

**УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №6
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ», «СКРИПКА», «СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету**

2.5. «Современная музыка»

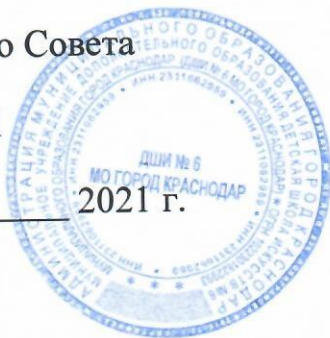
г. Краснодар – 2021 год

Рассмотрено на заседании

Методического Совета

Протокол № 1

«30» 08 2021 г.

Утверждено

Педагогическим Советом

Протокол № 1

«30» 08 2021 г.

Утверждено

Приказ директора

ДШИ №6 МО

город Краснодар

№ 100-Т

«01» 09 2021 г.

Программа разработана преподавателем Афанасьевой И.М. на основе учебной программы преподавателя ДШИ №6 Пиминовой Т.В. «Современная музыка» для музыкальных отделений ДШИ (г. Краснодар, 2002 г.)

Рецензенты:

Т.Ф. Шак, доктор искусствоведения, член Союза композиторов РФ, доцент, заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».

С.В. Плыгун, кандидат педагогических наук, преподаватель высшей категории ДШИ №6 МО город Краснодар.

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Современная музыка»
дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства
"Скрипка», «Ударные инструменты», «Сольное пение»
преподавателя ДШИ № 6 МО город Краснодар Афанасьевой И.М.

Программа учебного предмета «Современная музыка» разработана на основе учебной программы «Современная музыка» преподавателя ДШИ №6 Пиминовой Т.В. Предмет «Современная музыка» является естественным продолжением и дополнением курса «Музыкальная литература».

Содержание курса определяет основные задачи обучения:

- Обучение аналитическому восприятию музыки и смежных видов искусств
- Формирование целостного восприятия эпохи и стиля
- Расширение кругозора как основы осмысленного и творческого отношения к собственному исполнительству

Структура программы составлена подробно и последовательно, в ней присутствуют все необходимые разделы: пояснительная записка, краткие методические указания, примерный тематический план, краткое содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список иллюстративного музыкального материала, список иллюстраций произведений изобразительного искусства, список учебной и методической литературы.

Программа имеет практическую значимость, соответствует современным требованиям к дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства «Скрипка», «Ударные инструменты», «Сольное пение» и может быть использована для работы в школе искусств.

Доктор искусствоведения,
член Союза композиторов РФ,
доцент, заведующая кафедрой
музыковедения, композиции и методики
музыкального образования
ФГБОУ ВО «Краснодарский
государственный институт культуры»

Т.Ф. Шак

РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Современная музыка»
дополнительной общеразвивающей программы в области
музыкального искусства
"Скрипка», «Ударные инструменты», «Сольное пение»
преподавателя ДШИ № 6 МО город Краснодар Афанасьевой И.М.

Программа учебного предмета «Современная музыка» разработана на основе учебной программы «Современная музыка» преподавателя ДШИ №6 Пиминовой Т.В. Предмет «Современная музыка» является естественным продолжением и дополнением курса «Музыкальная литература».

Содержание курса определяет основные задачи обучения:

- Обучение аналитическому восприятию музыки и смежных видов искусств
- Формирование целостного восприятия эпохи и стиля
- Расширение кругозора как основы осмысленного и творческого отношения к собственному исполнительству

Структура программы составлена подробно и последовательно, в ней присутствуют все необходимые разделы: пояснительная записка, краткие методические указания, примерный тематический план, краткое содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного процесса, список иллюстративного музыкального материала, список иллюстраций произведений изобразительного искусства, список учебной и методической литературы.

Программа имеет практическую значимость, соответствует современным требованиям к дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства «Скрипка», «Ударные инструменты», «Сольное пение» и может быть использована для работы в школе искусств.

Кандидат педагогических наук,
преподаватель Высшей
квалификационной категории
ДШИ №6
МО город Краснодар

С.В. Плыгун

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа «Современная музыка» составлена на основе учебной программы «Современная музыка» преподавателя ДШИ № 6 Пиминовой Т.В., Краснодар, 2009. Предмет «Современная музыка» является естественным продолжением и дополнением курса «Музыкальная литература» и предназначен для учащихся 6-7 классов музыкальных отделений детских школ искусств из расчета 0,5 уч. часа в неделю.

Многолетняя практика предметно-функционального характера обучения и отсутствие традиций классического гуманитарного образования в российских средних школах, СУЗах и ВУЗах не могли не сказаться на общем уровне культуры нашего общества. Именно поэтому целью предмета «Современная музыка» является художественно-эстетическое и нравственное воспитание личности, формирование потребности общения с Искусством во всех его проявлениях.

Содержание курса определяет основные задачи обучения:

- обучение аналитическому восприятию музыки и смежных видов искусств как явлению культуры;
- формирование целостного восприятия эпохи и стиля;
- расширение кругозора как основы осмысленного и творческого отношения к собственному исполнительству.

Соотнося различные виды и жанры музыки в сфере интересов человека, мы должны исходить из того, что все они имеют законное право на внимание, хотя и не могут считаться равнозначными для его духовного роста.

На всем пути развития европейской культуры жанры академической и популярной музыки, несмотря на использование идей друг друга, стремились идти каждый своей дорогой. С особенной силой это проявилось в XX веке. Все большее усложнение языка профессиональной музыки естественным образом привело к росту популярности музыки более легкой для восприятия. Джаз, рок- и поп- музыка давно стали явлениями общественной жизни. Поэтому нельзя, на взгляд автора, ограничивать изучение предмета рамками академической музыки и пренебрежительно отмахиваться от музыки, которая интересует учащихся. Для формирования подлинной духовной культуры необходимо изучение и того, чем реально живут массы. Другое дело, что это изучение должно обязательно строиться на сравнительном анализе других стилей и эпох, пропаганде эстетической и нравственной ценности музыки, созданной в то время.

Материал курса дан в хронологической последовательности, но для формирования эстетических, нравственных и мировоззренческих представлений вполне закономерно параллельное знакомство с особенностями сразу нескольких художественных стилей. Разговор об истории – это возможность подчеркнуть существенные моменты искусства, необходимые, в конечном счете, для понимания современного искусства, понимания ценности разных его жанровых сфер. Примерный тематический план не обязывает педагога точно следовать количеству часов, отведенных для изучения конкретной темы. Автор приветствует творческий подход к своей работе, настаивая лишь на одном: эстетическое воздействие музыки должно быть максимальным, преподнесение музыкального материала – органично «вплетенным» в канву беседы.

Программа курса предусматривает знакомство с различными видами смежных искусств той или иной эпохи. По всем разделам подготовлен иллюстративный материал в виде компакт-дисков, аудиокассет и репродукций произведений изобразительного искусства. Кроме этого, по разделу «Популярная музыка XX века» подобран соответствующий теоретический материал.

Учебная программа «Современная музыка» включает в себя:

- пояснительную записку;
- краткие методические указания;
- примерный тематический план;
- краткое содержание курса;
- список иллюстративного музыкального материала;
- список иллюстраций произведений изобразительного искусства;
- приложение: главы из книги В.П.Петрушина «Музыкальная психология»;
- список литературы.

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Эффективность уроков в значительной степени определяется применением разнообразных методов обучения. Автор предлагает некоторые из них:

- **инсценировки**; например, «Шаман – члены племени» - под собственное музыкальное сопровождение; «Диск-жокей – участник дискотеки» - музыкальное сопровождение из раздела иллюстративного материала «Музыка современных дискотек»;
- **иллюстрация** тем соответствующим материалом по смежным видам искусств;
- **исполнение** учащимися произведений по специальности в качестве иллюстрации к изучаемым стилям;
- **диспут** как одна из форм проведения уроков;
- **выступления** учащихся с иллюстративным рассказом о своей любимой музыке с анализом её достоинств;
- **дневник** творческого развития с шутливым названием «От Незнайки к Знайке» с двумя разделами: 1. «Эту музыку я знаю»; 2. «Эту музыку я люблю».

Контроль над успеваемостью, за качеством усвоения материала должен проводиться систематически от урока к уроку. Все преподавание следует направлять на развитие творческой инициативы учащихся. Общение с искусством должно осуществляться во всех направлениях, на уроках, концертах, выставках, спектаклях и т.д.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

6 класс

№	Наименование темы	Количество часов
Эпоха и стиль		
1.	Эпоха и стиль – два взаимосвязанных понятия. Многозначность понятия «стиль». Искусство как психологический посредник между личностью и средой.	3
2.	Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм. Их ролевая значимость в процессе изменения художественно-эстетических канонов. Основные концепции развития музыкального искусства – мелодическая, ритмическая.	1
РУССКАЯ МУЗЫКА XX ВЕКА От «серебряного века» к «железному занавесу»		
3.	Сочетание позднего романтизма, импрессионизма и символизма в русской музыке начала столетия. Метод гротеска, как отражение музыкальным искусством концепции XX века: «враждебный себе человек во враждебном мире». Своеобразие художественной личности А.Скрябина. Программно-философский характер симфонического творчества Скрябина. Ведущее значение фортепианного творчества	1
4.	Образы символического склада в творчестве А.Блока, М.Врубеля, А.Скрябина..	0,5
5.	С.В.Рахманинов - гордость отечественно культуры, «колокол серебряного века». Ведущая роль фортепианной музыки. Концерт №2. Жанровое разнообразие фортепианных миниатюр. Мир образов в романах С.Рахманинова. Православные традиции в творчестве композитора.	1,5
6.	Творчество И.Ф.Стравинского - живая история музыки столетия. Балеты «Жар-Птица», «Петрушка». Стравинский - глава неоклассицизма XX века	0,5
7.	Основные тенденции развития искусства в России после октября 1917г. Постепенная политизация культуры. Постановление ЦК ВКП(б) 1948г. Светлый и лучезарный облик С.С.Прокофьева, его самобытный творческий стиль. Многообразие жанров и образов в музыке С.С.Прокофьева. «Классическая симфония». Симфония № 7. Кантата «Александр Невский». Балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта». Симфоническая сказка «Петя и волк»	2
8.	Музыка Д.Д.Шостаковича - автобиография. Неповторимость стиля композитора. Симфония №7 «Ленинградская». 24 прелюдии и фуги - утверждение связи времен и вечного обновления. Романтизм и реализм в творчестве Д.Шостаковича.	2
9.	Музыка А.И.Хачатуряна - неотъемлемая часть российской (советской) музыкальной культуры XX века. Балет «Спартак». Концерт для скрипки с оркестром. Политическая ситуация в стране в 50-е годы. Хрущевская «оттепель». Новое воплощение темы «Россия, поэт, революция» в творчестве Г.В.Свиридова. Поэма «Памяти Сергея Есенина». А.С.Пушкин и Г.В.Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»	2
10.	Новый этап в развитии русского искусства в последней трети XX века. Понятие полистилистики. Атональность. Алеаторика. Сонористика.	0,5
11.	Прочная связь с традициями отечественной музыки, обращение к русскому фольклору в творчестве Р.Щедрина, С.Слонимского, В.Гаврилина, Б.Тищенко при обновлении всех музыкально-выразительных средств.	1
	Контрольные уроки	2
	Итого:	17

7 класс

№	Наименование темы	Количество часов
1.	Сочетание элементов современного интонационного мелодического материала и архаики в творчестве В.А. Гаврилина. Вокальный цикл «Русская тетрадь». Древняя традиция колокольности в русской музыке - хоровая симфония-действие «Перезвоны».	0,5
2.	В.А.Гаврилин балет «Анюта»	0,5
3.	Жанр частушки в академической музыке. Р.Щедрин Концерт для оркестра «Озорные частушки».	0,5
4.	Р.Щедрин Балет «Конек-Горбунок». Фортепианное творчество Р.Щедрина	0,5
5.	Музыкальный импрессионизм в творчестве Э.Денисова. Пять пьес для смешанного хора «Приход Весны»	0,5
6.	Музыка А.Шнитке - отражение противоречивого дисгармоничного современного мира. Понятие додекафонии. Симфония № 1.	0,5
7.	Использование метафоры и символики в музыке С.Губайдулиной. «Предсказание Иохави» для голоса, ударных и морской волны. «Concerto piccolo» для 4-х саксофонов и 6-ти ударных.	0,5
8.	Развитие традиций русской эпической музыки в творчестве Б.Тищенко. Балет «Ярославна».	0,5
9.	Многожанровость и стилистическое разнообразие в творчестве композиторов Кубани Г.Плотниченко, Г.Пономаренко, Г.Селезнева, В.Кеворкова, В.Магдалица, Б.Целковникова, А.Селезнева, В.Кузнецова, В.Малюченко, В.Чернявского, Е.Петрова и др.	1,5
Популярная музыка XX века		
10.	Джаз - искусство импровизации. Истоки джаза. Этапы развития джаза	1
11.	Многоликость современного джаза. Кул-джаз. Фри-джаз. Джаз-рок. Хард-джаз. Би-Боп. Прогрессив. Фанки. Эйсид-джаз. Смиф-джаз. Третье течение. Мейнстрим.	0,5
12.	Джаз в России	0,5
13.	Рок-н-ролл - первое направление рок-музыки. Элвис Пресли.	1
14.	Рок-музыка в Англии. «Битлз». «Роллинг Стоунз»	1
15.	Стили рок-музыки. Фолк-рок. Эйсид-рок. Арт-рок. Прогрессив-рок. Хард-рок. Глэм-рок. Хэви-металл. Рокабили.	0,5
16.	Рок - музыка в России. Этапы развития. Господство «попсы» в 90-е годы. Упрощение - признак массовой культуры конца столетия.	1
17.	Рок - искусство или болезнь?	0,5
18.	Жанр рок-оперы. Э.Уэббер, Т.Райс «Иисус Христос - Сверхзвезда». А.Рыбников, А.Вознесенский «Юнона и Авось». А.Журбин, Ю.Димитрин «Орфей»	1
19.	Авторская песня как общественный феномен. Б.Окуджава, А.Галич, Ю.Визбор, Ю.Ким и др.	0,5
20.	. В.Высоцкий -гениальный выразитель эстетики «песен протеста».	0,5
	Телевидение и радио - основные пропагандисты поп-музыки. Создание имиджа «звезды».	0,5
22.	Стили поп-музыки. Соул. Фанк. Панк-фанк. Диско. Новая волна. Лаундж. Нью Эйдж. Панк-музыка.	0,5
23	Стили электронной музыки. Эмбиент. Брейк-бит. Трип-хоп.	0,5
	<i>Контрольные уроки</i>	2
	Итого:	17

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Эпоха и стиль

Эпоха и стиль - два взаимосвязанных понятия: вне общественно-исторического фона стиль существовать не может. Музыка, как и любое другое явление культуры может служить своеобразным документом своей эпохи; и прежде всего в этико-эмоциональном плане, отражая мировоззрение и идеологию определенного периода развития общества.

Искусство как психологический посредник между личностью и средой. Бесстрастная культовая музыка раннего христианства как способ борьбы со свободой языческих обрядов. XX век, век бесстрастных машин и компьютеров, - и потребность человека в раскованном, свободном движении (джаз, рок-н-ролл, рок-музыка)

Стиль как система изобразительно-выразительных средств и совокупность идейно-художественных особенностей творчества определенного мастера.

Понятие стиля эпохи как совокупности индивидуальных стилей творцов в разных областях искусства. Преимущество стилей. Модификация стиля на национальной основе. Гармоничное сочетание черт разных стилей в творчестве одного и того же мастера. Чем крупнее талант композитора, чем индивидуальнее его собственный стиль, тем труднее вписывается его творчество в какое-либо определенное стилевое направление.

Понятие музыкального стиля как совокупности основных выразительных средств музыки: мелодии, гармонии и ритма. Их ролевая значимость в процессе изменения художественно-эстетических канонов разных стилей и эпох.

Полифоническое и гомофонно-гармоническое строение музыкальной ткани.

Две концепции «жизнеобеспечивающих» основ музыки: мелодическая и ритмическая. Мелодическая сущность музыкальной культуры Европы и России. Ритмическая основа музыкального искусства стран Африки и Азии. Прагматическая и эстетическая функции музыки. Активизация ритмического начала во всех музыкальных течениях XX века.

Гармония как единая система консонансов и диссонансов. Значение диссонанса в музыке разных стилей и эпох. Понятие гармонического стиля. Классическая, романтическая, джазовая и современная гармония. Общие закономерности стиля и своеобразие гармонического языка в творческой личности.

Русская (академическая) музыка XX века.

От «серебряного века» к «железному занавесу»

XX век - век парадоксов и колоссального ускорения ритма жизни. Предчувствием надвигающейся стихийной силы наполнены поэзия, музыка, живопись. Искусство больше не стремится отражать жизнь, как в прошлом веке, а, напротив, старается выйти за пределы реальности. Такое понимание искусства усилило искания прежде всего в области синтеза поэзии, музыки, речи, света, танца. Идея синтеза искусств была связана с переосмыслением выразительных средств, используемых в прошлом, и подводила к той грани, за которой неизбежен поворот — разрушение классического мира, привычных представлений. Интонация иронии вошла в музыку едва ли не всех композиторов XX века. Характерная концепция эпохи, на которую откликнулось музыкальное искусство, выразилась как «враждебный себе человек во враждебном себе мире». Оружием, которым вооружилось искусство против такой концентрации зла, явился, в частности, метод гротеска, доходящий порой до абсурда.

А.Н.Скрябин (1872-1915) - «гениальный искатель новых путей». «Прометей» («Поэма огня») - революция в художественном мышлении. Образ Прометея - символ всеочищающего огня, символ побеждающего духа. «Прометеев аккорд»; вырастание мелодии из «прометеевской гармонии». Светомызыка Скрябина - открытие XX века. Особенности цветового восприятия тональности композитором. Образы символического склада в поэзии А.Блока и в музыке А. Скрябина.

Мистическая вера в преобразующую силу музыки. Религиозно-философские мотивы А.Скрябина и М.Врубеля. Дух, обреченный у Врубеля (картина «Демон» (сидящий) 1890г.) и преображенный - у Скрябина.

Ведущее значение фортепианного творчества, тяготение к жанру миниатюры. Инструментальная форма мышления. Богатство музыкального языка. Фортепианные прелюдии. «Поэма экстаза».

С.В.Рахманинов (1873-1943) - гордость отечественной культуры, «колокол серебряного века». Россия - главная и единственная тема творчества. Его музыка неотделима от православия и русской природы, русской души и от исконных мелодических основ русской музыки (традиции Глинки, Бородина, Чайковского). В творчестве композитора теснейшим образом переплелись лирический, эпический и драматический взгляды на мир.

Вокальная природа дарования композитора. Ведущая черта всех жанров творчества - вокальное ощущение мелодики. Её истоки: народная песня, русский романс, вокальное творчество композиторов-предшественников. Вместе с тем трактовка жанров, гармонический язык, принцип развития - свидетельства принадлежности к искусству XX века.

Ведущая роль фортепианной музыки в творчестве композитора. Характерные черты фортепианного стиля Рахманинова - полнозвучие, виртуозность при удивительной мелодичности. Богатство и жанровое разнообразие фортепианных миниатюр: прелюдии, этюды, музыкальные моменты. Концерт №2 для фортепиано с оркестром. Лирико-драматический характер I части. Мелодизм. Роль вступления. Контраст. Лирико-эпический характер II части. Жизнеутверждающий характер финала. Сочетание романтической эмоциональной приподнятости и национального характера музыки.

Мир образов в романах Рахманинова. Важная роль фортепианной партии.

Многогранность дарования Рахманинова: композитор, пианист, дирижер. Эмиграция - решение проблемы «Интеллигенция и революция» после октября 1917г. усиление трагического начала в музыке: «Симфонические танцы» - в неравной борьбе жизни и смерти побеждает смерть.

Православная традиция в творчестве Рахманинова: «Колокола», «Всенощная».

Творчество **И.Ф.Стравинского** (1882-1971) - живая история музыки столетия с ее многообразием художественных исканий, стилистических переломов. Его влияние на мировое музыкальное искусство XX века. Приверженность композитора к рационализму как началу вдохновения. Протест против серости и обыденности жизни в форме «обличения через гротеск».

И.Ф.Стравинский и С.П.Дягилев. Балеты «Жар-птица», «Петрушка». «Весна священная» - вершина творчества русского периода. I V

Неоклассицизм начала века. Поэзия Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Николая Гумилева; живопись Л.Бакста и В.Серова. Этимология слова «неоклассицизм». Стравинский - глава неоклассицизма XX века. Творчество этого периода - энциклопедия музыкальных стилей от старинной полифонии до музыки П.И.Чайковского.

Последний поворот творчества. Библейские темы. Обращение к додекафонии. Сложность, неоднозначность композиторского облика.

Основные тенденции развития искусства в России после октября 1917 года. Продолжение поисков, экспериментов в создании нового музыкального языка. Постепенная политизация культуры, усиление давления на творческую индивидуальность, репрессии под лозунгами народности и демократизма. Насильственное внедрение в искусство бодрых настроений в 30-е годы. Изоляция отечественной культуры от мировой. «Железный занавес». Запрет свободы творчества.

1948 г. — постановление ЦК ВКП(б) о композиторах «формалистического» антинародного направления» - акция, аналогичная репрессиям (Прокофьев, Шостакович, Хачатурян и др.). Прокофьев скоро уходит из жизни, Шостакович 7 лет не сочиняет симфоний...

Светлый и лучезарный гений **С.С. Прокофьева** (1891-1953) был близок к гению Моцарта по удивительной мелодической красоте, по стремлению к стройной конструкции форм, и особенно по тому огромному богатству образного мира, крайние точки которого обозначены светом и трагедией.

Связь творчества Прокофьева с традициями русской музыки, с современными направлениями зарубежного искусства, с другими областями художественного творчества - литературой, живописью.

Творческий стиль Прокофьева. Ладотональное мышление с остродиссонирующими созвучиями. Классическая стройность формы. Гомофонно-гармоническая природа музыки при значительной роли полифонии. Расчлененность музыкальной речи на отдельные мотивы, сочетающиеся в рамках целостного единства Рельефные мелодии, врезающиеся в сознание. Предельно логичная гармония, тяготеющая к равновесию.

Музыка Прокофьева - оппозиция атональной тенденции. Ритм - один из ярчайших моментов музыкальной выразительности. Музыкальный гротеск и светлое, цельное ощущение мира.

Многообразие жанров и образов в музыке Прокофьева. «Классическая симфония». «Симфония № 7». Кантата «Александр Невский». Балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта». Симфоническая сказка «Петя и волк». Фортепианное творчество.

Музыка **Д.Д.Шостаковича** (1906-1975) - автобиография, история жизни духа, познающего себя и окружающий мир. Предназначение композитора - раскрытие трагического облика мира, его

противоречий. Индивидуальная неповторимая черта стиля Шостаковича - колоссальное многообразие составляющих элементов при их синтезе.

Главенство мысли над всеми другими проявлениями человеческого духа. Соединение трагедийного и гротесково-сатирических начал в симфоническом творчестве Шостаковича. Тема обличения зла и защиты человека.

Прием «перевёртывания» музыкальной темы с возвышенности и созерцательности до жесткой демонической силы. Симфония № 7 «Ленинградская» - символ великого непобедимого духа.

Оркестр - разнообразие чистых и смешанных тембров, выразительные инструментальные соло, мощное tutti Политональность, атональность.

Мелодика Шостаковича - соединение бытовых интонация, вокальных мелодий широкого дыхания, речитативности, тем, состоящих из отдельных интонация, разбросанных по всему диапазону.

Полифоническая основа стиля Шостаковича. Цикл из 24 прелюдий и фуг - повторение в XX веке опыта И.С.Баха. Утверждение органической связи времен и вечного обновления.

Черты романтизма в творчестве Шостаковича - яркость и искренность высказывания, лирико-психологическая проблематика. Реализм Шостаковича - в близости к эстетике Гоголя, Толстого, Достоевского, Мусоргского.

Использование жанров «легкой» музыки: галоп, полька, фокстрот, танго для создания карикатурных образов. Жанры театральной музыки: оперы, балеты, музыка к кинофильмам. Поэма «Казнь Стеньки Разина».

1990 год - по решению ЮНЕСКО был объявлен годом Д.Д.Шостаковича. По всему миру звучала музыка великого композитора.

Музыка **А.И. Хачатуряна** (1903-1978)- неотъемлемая часть русской музыкальной культуры XX века. Национальный колорит музыки, яркая мелодика. Развитие лирического и драматического начал в балете «Спартак». Концерт для скрипки с оркестром: эмоциональная выразительность, жанровое разнообразие тем, красочный колорит, образы Армении.

Изменение политической ситуации в России в 50е годы XX века. Хрущевская «оттепель». Музыкальная культуры начинает выходить из кризисного состояния. Восстанавливаются контакты с зарубежным искусством. 1955г. — триумфальные гастроли балета Большого театра. 1958г. — первый Международный конкурс им. П.И.Чайковского. Возрождение традиций в театре, поэзии, музыке. Обновление музыкальных жанров.

Новое воплощение темы «Россия, поэт, революция» в творчестве **Г.В. Свиридова** (1915-1998), которое снимало утвердившиеся штампы и возрождало традиции отечественной музыки начала века с её представлениями о правде, гражданственности, искренности.

Поэма «Памяти Сергея Есенина» - лирический рассказ о судьбе поэта, времени и о себе. Музыка Свиридова - вновь открывшийся свежий родник истинного народного творчества, огромной духовной культуры русского народа, культуры не исчезнувшей, не утратившейся.

Характерные черты музыкального языка Свиридова - гармоничность и уравновешенность, поэтическая тонкость, простота средств выражения. Мелодия как основа музыкальной речи.

Г.В.Свиридов и А.С.Пушкин. Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель».

Новый этап в развитии русского искусства в последней трети XX века. Универсальный музыкальный язык. Синтез академической и популярной музыки. Понятие полистилистики. Прочная связь с традициями отечественной музыки, обращение к русскому фольклору (Р. Щедрин, С. Слонимский, В.Гаврилин, Б.Тищенко) при обновлении всех музыкальных средств. Широкий жанровый и стилистический диапазон. Отсутствие ярко выраженной метрической сетки, раскрепощение голосов музыкальной ткани, полифоническое начало (Губайдулина, Слонимский). Атональность. Алеторика. Сонористика.

В.Л.Гаврилин. В его творчестве переплетаются элементы современного интонационно-мелодического материала и архаики. "Характерный для русской песни диатонизм композитор обогащает резкостью тональных переходов и сопоставлений. *Балет „Аниота“*

Вокальный цикл «Русская тетрадь». Хоровая симфония-действие «Перезвоны». Древняя традиция колокольности в русской музыке.

Р.Щедрин. Использование пластов народной музыки. Жакр частушки. Концерт для оркестра «Озорные частушки». Балет «Конек-Горбунок». Традиции психологической драматургии Чайковского в творчестве Щедрина.Фортепианное творчество.

Музыкальные традиции импрессионизма в творчестве **Э.Денисова.** «Приход весны» - 5 пьес для смешанного хора.

Музыка **А.Шнитке** - отражение противоречивого, дисгармоничного современного мира. Хаос, в котором смешалось добро и зло, жизнь и смерть. Додекафония. Масштабность. Экспрессия.

Преобладание инструментальных жанров. Применение полистики. Симфония № 1 - синтез прошлого и настоящего.

Использование метафоры и символики в музыке *С.Губайдулиной*. «Предсказание Иохави» для голоса, ударных и морской волны. «Concerto piccolo» для 4-х саксофонов и 6-ти ударных.

Развитие традиций русской эпической музыки в творчестве *Б.Тищенко*. Балет «Ярославна».

Стилистическое и жанровое разнообразие в музыке *М.М.Слонимского* и *А.П.Петрова*.

Творчество композиторов Кубани. *Г.Плотниченко. Г.Пономаренко. Г.Селезнев. В.Малюченко. В.Кеворков. В.Магдалиц. Б.Целковников. А.Селезнев. В.Кузнецов. В. Чернявский. Е.Петров* и др.

Чем ближе к нам по времени творчество музыкантов и художников, тем труднее увидеть его историческую ценность. Мы можем не заметить талант и случайно «вознести» посредственность. Что из современной музыки останется для будущих времен, узнает грядущее поколение.

Популярная музыка XX века

Музыкальное искусство — это искусство народное, профессиональное и любительское, светское и культовое, современное и ушедших эпох, европейское и искусство других континентов. Наконец, музыка — это творчество композиторов и слушателей в неразрывном единстве.

Развитие профессиональной музыки XX века по пути все большего усложнения музыкального языка, несомненно, затрудняет общение с широкой слушательской аудиторией. И вполне естественен рост популярности музыки более легкой для восприятия, музыки, основанной на ярко выраженном ритмическом начале.

Этимология слова «популярность». Вековые традиции популярной музыки.

Джаз - особый вид современного искусства, возникший на рубеже XIX-XX веков в США в среде американских негров - потомков африканских рабов. Основные признаки джаза - наличие в ритме регулярной пульсации («бита»); отклонений от этой пульсации («свинга»); трактовка всех инструментов как ударных, ритмических; преобладание разговорных интонаций в пении и подражание разговорной речи при игре на инструментах.

Джаз - искусство, основанное на импровизации: коллективной, сольной.

Истоки джаза: менестрельный театр, регтайм, блюз, спиричуэлз.

Джаз - результат многовекового взаимодействия африканских и европейских музыкальных культур. Этапы традиционного джаза. Новоорлеанский стиль. Чикагский стиль. Инструментальный и вокальный жанры джаза.

Блюз - разнообразие музыкально-поэтических образов, большая роль личностных моментов. Своеобразие ладового строения блюзов; блюзовый звукоряд; «блюзовый квадрат».

Вокал - особый солирующий инструмент джазового ансамбля. «Буги-вуги» - чистый фортепианный стиль джазовой музыки.

Широкое распространение джаза в Америке и Европе в 20-е годы. Понимание джаза как прикладной, развлекательной музыки. Первые попытки создания крупных сочинений на основе джаза. Дж.Гершвин «Рапсодия в блюзовых тонах».

Новый этап развития джаза - период свинга (30-40-е г.). Усложнение джазовых оркестров, увеличение состава исполнителей (14-16 чел. - классический биг-бэнд). Развитие сложной сольной импровизации, исполнение заранее аранжированной пьесы. Сохранение танцевальной сферы применения джаза. Популярные джазовые оркестры Д.Эллингтона, К. Бэйси, Б. Гудмена и др.

Современный джаз (с середины 40-х годов). Стремление превратить джазовую музыку из танцевально-прикладной в концертную. Усложнение всех элементов джаза. Новые гармонии, быстрые темпы, особая фразировка - стиль боп (би-боп). Возвращение к малым составам, где каждый инструмент - солирующий. Насыщенная диссонантность тем, режущее сухое звучание, поток сложных импровизация, превращение джаза в интеллектуальную музыку.

Кул-джаз из ответвлений нового джаза (50-е годы). Значительная роль полифонии, изощренная гармония, возрастание интеллектуального начала. Сближение джаза с традиционной европейской музыкой.

Дальнейшее сближение джаза с европейской культурой (50-60-е годы). «Третье течение» - сплав джаза и академической музыки. Внедрение в джаз атональных элементов. Освоение новых этнических сфер (африканской, индийской).

Фри-джаз (70-е годы) - отказ от обычных функциональных и формообразующих закономерностей, отход от понятий звуковосместимости, логического интонирования.

Джаз-рок - новое явление 60-70х годов XX века - сплав двух основных направлений популярной музыки. «Смесь джазовых импровизация с энергией и ритмами рока».

Многоликость современного джаза. Сосуществование в нем различных течений и стилей. Би-боп. Прогрессив. Кул-джаз. Хард-джаз. Фанки-джаз. Третье течение. Джаз-рок. Фри-джаз. Эйсид-джаз. Смуф-джаз. Мейнстрим.

Джаз в России в 20-е годы. Первый пропагандист джаза П.Парнах «Ама-джаз» А.Цфасмана (г.Москва), джаз Л. Теплицкого (г.Ленинград). «Теа-джаз» Л. Утесова.

Использование современных бытовых танцев, лирических песен в качестве мелодической основы.

Роль И. Дунаевского в становлении джаза в России. Популярны оркестры 30-40х годов под управлением В. Кнушевицкого, А.Айвазяна, Я.Скоморовского, Э.Рознера.

Свинг как главное направление работы джазовых музыкантов. Лидер свинговых биг-бэндов - оркестр О. Лундстрема. Видные джазовые музыканты: саксофонисты Г.Гаронян, А.Зубов, пианисты Б. Фрумкин, Л.Чижик, аранжировщики В.Людвиковский, Ю.Саульский, Ю.Чугунов.

Создание с 60-х годов джазовых клубов. Сплав в национального музыкального материала со стилистическими течениями мирового джаза. Известные ансамбли и оркестры 70-80х. годов: «Мелодия», «Каданс», «Арсенал», «Аллегро», и др. Джазовые фестивали 70-80-х годов.

Рок-музыка

Во второй половине XX века возникло новое явление художественной культуры - рок-музыка. Оно объединило музыкальное, поэтическое, сценическое и другие виды искусства. Как музыкальное явление рок начал формироваться в 50-х годах в США. Рок - бунт, протест против устоявшихся норм жизни. Рок - конфликт поколений: «отцы и дети». Ориентация на молодежь: тематика песен, манера исполнения, стиль одежды. Рок — это не просто музыка, это прежде всего претензия на целый образ жизни. Истоки рок-музыки — кантри, блюз, госпел. Основные черты рок-музыки: особая ритмическая пульсация басов (бит), использование преимущественно электронных инструментов, обуславливающих повышенный динамический тонус музыки, преобладание ритмического и гармонического начал над мелодическим.

Немаловажная составляющая рока - громкость и частотность исполнения, увеличивающаяся год от года.

«Beatles» (начало 60-х) — 500-600 ватт

«Doors» (конец 60-х) — 1000 ватт

«Deer Purple» (начало 70-х) — 20000-30000 ватт

К концу века — громкость исполнения 70000-100000 ватт

1979 год — концерт Пола МакКартни в Венеции — рухнул деревянный мост. Концерт «Pink Floyd» — разрушил каменный мост в Шотландии, а в соседнем озере всплыла оглушенная рыба. Уже сотня ватт в небольшом зале может подавить умение человека мыслить и анализировать, лишает способностей ориентироваться, принимать самостоятельные решения. Рок. Искусство или болезнь? Рок-музыке сложно дать однозначное определение. Это связано как с её постоянным развитием, так и с отсутствием каких-либо строгих правил, регламентирующих авторскую и исполнительскую деятельность рок-музыкантов. Каждое последующее рок-поколение отвергало достижения предшественников, а представители разных направлений зачастую отрицали принадлежность друг друга к року. Рок-музыка прошла значительную стилевую эволюцию. Сейчас она представляет собой разветвленную культуру, складывающуюся из множества музыкальных течений со своими особенностями в различных странах.

Рок-н-ролл (анг. рок'n'roll - "раскачиваться и вращаться") - первое направление рок-музыки, завоевавшее международную известность в середине 50-х годов. Сочетание упрощенного ритм-энд-блюза с музыкой кантри. Ведущая роль электро-гитары. Рок-н-ролл -это прежде всего танцевальная музыка. США - родина рок-н-ролла. Звезды рок-н-ролла: Б.Хейли, Ч.Берри, Э.Пресли. Британское вторжение.

«Битлз» ("The Beetles" от англ. Beat - «бит» и beatles - жуки) - наиболее значительная группа мирового рока 60-х годов. Новизна их музыкального мышления превратила, группу из провинциального Ливерпуля в законодателей рок-музыки, заложивших основы многих её течений. Главная заслуга «Битлз» в том, что рок-музыка, бывшая танцевальной и развлекательной, приобрела репутацию серьезного искусства. Музыкальный язык первого периода «Битлз»: простота, тонкий лиризм, мелодичность, широкое использование песенной формы (альбом «Резиновая душа»).

Второй период («Револьвер», «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера», «Монастырская дорога») - новые технические средства выражения (студийная работа, техническая сонорика, привлечение симфонических музыкальных инструментов и групп, старинного инструментария (клавесин), индийских, китайских инструментов).

"Rolling Stones" ("катящиеся камни") - знаменитая английская рок-группа. Основа репертуара - городские блюзы. Использование жаргона, вызывающая манера поведения, жесткий ритм, простота мелодического рисунка, определенная небрежность исполнения. Устойчивость стиля, стабильность успеха. Типично "гитарная группа".

Рок в США. Протест против американского образа жизни. Внимание к народной музыке как к источнику духовного богатства. Популярность спиричуэл. Б. Дилан - пропагандист новой песенной поэзии. Стиль фолк-рок. Группа «Byrds».

Психоделический рок или Acid-Rock («эйсид-рок»). Распространение применения наркотиков, вызывающих галлюцинации. Под воздействием ЛСД находились и исполнители, и слушатели. Для психоделического рока характерны эмоциональная раскованность, отсутствие четкой формы, спонтанность. Музыка преимущественно инструментальная, продолжительность пьесы могла быть около 14 часов без перерыва. Хиппи- и эйсид-рок. Наркотики - причина гибели многих музыкантов.

Арт-рок (Арт госк, от art - «искусство» и госк). Вторая половина 60-х годов. Влияние классической музыки. Использование оркестровки, гармонии, мелодии и форм симфонической и камерной музыки.

Своеобразный рок-авангард. Концентрация внимания на содержательной стороне музыки, уход от массовой поп-культуры. «Пинк Флойд» - эксперименты с новейшими эффектами звукозаписи, философское осмысление мира. Британское трио «ЭЛП» (Эмерсон, Лэйк, Палмер). Интерпретация классики.

Прогрессив-рок (конец 60-х годов) - новый тип отношения к музыке, рок-идеология. Вызов устаревшим стандартам, стратегии поп-музыки. «Битлз» - «Сержант Пеппер». Органическая связь новой музыки со студенческой аудиторией. Увлечение восточными философско-религиозными системами, средневековой европейской музыкальной культурой, электронной музыкой, симфоническим и джазовым авангардом и т.д. Усложнение формы.

Понятие «культура» - «масс-культура» - «контр-культура». Их взаимосвязь. Влияние на рок классической, современной, камерной и симфонической музыки. Сплав в рок-музыке элементов латиноамериканского, индийского, арабского фольклора. Влияние джазовой культуры на рок-музыку. Стили **«Классик-рок», «Барокко-рок»** - продукт освоения рок-музыкантами классического наследия.

Двухсторонний процесс взаимодействия популярной музыки и классики. Использование профессиональными музыкантами элементов джаза и рок-музыки. Возникновение жанров **рок-оперы** и **рок-балета**. Появление оперы **«Иисус Христос - Суперзвезда»** (1970г., композитор Э.Л.Уэббер) произвело переворот в душах миллионов молодых людей, а вслед за ними и представителей более старшего поколения. Рок-опера **«Юнона и Авось»** (1979г., А.Рыбников и А.Вознесенский) - мюзикл, сочетающий западный рок, страстные танцы, русские церковные песнопения. Рок-опера **«Орфей»** (1975г., А. Журбин, Ю.Димитрин).

Начало 70-х годов - постепенное падение интереса к серьезной рок-музыке, возврат стандартов поп-культуры. Расслоение рок-культуры.

Хард-рок - крайняя экспрессия, утяжеленный ритм блюза, взвинченная манера исполнения, высокий регистр вокальных партий, фальцетное пение, инструментальные интерлюдии импровизационного характера, грубый тембр инструментов («Deer Purple», «Led Zeppelin»)

Глэм-рок - вид поп-культуры массовых зрелищ, построенный на синтезе театрально-циркового шоу и рок-музыки. Новые тенденции в потребительской среде - стремление скорее смотреть музыку, чем слушать. Откровенная эксплуатация запретных тем, связанных с вампиризмом и некрофилией; сатанизмом и колдовством.

Хэви-металл окончательно оформился на западе к 80м годам. Волна популярности этого направления нашла свое отражение и в России («Черный кофе», «Легион», «Черный Обелиск», «Мастер», «Ария»). Ухудшение жизни внутри страны, война в Афганистане, гонка вооружений и многое другое стали фоном молодежной активности. Недовольство советской действительностью выражалось в нарочитой агрессивности и примитивности рок-музыки. В 80-е годы музыка хэви-металл стала основой эстетики агрессивности молодых рабочих и учащихся ПТУ.

90-е годы - активизация металлистов: стадионные концерты, рок-фестивали. Стремление разрушить «старую» культуру как главное препятствие на пути в будущее. Определенный стиль

одежды, поведение, слэнг, употребление алкоголя и наркотиков. Падение популярности хэви-металл к настоящему времени.

Рокабили - самое живучее из всех направлений, существует до сих пор. «Браво», «Бригада С», «Мистер Твистер», «Ночной проспект».

Рокабили - самый ранний, самый чистый рок-н-ролл. Европа - центр современного рокабили. Регулярные рокабили-фестивали в Швеции, Финляндии, Дании.

Рок в России. Существование на полуофициальном уровне. Запрет - дополнительный стимул развития. «Художественная самодеятельность» - приют для многих рок групп. Массовое распространения вокально-инструментальных ансамблей в 70-е годы - суррогат рок-групп («Поющие гитары», «Веселые ребята», «Песняры» и др.)

Популярность рок-группы «Машина времени» (А.Макаревич) и джаз-рок ансамбля «Арсенал» (А.Козлов). Ослабление идеологического контроля и как результат взлет рока в начале 80-х годов. Группы «Аквариум», «КИНО», «Телевизор», «ДДТ», «Зоопарк», «Наутилус Помпилиус», «Автограф», «Круиз» и т.д. Легализация теневой концертной деятельности. Вакханалия стадионных концертов.

Коммерциализация наиболее известных групп во второй половине 80-х - и, как следствие, постепенное перерождение рок музыки в «попсу». Дальнейшее ослабление идеологического контроля. Расцвет «протест-поп» в форме стадионных шоу на панко-металлической основе с постепенным сползанием в электро-поп и простое диско. Появление большого количества новых «звезд». Использование фонограмм.

Создание имиджа «звезды». Важнейшие пропагандиста рок-музыки - видео и радио. Видеоклипы - песня как звуковой фон для нескольких десятков быстроменяющихся кадров. Запоминается не мелодия (если она есть), не текст, а изображение. Внешность, стиль поведения - главное. Корректировка голосовых данных с помощью современных технических средств. Радио - постоянный музыкально-информационный фон повседневной жизни человека. Песенная «индустрия».

Авторская песня

Авторская песня («бардовская») как общественный феномен. Её возникновение и бурное развитие с конца 70-х годов. Появление нового типа интеллигента - «шестидесятника». Первые авторы-барды: Б.Окуджава, Ю.Визбор, Ю.Ким, Н.Матвеева, А.Галич и др.

Утверждение свободной, неподцензурной жизненной позиции, авторского мироощущения. Личностное начало. Студенческая среда - основная аудитория авторской песни. Новая форма общения. Иные типы фестивалей - в лесу, у костра.

Возникновение клубов самодеятельной песни. Фестиваль им.Грушина с 1967г.. негативное отношение к авторской песне со стороны музыкантов-профессионалов. Непонимание нового песенного творчества как всенародного, оказывающего сильное влияние на моральные взгляды и эстетические вкусы молодежи.

Авторская песня как альтернатива «советской массовой песни». Главенство содержания над музыкальным оформлением. Авторская песня - «поющая поэзия», «распетое слово». Музыкальные особенности: простота интонации, наличие синкоп, переменность метра, вариативность каждого куплета, длительное выдерживание одной гармонической функции.

Исторические предшественники авторской песни: старые русские студенческие песни, песни гражданской войны, «блатная» и «тюремная» лирика 20-х годов. Русский бытовой романс как важная предпосылка появления современных бардовских песен. Аналоги авторской песни на западе Б. Дилан, В.Хара, Дж.Леннон.

В.Высоцкий - гениальный выразитель эстетики «песен протеста». Поэтический дар, острый ум, актерский талант, мужественная внешность, насыщенный энергией, предельно «мужской» голос. Рваные, напористые, почти речевые фразы - отражение гнева, сарказма, иронии. Широкий интонационный словарь: от традиционной народной песни до рока. Главная интонационная находка - распевание (!) согласных. Песни Высоцкого - микроспектакль.

Фестиваль им.В.Высоцкого в Краснодарском крае.

Легальное развитие авторской песни с середины 80-х - исчезновение творческого импульса. Творческий кризис авторской песни сегодня - свершившийся факт.

Поп-музыка

Поп-музыка - поверхностный, самый доступный слой рок-музыки. «Поп» — понятие возрастное, связанное с молодежной аудиторией. «Приглаженный» рок-н-ролл - основа массовой культуры поп-музыки.

Соул (soul - «душа») - продукт слияния ритм-энд-блюза и музыки «госпел». («Gospel» - «Евангелие»). Появление музыки соул и выдвигание лозунга «Черный - это прекрасно» - звенья одной цепи. Ритмическая основа соул - ритм-энд-блюз. Гармонический строй - отпечаток религиозной протестантской музыки США (простые отношения T, S, D). Своеобразие сверхэмоциональной манеры пения. Использование фальцета, общее повышение тесситуры пения, полуречитатив на крике. Принцип «вопроса-ответа», реализуемый в форме подпевок.

Фанк (жаргон) - самостоятельное явление в рамках музыки соул. Появление термина «фанк» в 50-е годы. Стремление к народным корням эмоциональной, но незамысловатой современной музыки негритянских гетто больших городов. Активизация фанка в 1971 году (певец, композитор и продюсер Дж. Клинтон). Джеймс Браун - самая мощная фигура в музыке фанк (середина 70-х). Различия между стилями соул и фанк в области инструментовки и исполнительства при единой вокальной культуре. Ритмическая основа фанка более монотонна, но и более изощрена. Сложные фактуры, подолгу не выходящие за рамки одного аккорда. Особая техника игры на бас-гитаре («шлепающий» звук). Влияние стиля фанк на джаз, рок- и поп-музыку в 70-е и 80-е годы.

Панк-фанк (конец 70-х). добавление к стилю фанк всех атрибутов панк-культуры: особая агрессивность нигилизма, внешние признаки, прическа, одежда, тематика песен (Р. Джеймс).

Падение интересов молодежи к истинным формам рок-музыки: к арт-року, хард-року, блюз-року, фолк-року и т.д. Массовый потребитель нового поколения хотел чего-нибудь попроще, а главное поспокойнее. Появление стиля диско с середины 70-х годов.

Диско - антипод стиля фанк, имеющий лишь внешнее сходство с первоисточником. Изменение социально-политической обстановки - уменьшение поводов для протеста. Рок-н-ролл стал музыкой «отцов». Движение хиппи - основных приверженцев прогрессив-рока - сошло на нет.

Возникновение в начале 60-х годов профессионалов в поп-музыке - «диск-жокей» («ди-джей») и дискотек (сокращенно «диско» - отсюда название стиля). Диско - «пластиночная» культура - прикладная музыка. Главная отличительная особенность диско как музыкально-стилистического явления - равномерный четырехдольный ритм с акцентом на каждую из долей; «классический темп» с частотой 120 ударов в минуту (что вдвое превышает нормальный человеческий пульс). Сверхинтимный характер вокала: «мурлыканье», вздохи, придыхания, шёпот (Донна Саммер «Love to Love You, Baby»). Появление синтезаторов, подменивших все натуральные инструменты. Включение диско-бизнеса в экономику европейских стран. «ABBA», «Boney M».

Диско-джаз, диско-рок, диско-классика - суррогаты стилей, значительное упрощение музыки.

Диско - синоним добровольного гипноза, уход от проблем к иллюзии модной и красивой жизни. Дискотека - самообман, обезличенное массовое расслабление, идеально подходящая для вялого середняка. Общая психологическая основа шейка, твиста и диско. Сопоставление понятий «брейк-данс» и «дискотека». Диско-конкурсы «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» (Сопот, Сан-Ремо).

Музыка панков объединяет наиболее агрессивную, неустроенную часть молодежи. Безработица во многих странах, вынужденное безделие, развитие индустрии дешевых электромузыкальных инструментов - причины возникновения панк-культуры. Музыка - средство самовыражения, самоотделения от всего остального мира наряду с одеждой, прической, жаргоном и манерой поведения. Группа "Sex Pistols" - «мы - не музыка, мы - хаос».

Панк-музыка - пародии на известные хиты, на популярные рок-группы, карикатуры на отдельных звезд, издевка над хиппи с их устаревшими идеалами «мир и любовь». Психологический стержень эстетики панков - крайний индивидуализм. Обесценивание идеалов музыки панков в конце 70-х годов. Переход в систему поп-бизнеса, зависимость от механизма формирования хит-парадов привели панк-группы к профессионализации и материальному благополучию. Имидж панка стал просто разновидностью молодежной моды.

80-е годы - Новая волна (Англия). Панк-рок (или «пост-панк») - группы "Public-image limited", "Rich Kids", "Clash", "Pretenders" и др.; электронная рок-музыка - группы "Ultravox", "Human League" и др.; *регги* - Боб Марли-«король реггей»; *реггей-рок*; «*ту-тоун-рок*».

Появление рок-дискотеки - слияние диско и «Новой волн». Принцип театральности прямо противоположный идее шоу.

Негритянская поп-музыка. Майкл Джексон, Принс, Уитни Хьюстон, Лайонел Ричи. *Брейк* - неотъемлемая часть типично негритянского явления, называемого «хип-хоп». *Рэп* - особая манера ритмичного произнесения текста. Пионер рэпа - диск-жокей с Ямайки К. Додд. Европейский *брейк-данс* - вызов консерватизму родителей. Брей и рэп - часть массовой культуры молодежи.

Преобладание в поп-музыке 80-х годов отдельных звезд-солистов, затмивших популярность групп.

New Age («Новый век») или **New World** («Новый мир») - механическая смесь классической музыки, элементов джаза, рок-музыки, фольклора разных времен и народов, акустической и электронной музыки. Позитивная окраска музыки. Исключение энергетики протеста и страдания. Элитарная часть молодого населения США - слушательская аудитория «Нью Эйдж». Использование живой музыки наряду с электронной и акустической.

Лаундэж (легкое слушание) - стильная, ненавязчивая музыка, самая популярная в клубной среде 90-х годов. Эта музыка «хороша под напиток, под легкие разговоры, легкие галантные танцы». Жанры: «популярная классика» в современной аранжировке, свинг и оркестр-поп (танцевальные мелодии в исполнении симфонических оркестров и биг-бэндов), мелодии из мюзиклов и фильмов, многочисленные разновидности современной поп-музыки.

Электронная музыка

Электронная музыка — понятие, охватывающее обширный спектр направлений популярной музыки, в которых для создания и реализации музыкального произведения используются исключительно электронные инструменты. Процесс сочинения и воспроизведения, с одной стороны, упрощается, с другой — предъявляет музыкантам необходимость глубоких технических знаний.

Изучение и применение возможностей звукосинтеза, создание абсолютно новых, ранее не слышанных искусственных тембров. Влияние электронной школы на поп- и рок-музыку.

Эмбиент (окружать, обволакивать). Важная роль структуры звука, игра обертонов. Создание многоярусной «архитектуры» звука. Статичность формы, построенной на многократно повторяемых простейших интонационных оборотах, эхообразных мотивах. Медленные темпы -отсутствие ощущения времени. Медитативность, статичность, погруженность в одно состояние. Отсутствие вокала.

Брейк-бит (break - ломать) - ломаный, многопластовый, синкопированный ритм. Влияние на брейк-бит свинга, фанка, регги и хип-хопа. Альтернативный брейк-бит.

Трип-хоп (начало 90-х годов). Меланхоличный, мрачный, образный строй. Музыка не для танца, а для души; музыка настроения. Медлительные ломаные ритмы, заджазовые минорные гармонии - ощущение особой декадентской эстетики. Вокальные партии выпуклы и пластичны.

Упрощение - признак массовой культуры конца столетия.

Пресыщение советской аудитории отрицательной информацией о сталинизме и периоде «застоя», о проблемах экономики, экологии, национальной розни, организованной преступности, наркомании и т.п. привело к формированию массового спроса на самое примитивное в музыке, литературе, кино. Пришла пора прикладного, развлекательного в искусстве, пора «попсы», детективов, порножурналов, сериалов. Эстрада — привычный вид советской масскультуры. Музыкальная и эстетическая сущность сегодняшних эстрадных песен: гармоническая основа на 3х- 5и аккордах русско-цыганского романса, кабацко-блатная ритмика. Тематика песен отражает вкусы того, кто платит за это. Слово «рок» потеряло былую остроту, а слово «поп» стало почетным, означающим коммерческий успех, признание, удачную карьеру. Снижение роли композитора, возрастание роли аранжировщика, владеющего новыми технологиями и диск-жокея.

Развитие музыкального восприятия:
(Петрушин В.И. «Музыкальная психология» — М., 1997г.)

Для развития личности человека необходимо восприятие музыки обоих жанров. То, что воспитывается в личности человека в процессе общения с музыкой одного плана, вероятно, не может быть замещено и возмещено музыкой другого, равно как потребность в уединении не может быть восполнена и замещена потребностью в общении и наоборот. Чувства развитого человека должны уметь растворяться и в общественно ценном коллективном переживании, и в то же время иметь возможность проявляться в индивидуальном переживании и размышлении, когда человек остается один на один со своей совестью.

На первых этапах развития музыкального восприятия неопытный слушатель воспринимает главным образом «внешний слой» музыкального произведения. Здесь восприятие смутное и нерасчлененное. На последующих этапах слушатель осознает отдельные детали и фрагменты сочинения. На этапе сформированного восприятия произведение осмысливается как целиком, так и с отчетливым «слышанием» деталей.

На основе музыкального опыта, накопленного в результате прослушивания многих музыкальных сочинений, в сознании слушателя формируются цепи нейронов, в которых кодируются признаки получаемых слуховых впечатлений. В процессе восприятия происходит сличение нейронных моделей с реальными звуковыми последовательностями. Если обнаруживается очень сильное расхождение между воспринимаемым и накопленным опытом, то музыка рискует быть непонятой. Но отрицательный Эффе́кт может быть и в том случае, если музыкальный опыт очень богат, а человек слышит ходульные примитивные мелодии и гармонии или же лишенное оригинальности исполнения знакомой вещи. Первая ситуация возникает, когда поклонник примитивной поп музыки пытается понять произведение серьезной классики, вторая — когда музыкант с серьезным академическим образованием слушает произведения популярных жанров. Обобщая данные экспериментальных исследований — как своих собственных, так и работ других авторов, — мы предлагаем следующий порядок постижения музыкального произведения в процессе его восприятия:

1) выявление главного настроения; 2) определение средств музыкальной выразительности; 3) рассмотрение особенностей развития художественного образа; 4) выявление главной идеи произведения; 5) понимание позиции автора; 6) нахождение в произведении собственного личностного смысла. Каждое из этих направлений работы связано с постановкой перед учащимися проблемных заданий.

1. *Выявление главного настроения.* Какие чувства передаются в предлагаемой музыке? Испытал ли ты их или просто бесстрастно зарегистрировал? Какие эпизоды понравились тебе больше всего?

Следует обратить внимание учащегося на то, что эмоциональные переживания человека всегда связаны с его нравственными ценностями, с тем, что он почитает за добро и зло. Все, что способствует утверждению добра на земле, что приводит к счастью человека, понимаемому как расцвет его собственной личности и общества, в котором он живет, вызывает в нас светлые чувства и оптимизм. И все то, что сдерживает развитие сущностных сил человека, что является нарушением принципов социальной справедливости, вызывается силами зла, конкретное обличье которого может быть самым разным — от равнодушного невнимания до звериного оскала фашизма.

2. *Определение средств музыкальной выразительности.* Знание языка искусства, на котором композитор обращается к слушателям, является важным условием постижения его содержания, ибо, как верно отмечал К. Маркс, «если ты хочешь наслаждаться произведением искусства, то ты должен быть художественно образованным человеком». Развитие восприятия предполагает умение вычленять из общей ткани отдельные средства музыкальной выразительности — мелодию, гармонию, фактуру, темп, ритм и др. как в их неразрывном единстве, так и в отдельности. Более глубокому пониманию особенностей использования средств музыкальной выразительности помогает сравнение выражения одного и того же настроения у разных композиторов. Такие сравнения приводят к пониманию стиля, который в разные эпохи был разным. Сравнение контрастных по настроению произведений способствует более отчетливому пониманию специфики каждого средства музыкальной выразительности. Основное направление проводимой здесь работы заключается в том, чтобы освоить принципы творческого преобразования и отражения действительности в звуках музыки, выявить, какие ассоциации может вызывать то или иное средство.

3. *Развитие художественного образа.* Настроение и возникающий с ним образ действительности, отражающийся в музыке, во многих произведениях подвергается динамическому развитию и в конце концов он может перевоплотиться в образ, контрастный тому, что был в начале произведения. Умение следить за развитием образа предполагает умение слушателя передавать словами то, что он слышит. Хотя многие музыковеды не без основания считают, что содержание музыкального непрограммного произведения принципиально невозможно перевести на язык адекватных вербальных понятий, все же, выполняя подобные задания и следя за развитием художественного образа произведения, учащийся начинает его лучше понимать. Вопросы к ученику могут быть следующие:

— Внимательно прослушай это произведение и попытайся ответить на следующие вопросы:

— Как это произведение начинается? Какой характер имеет мелодия и другие средства музыкальной выразительности? Какой образ возникает в твоём сознании? Как он дальше развивается — плавно или с резкими контрастами? Как заканчивается это произведение? К чему привело развитие образа?

Объясняя содержание музыкального произведения словами, ученик начинает лучше понимать его.

Развитию образного мышления способствует поиск своего названия, которое необходимо придумать к воспринимаемой музыке. Для этого хорошо подходят задания на продолжение предложений незаконченного типа? «В этой музыке как будто...» Дискуссия и обсуждение наиболее удачного названия помогает освоить многозначность художественного образа. Например, при обсуждении возможного содержания образа первой Части Пятой симфонии Бетховена учащиеся в ходе одного из моих экспериментов предложили такие названия: «Шторм на море», «Восстание рабов», «Гибель корабля на море», «Пламенный революционер». После дискуссии последнее название было признано наилучшим.

Постижению образного смысла сочинения помогает обращение к произведениям литературы и других видов искусства - живописи, скульптуре, в которых передается сходное эмоциональное состояние...

4. *Постижение главной идеи произведения.* «Само по себе чувство, — говорил В.Г.Белинский, — еще не составляет поэзии. — Надо, чтобы чувство было рождено идеею и выражало идею». Постижение образного строя музыкального произведения в дальнейшем ведет к пониманию внутренних смысловых значений, стоящих за звуками музыки. Можно спросить учащихся:

— Как ты думаешь, для чего автор создал это произведение? Какая основная мысль владела им в процессе его создания? Что он хотел сказать людям своей музыкой?

Если это программное произведение, можно спросить:

— Почему автор назвал это произведение именно так, а не иначе? Как можно было бы передать главную мысль произведения каким-нибудь афоризмом, строчкой стихотворения, образным сравнением?

Ответы на эти вопросы ставят учащихся перед проблемой размышления над общечеловеческими ценностями, находящими свое воплощение в звуках музыки. Понимание этих проблем ведет к нравственному возвышению личности школьника.

5. *Образ автора.* «Приступая к изучению поэта, — писал В.Г.Белинский, — прежде всего должно уловить в многообразии и разнообразии его произведений тайну его личности, т.е. особенности его духа, которые принадлежат только ему одному».

Музыка не выражает в прямом смысле свои идеи и поэтому образ композитора и его постижение могут возникнуть в сознании слушателя через то мироощущение, которое он передает в своей музыке. Лучше всего образ автора познается через понимание стилевых особенностей музыки того или иного композитора. Система средств выразительности и приемов, находящих свое обобщение в стиле, передает и мироощущение композитора, и особенности эпохи, в которую он творил, и его мировоззрение. Именно через особенности стиля мы постигаем глубокий психологизм музыки Чайковского, волевою поступь произведений Бетховена, построенную на игре красок и тембров музыку Дебюсси и Равеля.

Большое влияние на учащихся оказывает не только музыка, но и личность самого композитора. Лучше узнав его жизнь из исторических и мемуарных источников, слушатель, несомненно, будет и лучше понимать музыку того или иного автора. Проблемные вопросы здесь могут быть такие:

— Какое мироощущение и мировосприятие отличает музыку данного композитора? В чем бы мог быть смысл его нравственных исканий, эстетических идеалов? Каково отношение композитора к своим героям? Относится ли он к ним с симпатией, с юмором, состраданием или с иронической усмешкой?

Нравственные искания лучших композиторов всегда связаны с движением «от мрака к свету», «через тернии к звездам», с утверждением красоты жизни, несмотря на ее очевидные теневые стороны. Каждый

художник освещает извечные проблемы жизни по-своему и эта его неповторимость есть особый вклад в духовную сокровищницу человечества.

6. *Личностный подход к произведению.* Практика музыкального воспитания показывает, что глубокое проникновение в идеи произведений искусства достигается только в том случае, если ученик сможет увидеть в этом произведении нечто значимое для себя, то, что отвечает его внутренним потребностям и надеждам, если удастся достичь соотнесения содержания произведения, пусть даже написанного в отдаленные времена, с духовным мироощущением слушателя сегодняшнего дня. Возможностью такого соотнесения в наибольшей мере обладает классическая музыка, которая называется таковой в силу своего художественного совершенства.

— Какие события из твоей жизни напоминает эта музыка? Какие воспоминания и надежды она пробуждает? Что бы тебе захотелось сделать, прослушав эту музыку?

Наполнение содержания музыкального произведения событиями собственной жизни освещает его восприятие личностным смыслом, музыка кажется написанной «про меня». Следует отметить, что такие задания требуют самораскрытия учащегося на что он не всегда может пойти.

Когда слушатель воспринимает музыкальное произведение и оно глубоко захватывает его, то в идеальном случае происходит то, что Л.С.Выготский называл чудом искусства, а американский психолог А.Маслоу — «пиковым переживанием». Происходит катарсическая разрядка вытесненных в подсознание переживаний, в результате которой слушатели, говоря словами Аристотеля, «получают некое очищение и облегчение, связанное с удовольствием».

В момент переживания «пикового» опыта человек, согласно А.Маслоу, испытывает свое единение со Вселенной. Он выходит за границы своего Я и чувствует мир как свое естественное продолжение. В момент «пика» человек приобретает особую «невинность» восприятия — он видит вещи как бы впервые, в их единственности, неповторимой «таковости», уподобляясь при этом художнику, влюбленному в предмет своего изображения. Такие переживания вызывают стремление к творчеству и способствуют росту личности человека. Это происходит и при восприятии прекрасной музыки.

СПИСОК МУЗЫКАЛЬНОГО ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Диск № 3

3. А. Скрябин. Этюд ре диез минор
4. С. Прокофьев. Гавот из «Классической симфонии»
5. С. Прокофьев. Токката ор. 11
6. С. Прокофьев. «Мертвое поле» из Кантаты «Александр Невский»
7. Шостакович симфония № 7, 1 ч.

Г. Свиридов «Поэма памяти Сергея Есенина»

8. № 1 «Край ты мой заброшенный»
9. № 5 «Ночь под Ивана Купала»
10. № 14 «Небо – как колокол»

11. Г. Свиридов. Романс из к/ф «Метель»

12. Г. Свиридов. Вальс из к/ф «Метель»

Диск № 4

С. Рахманинов. Концерт № 2 c-moll

- I ч. Moderato

- II ч. Adagio sostenuto

- III ч. Allegro scherzando

И. Стравинский. Балет «Петрушка»

Диск № 5

1. А. Скрябин. «Поэма экстаза»
2. Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна»
3. Равель. «Болеро»
4. Равель «Болеро» в исполнении оркестра Джеймса Ласта
5. Бах Токката и fuga ре минор
6. Каччини Ave Marie
7. Бах Токката ре минор в современной обработке
8. Лаунж

Диск № 6

(джаз)

- 1-4 – Блюз Дюка Эллингтона
- 5-6 – Блюз Эллы Фицджеральд
- 7-8 – Рок-н-ролл. Элвис Пресли
9. Регтайм
10. Спиричуэлз (инструментальный вариант)
11. Свинг
12. Джаз-блюз
13. Би-Боп
14. Кул-джаз
15. Мейнстрим
16. Джаз-рок
17. Фанки-джаз
18. Смиф-джаз
19. И.С.Бах (в джазовой обработке)

Диск № 7

The Beatles

Раннее творчество.

1. «Love Me Do» 1961 Люби Меня.
2. «She Loves You» 1962. Она Любит Тебя.
3. «Can't Buy Me Love» 1963ю Любовь Не купишь.
4. «A Hard Day's Night» 1964ю Вечер Трудного Дня.
5. «Help» 1965. Помоги.

Средний период.

6. «Yesterday» 1965. Вчера.
7. «Yellow Submarine» 1966. Желтая Подводная Лодка.
8. «Penny Lane» 1966. Пэнни Лэйн. (Название улицы).
9. «All You Need Is Love» 1967. Все, в чем вы нуждаетесь – любовь.

Поздний период.

10. «Hey Jude» 1968. Эй Джуд.
11. «Get Back» 1968. Счастливого Возвращения
12. «Something Is A Way» 1969. Что-то на пути.
13. «Come Together» 1969. Вместе.
14. «Let At Be» 1970. Пусть так будет.

Диск № 8

Рок-музыка 1970-1980 гг.

1. Queen. Bohemian rhapsody. (Богемская рапсодия).
2. Queen. Fat bottomed girls. (Похудеем, девочка?).
3. Urian Heep. July Morning. (Июльское утро).
4. Urian Heep. Wizard. (Волшебник).
5. Deep Purple. Fireball. (Шаровая молния).
6. Deep Purple. Woman from Tokyo. (Женщина из Токио).
7. Led zeppelin. Whole Lotta Love. (Большая любовь Лотта).
8. Led zeppelin. Starway To Heaven. (Лестница в небо).
9. Pink Floyd. Money. (Деньги).
- 10.11.12. Pink Floyd. Brick in the wall. (Кирпич в стене).
13. Рок-опера: «Jesus Christ-Superstar». Overture. (Увертюра).
14. Рок-опера: «Jesus Christ-Superstar». This Jesus Must Die. (Иисус должен умереть).
15. Рок-опера: «Jesus Christ-Superstar». Pilate's Dream (Сон Пилата).

Диск № 9

Рок-опера «Юнона и Авось»

Алексей Рыбников и Андрей Вознесенский.

1. «Я тебя никогда не забуду». Романс.
2. «Белый шиповник».
3. Эпилог «Аллилуйя».

Виктор Зинчук. Лаунж.

Классическая музыка в современной обработке

4. Дж. Россини «Тарантелла»
5. Л.-К. Дакен «Кукушка»
6. И.С. Бах «Скерцо си-минор»
7. А.Вивальди «Летняя гроза»
8. В.Зинчук «Бурре»
9. И.С.Бах «Прелюдия до-минор»
10. И.С.Бах «Фуга до-минор»
11. Ф.Шуберт «Аве Мария»

Жан Мишель Жарр

Электронная музыка

14. Escape
15. Accelerator

Музыка современных дискотек

- 16; 17; 18.

Диск № 10

Авторская песня:

12 – Окуджава

13-14 – Высоцкий

15-18 – Галич

Кассета № 2

Русская музыка середины-конца XX века

Сторона А

В.А. Гаврилин. Вокальный цикл «Русская тетрадь» - № 2 «Страдательная»

Р.Щедрин. Балет «Конек – Горбунок»

1. Девичий хоровод;

2. Скерцино;

3. Старшие братья и Иван.

Э.Денисов «Приход Весны» - пять пьес для смешанного хора:

1. Осень;

2. Приход Весны.

А.Шнитке. Симфония № 11 часть.

С.Губайдулина «Предсказание Иохави» для голоса, ударных и морской волны;

«Concerto piccolo» для 4 саксофонов и 6 ударных.

В.Тищенко. Балет «Ярославна»: действие 3-е

Кассета № 3, Диск № 11

Беседы о джазе

СПИСОК РЕПРОДУКЦИЙ

Реализм

В.Боровиковский. Портрет А.Г. и В.Г. Гагариных. 1802 г.
П.Федотов. Вдовушка. 1851 г.
Сватовство майора. 1848 г.
В.Суриков. Боярыня Морозова

Модерн

Врубель. Царевна-Лебедь. 1900 г.
Демон. 1890 г.
Сирень. 1900 г.

Авангард

К.Малевич. Точильщик. 1912 г.
Дровосек. 1912 г.
К.Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 г.
Петроградская мадонна. 1920 г.

Сюрреализм

Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931 г.
Сон. 1937 г.

Импрессионизм

Э.Дега. Гладилицы. 1884 г.
Голубые танцовщицы. 1897 г.
Клод Моне. Скалы в Бель-Иль. 1886 г.
Эмиль Писсаро. Въезд в деревню Вуазен. 1872 г.
Бульвар Монмартр. 1897 г.
Огюст Ренуар. У моря.

Кубизм

П.Пикассо. Девочка на шаре.

Реализм

И.Глазунов. Петербург Ф.М.Достоевского.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова О.И. Отечественная музыкальная литература XX века – М., 2001 г.
2. Авторская песня. Сост. Вл.И.Новиков – М., 2002 г.
3. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В. Энциклопедия популярной музыки – Минск, 2002 г.
4. Варумц В. Музыкальный неоклассицизм – М., 1988 г.
5. Горбачева Е.Г. Популярная история музыки – М., 2002 г.
6. Долинская Е.Б. История современной отечественной музыки (1960-1990 гг.) – М., 2001 г.
7. Забродин Г.Д., Александров Б.А. Рок. Искусство или болезнь? – М., 1990 г.
8. История культуры и музыкального искусства. Авторская программа для специализированных отделений школ искусств, лицеев и гимназий. Автор Лаво Р.С. – Краснодар, 2000 г.
9. Козлов А. Всё о рок-музыке. Статьи.
10. Массовые музыкальные жанры. Спецкурс. Сост. Кантор Г.М. – Казань, 1994 г.
11. Прокофьев С.С. Статьи и исследования – М., 1972 г.
12. Сабина М. Шостакович-симфонист – М., 1976 г.
13. Уколов В., Рыбакина Е. Музыка в потоке времени – М., 1988 г.
14. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства – СПб, 2000 г.
15. Шмедель Г. Битлз. Жизнь и Песни – М., 1989 г.
16. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века – М., 1964 г.
17. Электронная библиотека – www.gromko.ru
18. The Beatles. Song book – Мюнхен, 2000 г.