», часть 2
3. Орф К.«Кармина Бурана» № 1
4. Орф К.«Кармина Бурана» № 2
5. Орф К.«Кармина Бурана» № 5
6. Орф К.«Кармина Бурана» № 6
7. Орф К.«Кармина Бурана» № 10
8. Орф К.«Кармина Бурана» № 11
9. Орф К.«Кармина Бурана» № 12
10. Орф К.«Кармина Бурана» № 14
11. Орф К.«Кармина Бурана» № 24
12. Орф К. «Умница». Сцены 1-3
13. Орф К. «Умница». Сцена 7
14. Орф К. «Умница». Сцена 9
15. Орф К. «Умница». Сцена 9. Колыбельная
16. Орф К. «Умница». Сцена 12

Видео

1. Стравинский И. Балет «Весна священная», 2009: Мариинский театр, Балетмейстеры: Б. Нижинская, В. Нижинский, М. Фокин
2. Орф К.«Кармина Бурана», фильм Поннеля (Jean-Pierre Ponnelle), 2007

Тема 6 «Возвращение к традициям»

Радикальные новаторские поиски и эксперименты или возвращение к традициям? – один из главных вопросов культуры XX века. Учащимся сделать акцент на образах «Зазеркалья» или «ремонте старых кораблей». Выражение Стравинского: «Настоящим делом художника является ремонт старых кораблей. Он может отразить по-своему лишь то, что уже было сделано». Понятие модели. Первая ремонтируемая модель – модель классицизма. С.С Прокофьев. Симфония № 1 «Классическая». Ре – мажор. Написана в 1918 году. Впервые исполнена в Петрограде оркестром под управлением автора. «Молодой» Прокофьев увлекательно «играет» с классическими моделями. Вторая ремонтируемая модель – модель барокко. Вила-Лобос. Бразильские бахианы. Вила-Лобос Эйтор (1887-1959) – бразильский композитор, дирижёр, фольклорист, педагог, музыкально-общественный деятель. Два истока музыки Вила-Лобоса. «Бразильские бахианы» своеобразно соединяют «старинное» и «народное». Метод Вила Лобоса – не стилизация музыки прошлого, а его «бразильская» адаптация. Третья ремонтируемая модель – модель романтизма. Стравинский И. Балет «Поцелуй феи». «Человек тысяча одного стиля» - И.Ф. Стравинский. Балет «Поцелуй феи» – написан к тридцатипятилетию со дня смерти Чайковского (1928) и построен на темах из произведений Чайковского. В этом произведении Стравинский использует метод цитирования. «Балет-аллегория». Сюжет балета. Использование тем П.И. Чайковского.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Прокофьев С. Классическая симфония, ч. 1
2. Прокофьев С. Классическая симфония, ч. 3
3. Вила-Лобос. Бразильская бахиана № 1, часть 2
4. Вила-Лобос. Бразильская бахиана № 1, часть 3
5. Бразильская бахиана № 5, часть 1
6. Бразильская бахиана № 5, часть 2
7. Стравинский И. «Поцелуй феи», картины 1, 2

Видео

Стравинский И. «Поцелуй феи», картины 1, 2 фильм- балет, хореограф: Наталья Касаткина, Владимир Василёв, Московский классический балет, 1990

Тема 7 Поговорим о «переделках»

Использование чужого стиля – одна из стойких традиций музыки 20 и начала 21 века. «Третье течение», соединяющее элементы и технику «серьезной» и «легкой» музыки. Представление вымышленных героев – традиционалиста и модерниста. «Картинки с выставки» Мусоргского у «Эмерсон, Лейк и Палмер» . «Ремейк» или текст в тексте. Определение слова «Ремейк». Фильм «Мулен Руж», режиссер Бэз Лурман в 2001 году поставил с Николь Кидман и Эваном Мак Грегором в главной роли.

Композитор фильма Крэг Армстронг. Действие фильма. В чем роль композитора. Классический пример фильма-мюзикла и одновременно фильма-клипа. Он весь построен на музыке, написанной другими композиторами – от Оффенбаха до знаменитых рок-музыкантов. Армстронг умело соединил множество текстов и музык. Использован принцип неоклассицизма – принцип игры с моделями. Модели – музыка развлекательных и массовых жанров 19-20 столетий. Сюжет - это ремейк драмы Дюма-сына «Дама с камелиями», на сюжет которой сочинил Джузеппе Верди свою «Травиату».

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Зинчук Бах Прелюдия с-moll из ХТК
2. Бобби Макферрин Бах-Гуно - Ave maria
3. Мусоргский «Картинки с выставки» Прогулка
4. «Эмерсон, Лейк и Палмер». «Картинки с выставки» Прогулка
5. Мусоргский «Картинки с выставки» Гном
6. «Эмерсон, Лейк и Палмер». «Картинки с выставки» Гном
7. Мусоргский «Картинки с выставки» Баба Яга
8. «Эмерсон, Лейк и Палмер». «Картинки с выставки» Баба Яга. The Hut of Baba Yaga.
9. «Эмерсон, Лейк и Палмер». «Картинки с выставки» Баба Яга. The Curse of Baba Yaga.
10. Мусоргский «Картинки с выставки» Богатырские ворота
11. «Эмерсон, Лейк и Палмер». «Картинки с выставки». Богатырские ворота
12. «Мулен Руж» Sparkling Diamonds
13. «Мулен Руж» Spectacular Spectacular
14. «Мулен Руж» The Show Must Go On
15. «Queen» The Show Must Go On

Видео

1. «Картинки с выставки» мусоргского в рок-обработке «Эмерсон, Лейк и Палмер» ELP - Pictures At An Exhibition(Emerson&Company), Год выпуска: 2005
2. Фильм «Мулен Руж», Страна: США, Австралия, Режиссер: Баз Лурман, в ролях: Николь Кидман, Эван МакГрегор, 2001

Тема 8 Музыка города и движения

XX век принес новое понятие ритма жизни. Значение техники в XX веке. Новые образные единицы. Понятие урбанизма. «Шестерка» – содружество французских композиторов (1917-1922), назвал музыкальный критик Анри Колле по аналогии с русской «пятеркой» – «Могучей кучкой». Онеггер Артюр (1892-1955) – французский композитор и музыкальный деятель. А. Онеггер «Пасифик-231». Акцент на образной стороне произведения. Музыка авангарда. Понятие о музыке авангарда.

Авангард – в переводе с французского – «передовой отряд». Электронная музыка, как одна из самых перспективных «музык» будущего. Эдгар Варез (1883–1965) и «Электронная поэма» Эдгара Вареза. Минимализм – (от английского – «наименьший») – метод сочинения музыки при радикально «минимальных» композиторских приемах. «Другие поезда» Стива Райха, «Краткая гонка на скоростной машине» Джона Адамса.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Онеггер А. «Пасифик 231».
2. Варез Э. «Электронная поэма» (фрагмент)
3. Райх С. «Другие поезда» (фрагмент)
4. Адамс Д. «Краткая гонка на скоростной машине»

Тема 9 Рождено в джазе. Творчество Джорджа Гершвина

Гершвин Джордж (1898-1937) (настоящее имя – Яков Гершович) – самый известный американский композитор первой половины XX столетия, в творчестве которого синтезировались академические традиции, джаз и эстрада. «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром – один из шедевров американской музыки. «Симфоджаз» – термин, означающий сплав симфонической музыки с джазом. Но все же «Рапсодия» написана не в «стиле блюзов». Это концерт для фортепиано с «классическим» составом симфонического оркестра, где элементы джаза, развлекательной музыки и афроамериканского фольклора сочетаются с принципами концертной фортепианной опус-музыки в духе Листа и Рахманинова. Первая национальная опера – «Порги и Бесс». Опера написана по одноименной пьесе Дебоса и Дороти Хейуорд «Порги». «Порги и Бесс» – настоящая национальная оперная классика. Сюжет оперы. Разбор избранных отрывков.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»
2. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «I Got Plenty O'Nuttin'»
3. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Oh Lawd, I'm On My Way to a Heaven Land»
4. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Bess, You is My Woman Now»
5. Гершвин Опера «Порги и Бесс» It Ain't Necessarily So»
6. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Oh, I can't sit down»».
7. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «He's gone, gone, gone»
8. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «O Doctor Jesus»
9. Гершвин Опера «Порги и Бесс» «Summertime»

Видео

1. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз», дир. И исполнитель Л. Бернстайн
2. Гершвин Опера «Порги и Бесс», фильм-опера, 1993, телефильм BBC, режиссер: Тревор Нанн

Тема 10 Поговорим о масскульте

«Массовая культура» – особое понятие, охватывающее многообразные и разнородные явления культуры XX века. «Гин пэн элли» – буквально «аллея жестяных сковородок» – популярное название индустрии развлекательной музыки, которая возникла вначале в НьюЙорке, потом по всей Америке, на рубеже XIX-XX веков. Слово «шлягер». Рок-музыка (англ. rock music, от rock – качаться, трястись) – тип современной поп-музыки, сформировалась в Великобритании и США на рубеже 1950-60-х годов. Рок-музыка родилась из рок-н ролла. Рок-н ролл (англ. rock and roll, от rock – раскачиваться и roll – крутиться) появился в середине 1950-х годов. «Родители» рок-н ролла – ритм-энд-блюз и музыка кантри. История рок-н-ролла – это история Элвиса Пресли. Элвис Пресли (1935-1977). «Битлз» – (англ. Beatles)– английская рок-группа. Сравнение ранних «Битлз», как продолжение рок-н-рольных традиций Пресли (I Saw Her Standind there (альбом «Please Please Me»)) и поздних – композиция с симфоническим оркестром) The Long And Winding Road (альбом «Let It Be»). «Queen» – («Куин» – «королева»). Группа была образована в 1971 году в Лондоне. Состав, солист Фредди Меркьюри. «Богемская рапсодия». Содержание, слова. Черты баллады и оперы.

Музыкальный материал

Аудио

1. Элвис Пресли « Tutti Frutti».
2. «Битлз». I Saw Her Standind there (альбом «Please Please Me»).
3. «Битлз». The Long And Winding Road (альбом « Let It Be»).
4. «Битлз». All You Need Is Love
5. «Куин». Bohemian Rhapsody .
6. «Куин». We Will Rock You
7. «Куин». We Are The Champions

Видео

Фрагменты концертов Элвиса Пресли, «Битлз» и «Куин».

Тема 11 Музыкальный жанр «для всех»

Мюзикл – один из самых молодых жанров современного музыкального театра и один из самых популярных. Энциклопедическое определение мюзикла. Мюзикл – сокращенная форма понятий Musical comedy («музыкальная комедия») и Musical play («музыкальная пьеса»). Предшественники мюзикла. Эндрю Ллойд-Уэббер. Мюзикл «Кошки». Урок-воспоминание материала 3 класса. Просмотр фрагментов мюзикла.

Музыкальный материал (по выбору педагога)

Аудио

1. Уэббер Л. «Кошки». Увертюра.
2. Уэббер Л. «Кошки». Jellicle Cats
3. Уэббер Л. «Кошки». Naming of Cats

4. Уэббер Л. «Кошки». The Rum Num Tugger
5. Уэббер Л. «Кошки». Grizabella.
6. Уэббер Л. «Кошки». Memory.
7. Уэббер Л. «Кошки». Old Deuteronomy
8. Уэббер Л. «Кошки» Уэббер Л. «Кошки». Macavity
9. Уэббер Л. «Кошки». The Journey to the Heavside Layer
10. Уэббер Л. «Кошки». The Ad dressing Of Cats

Видео

Фрагменты фильма-мюзикла «Cats», 1998. Режиссер: Дэвид Малетт

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержание программы учебного предмета «Современная музыкальная культура» обеспечивает художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности учащегося, гармоничное развитие музыкальных и интеллектуальных способностей детей. В процессе обучения у учащегося формируется комплекс историко-музыкальных знаний, вербальных и слуховых навыков.

Результатом обучения является сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося музыкальной памяти и слуха, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, знания музыкальных стилей, владения профессиональной музыкальной терминологией, определенного исторического кругозора.

Результатами обучения также являются:

- первичные знания о роли и значении музыкального искусства в системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI века согласно программным требованиям;
- знание в соответствии с программными требованиями музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко до современности;

- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов;
- умение определять на слух фрагменты того или иного изученного музыкального произведения;
- навыки по восприятию музыкального произведения, умение выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать ассоциативные связи с другими видами искусств.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цель аттестационных (контрольных) мероприятий – определить успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.

Текущий контроль – осуществляется регулярно преподавателем на уроках. Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на ответственную организацию домашних занятий. Текущий контроль учитывает темпы продвижения ученика, инициативность на уроках и при выполнении домашней работы, качество выполнения заданий. На основе текущего контроля выводятся четвертные оценки.

Формы текущего контроля:

- устный опрос (фронтальный и индивидуальный),
- выставление поурочного балла, суммирующего работу ученика на конкретном уроке (выполнение домашнего задания, знание музыкальных примеров, активность при изучении нового материала, качественное усвоение пройденного),
- письменное задание, тест.

Особой формой текущего контроля является **контрольный урок**, который проводится преподавателем, ведущим предмет. Целесообразно

проводить контрольные уроки в конце каждой учебной четверти. На основании текущего контроля и контрольного урока выводятся четвертные оценки.

На контрольном уроке могут быть использованы как устные, так и письменные формы опроса (тест или ответы на вопросы - определение на слух тематических отрывков из пройденных произведений, указание формы того или иного музыкального сочинения, описание состава исполнителей в том или ином произведении, хронологические сведения и т.д.). Особой формой проверки знаний, умений, навыков является форма самостоятельного анализа нового (незнакомого) музыкального произведения.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

Промежуточный контроль – осуществляется в конце каждого учебного года. Проводится в форме контрольного урока. Включает индивидуальный устный опрос или различные виды письменного задания, в том числе, анализ незнакомого произведения. Задания для промежуточного контроля должны охватывать весь объем изученного материала.

Пример письменных вопросов для контрольного урока

2. Критерии оценки контрольного урока

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. Свободное ориентирование в определенных эпохах (историческом контексте, других видах искусств).

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 1 грубую ошибку и 1 незначительную. Ориентирование в историческом

контексте может вызывать небольшое затруднение, требовать время на размышление, но в итоге дается необходимый ответ.

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. Обучающийся слабо представляет себе эпохи, стилевые направления, другие виды искусства.

произведение.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Занятия по предмету «Современная музыкальная культура» проводятся в сформированных группах от 4 до 10 человек (мелкогрупповые занятия).

Работа на уроках предполагает соединение нескольких видов получения информации: рассказ (но не монолог) педагога, разбор и прослушивание музыкального произведения. Методически оправдано постоянное подключение обучающихся к обсуждаемой теме, вовлечение их в активный диалог. Подобный метод способствует осознанному восприятию информации, что приводит к формированию устойчивых знаний.

На каждом уроке «Современной музыкальной культуры» необходимо повторять и закреплять сведения, полученные на предыдущих занятиях.

Современные технологии позволяют не только прослушивать музыкальные произведения, но и осуществлять просмотр видеозаписей.

Наиболее целесообразными становятся просмотры на уроках отрывков балетов и опер, концертных фрагментов, сопровождаемых комментариями педагога.

На уроках зачастую невозможно прослушать или просмотреть произведение целиком, подобная ситуация предусмотрена учебным планом. Однако в старших классах целесообразно в пределах самостоятельной работы предлагать обучающимся ознакомиться с сочинением в целом, используя возможности Интернета.

Методические рекомендации преподавателям

Урок Современной музыкальной культуры, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе, рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от

преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках Современной музыкальной культуры нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков Современной музыкальной культуры является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при изучении театральных произведений, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров – концерт, квартет, фортепианное трио. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, осознать последовательность событий в сюжете оперы, представить структуру сонатно-симфонического цикла, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Пример таблицы по биографии П.И. Чайковского

Годы жизни				
1840-1850	1850-1865	1866-1877	1877-1885	1885-1893
Место пребывания				
Воткинск	Петербург	Москва	Европа, Россия	Подмосковье, Клин
Периоды в биографии				
Детство	Обучение в училище правоведения и консерватории	Работа в консерватории. Педагогическая, композиторская, музыкально-критическая деятельность	Композиторская и дирижерская деятельность, концертные поездки по России, городам Европы и Америки	

На усмотрение преподавателя такая таблица может быть дополнена перечнем самых значительных произведений композитора.

Наблюдение за звучащей музыкой по нотам, разбор нотных примеров перед прослушиванием музыки также тесно соприкасается с **практическими методами обучения**. К ним можно также отнести прослушивание музыкальных произведений без нотного текста и работу с текстом учебника. Формирование умения слушать музыкальное произведение с одновременным наблюдением по нотам должно происходить в ходе систематических упражнений. Степень трудности должна быть посильной для учеников и не отвлекать их от музыки. Наиболее простой текст для наблюдения по нотам представляет фортепианная музыка, сложнее ориентироваться в переложении симфонической музыки для фортепиано. Известную трудность представляют вокальные произведения, оперы, где необходимо следить за записью нот на нескольких нотоносцах и за текстом. Знакомство с партитурой предполагается в старших классах и должно носить

выборочный характер. Перед началом прослушивания любого произведения преподавателю следует объяснить, на что следует обратить внимание, а во время прослушивания помогать ученикам следить по нотам. Такая систематическая работа со временем помогает выработать стойкие ассоциативные связи между звуковыми образами и соответствующей нотной записью.

Прослушивание музыки без нотного текста, с одной стороны, представляется самым естественным, с другой стороны имеет свои сложности. Обучая детей слушать музыку, трудно наглядно продемонстрировать, как это надо делать, и проверить, насколько это получается у учеников. Преподаватель может лишь косвенно проследить, насколько внимательны ученики. Необходимо помнить о том, что слуховое внимание достаточно хрупко. Устойчивость внимания обеспечивается длительностью слуховой сосредоточенности. Именно поэтому объем звучащего музыкального произведения должен увеличиваться постепенно. Педагогу необходимо уметь организовывать внимание учащихся, используя определенные приемы для сосредоточения внимания и для его поддержания (рассказ об истории создания произведения, разъяснение содержания произведения, привлечение изобразительной наглядности, создание определенного эмоционального состояния, постановка слуховых поисковых задач, переключение слухового внимания).

Работа с учебником является одним из общих учебных видов работы. На музыкальной литературе целесообразно использовать учебник в классной работе для того, чтобы ученики рассмотрели иллюстрацию, разобрали нотный пример, сверили написание сложных имен и фамилий, названий произведений, терминов, нашли в тексте определенную информацию (даты, перечисление жанров, количество произведений). Возможно выполнение небольшого самостоятельного задания в классе по учебнику (например, чтение фрагмента биографии, содержания

сценического произведения). Учебник должен максимально использоваться учениками для самостоятельной домашней работы.

Завершая урок, целесообразно сделать небольшое повторение, акцентируя внимание учеников на новых знаниях, полученных во время занятия.

VIII. Список учебной и методической литературы

Основная

1. Музыка XX века: учебное пособие для студентов музыкальных училищ и вузов / Е.В. Стригина. - Бийск: Издательский дом «Бия», 2006. - 280 с.

Дополнительная

1. Аверьянова О. Русская музыка второй половины XX века: Книга для чтения по «Музыкальной литературе». - М.: Росмэн, 2004. – 139 с.

2. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века. 4 год обучения. – Москва, «Музыка», 2003.

3. Енукидзе Н. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла: Книга для чтения по «Музыкальной литературе». - М.: Росмэн, 2004. – 125 с.

4. Енукидзе Н.И. Русская музыка конца XIX-начала XX века. - Москва «Росмэн», 2002.

5. Ильичева А., Иофис Б. Европейская музыка XX века: Книга для чтения по «Музыкальной литературе». - М.: Росмэн, 2004. – 139 с.

6. Кирнарская Д. Об изменении структуры музыкального образования //Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории, методологии, ГМПИ им. Гнес., вып.2. М., 1994, с.56-63.

7. Краткий биографический словарь зарубежных композиторов / Составитель М. Ю. Миркин. - М.: Музыка, 1969. – 358 с.

8. Музыкальная энциклопедия. Том1-6 / Под ред. Ю.В. Келдыша. - М.: Сов. энциклопедия, 1973-1982.

9. Музыкальный словарь Гроува: Пер. с англ. - М.: Практика, 2001. – 1095 с.

10. Фоменкова Е.П. Пособие по музыкальной литературе для 5-7 классов. - Н. Новгород, 2002.