

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Санкт-Петербургская детская музыкальная школа
имени Н. А. Римского-Корсакова»

Программа факультативных занятий по курсу
«Слушание музыки»
(предмет по выбору)

Срок обучения — 5-9 лет

Санкт-Петербург

Рассмотрено
Педагогическим советом СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
09.06.2012 г.

Утверждаю
Директор СПб ГБОУ ДОД
«Санкт-Петербургская детская
музыкальная школа
им. Н. А. Римского-Корсакова»
Орлова Т. Б.
Приказ №26-у от 09.06.2012 г.

Пояснительная записка

Предмет слушание музыки (в 9-летнем учебном плане — «слушание современной музыки») входит в число предметов по выбору, которые учащиеся могут посещать по желанию, то есть факультативно. Вместе с тем слушание современной музыки имеет важное значение для формирования у учащихся целостного представления о современном музыкально-историческом пространстве. Настоящая программа включает в понятие «современная музыка» не только сочинения ныне живущих авторов или композиторов, традиционно причисляемых к современным (как правило, это авторы XX века) но и весь круг явлений концертной, музыкально-театральной и «аудиовиртуальной» жизни, которые составляют существо мироощущения современного человека, увлекающего музыкальным искусством. Несомненно, таковыми — то есть вполне современными — являются, к примеру, тенденции аутентичного исполнительства музыки XVII-XVIII веков, зародившиеся в европейских странах два-три десятилетия назад и приобретшие особую актуальность в нашей стране в последнее время, либо проблемы электронной или другой жанровой «актуализации» классической музыки в разного рода «кавер-версиях», либо переосмысление традиционных жанров (как правило, театральных) в духе нового времени. Особый контекст всем перечисленным художественным явлениям составляет современная аудиовизуальная продукция, не в последнюю очередь поступающая через ранее недоступные каналы Интернета или спутникового телевидения. Идти в ногу со временем особенно важно современным преподавателям, ведь нынешние учащиеся могут быть весьма подкованными как в техническом, так и в интеллектуальном отношении.

Поэтому в программу включены произведения разных жанров и разных эпох — по тем или иным причинам ставшими актуальными именно в последнее время, либо ранее недоступные по политическим, идеологическим и другим причинам. В их число могут входить и произведения, изучаемые в курсе музыкальной литературы — в оригинальных версиях и новых постановках. Это является дополнительным подспорьем в изучении программных произведений, поскольку не секрет, что одного прослушивания произведений на уроках музыкальной литературы (особенно крупных произведений — таких, как опера или балет) оказывается недостаточно для усвоения всего музыкального материала.

Курс современной музыки рассчитан на четыре года — предполагается, что он привлечет учащихся старших классов, уже имеющих слуховой опыт и эстетические предпочтения, а также желание расширить свой музыкальный кругозор. В учебном плане 5(6)-летнего обучения — это учащиеся 3-6 классов, в учебном плане 7(8)-летнего обучения — учащиеся 5-8 классов, учебном плане 9-летнего обучения — учащиеся 6-9 классов (часы, предусмотренные на предмет по выбору учебными планами в младших классах, учащиеся могут использовать на другие предметы). Допускается перестановка или повторение тем с новым иллюстративным материалом.

Форма изложения материала преподавателем на предмете «современная музыка» в целом сохраняет преемственность с принципами преподавания музыкальной литературы (то есть занятия предполагают развернутые комментарии педагога к изучаемым сочинениям, характеристику музыкальных явлений в исторической перспективе, анализ выразительных средств и т.д.). Однако при этом значительно большее время уделяется собственно на слушание произведений, просмотр записей концертов или музыкальных спектаклей, на дискуссии, связанные с просмотренными сочинениями и другие формы творческой активности учащихся. В зависимости от наличия аудио и видеозаписей перечень изучаемых произведений может варьироваться.

Аттестация по предмету «современная музыка» не проводится.

Содержание 1 года обучения

Основная тема первого года обучения — «Новое о хорошо знакомом».

Программа первого года обучения предполагает расширение кругозора учащихся за счет изучения музыки в современных исполнениях, оставшейся не пройденной в курсе музыкальной литературы.

Тема делится на несколько разделов — каждый урок предполагает знакомство с сочинениями из разных разделов, это позволяет поддерживать активность внимания учащихся и поддерживать их интерес на протяжении всего курса.

Раздел 1: «Аутентичное исполнительство в наши дни»

Это чрезвычайно богатый материал, как правило вызывающий особый интерес учащихся. К прослушиванию предлагаются главным образом оркестровые произведения в исполнении таких коллективов, как Il Giardino Armonico (Италия), «Музыканты Лувра» Марка Минковского (Франция), The King's Consort (Великобритания) и других. Высокое качество исполнения позволяет прослушать не только отдельные произведения, но и циклы сочинений.

Произведения к прослушиванию

Музыка английских, немецких и французских композиторов на старинных инструментах (ансамбль The King's Consort).

И. С. Бах «Бранденбургские концерты» (цикл из шести концертов, по одному концерту за урок). Тринадцать концертов для одного, двух, трех и четырех клавесинов с оркестром (цикл по одному-два концерта за урок).

Г. Ф. Гендель. Шесть концерти-гросси ор. 3 и Двенадцать концерти-гросси ор. 12 (оркестр старинной музыки под управлением К. Хогвуда)

Раздел 2: «Кто сказал, что классика — это академично и скучно?»

В данном разделе предлагаются к прослушиванию или видеопросмотру нестандартные исполнения академической музыки.

Произведения к прослушиванию

А. Вивальди «Времена года». Исп. Найджел Кеннеди (Великобритания)

И. С. Бах. «Хорошо темперированный клавир» и другие произведения в исполнении Глена Гульда и джазового пианиста Кейта Джаретта.

Раздел 3: «Старые темы — новые краски»

В данном разделе преподаватель знакомит учащихся с новыми версиями, выполненными академическими композиторами на основе произведений их предшественников.

Произведения к прослушиванию

А. Веберн. Переложения для оркестра музыки И. С.Баха и Ф. Шуберта.

Г. Малер. Оркестровые переложения Второй и Третьей оркестровых сюит Баха.

М. Равель. Оркестровое переложение «Картинок с выставки» М. Мусоргского.

Содержание 2 года обучения

Второй год обучения продолжает открывать неожиданные стороны произведений классических композиторов, а также знакомит учащихся с джазовыми обработками произведений классиков.

Раздел 1. «Кто и как должен исполнять в наши дни старинную музыку?».

В данном разделе предлагаются к прослушиванию сочинения, ранее исполнявшиеся в других исполнительских манерах. Это большая группа произведений вокальной барочной музыки, написанной для кастратов и исполняемых в наши дни специально обученными контратенорами:

Дж. Доуленд. Песни в исп. А. Деллера.

Г. Пёрселл. Вокальные сочинения в исп. М. Чанса.

Арии из опер и ораторий Г. Ф. Генделя в исполнении контратеноров (разные исполнители, цикл уроков).

Г. Ф. Гендель. «Ринальдо» (просмотр оперы с участием четырех контратеноров в главных ролях)

Раздел 2. «Партитуры не горят».

В данном разделе изучаются считавшиеся исчезнувшими, но обнаруженные в последнее время или реконструированные произведения:

И. С. Бах. «Страсти по Марку» (целиком)

И. С. Бах. «Страсти по Луке» (целиком)

С. Прокофьев. Кантата XX-летию Октября на сл. Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк»

Раздел 3. «Зажигательная классика».

В данном разделе преподаватель начинает знакомить учащихся с джазовыми и другими интересными обработками известных сочинений:

Оркестр Д. Эллингтона исполняет «Щелкунчик» П. Чайковского.

Джазовое трио Ж. Лусье исполняет музыку И. С. Баха, К. Дебюсси и Э. Сати.

Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» в исполнении Л. Армстронга и Э. Фитцджеральд» (целиком).

Содержание 3 года обучения

На третьем году обучения преподаватель включает в программу более сложные произведения, изучение которых невозможно в курсе музыкальной литературы из-за дефицита времени, параллельно для контраста продолжая знакомить учащихся с джазовыми и другими обработками произведений классиков.

Основная тема третьего года обучения — «Оригинально! (Редко исполняемые шедевры)».

Раздел 1:

К изучению предлагаются сочинения первой половины XX века, редко звучащие и ставшие этапными в музыкально-исторической эволюции:

И. Стравинский «Весна священная», «Царь Эдип» (видеопросмотры)

Р. Штраус. «Саломея», «Ариадна на Наксосе» (видеопросмотры)

А. Шенберг. «Лунный Пьеро» (целиком)

А. Скрябин — А. Немтин «Предварительное действие» («Мистерия»)

А. Онеггер. Симфонические движения «Пасифик 231», «Регби» и другие.

Ф. Пуленк. «Человеческий голос» (целиком)

Ф. Пуленк. «Прогулки» (цикл произведений для фортепиано)

Дж. Менотти. Опера «Телефон»

Раздел 2: «Лебединые песни»

К изучению предлагаются сочинения, созданные на основе оригинальной музыки композиторов прошлого:

А. Скрябин — А. Немтин «Предварительное действие» («Мистерия», реконструкция).

И. С. Бах. Епифанская месса (реконструкция).

Раздел 3 «Веселая классика» дополняет серьёзные произведения дальнейшим знакомством с нетрадиционными обработками академической музыки:

Ансамбль «Swingle Singers» исполняет музыку И. С. Баха, В. А. Моцарта, И. Альбениса, современную киномузыку («Звездные войны» в переложении для вокального ансамбля а capella) — цикл уроков с прослушиванием нескольких дисков.

Содержание 4 года обучения

Последний год обучения предполагает определенную готовность учащихся воспринимать сложные произведения композиторов XX века и одновременно позволяет им ознакомиться подробно с композиторами в жанре «кросс-овер», работающими на грани «легкой» и серьезной музыки, а также получить более широкое представление о музыкальном авангарде, «инструментальном театре» и других интересных явлениях современной музыки.

Раздел 1. «На грани дозволенного»

В данном разделе преподаватель знакомит учащихся с произведениями, считавшимися «экспериментальными» в творчестве композиторов XX века:

А. Берг «Воццек» (изучение и видеопросмотр оперы, целиком)

Д. Шостакович. «Нос» (изучение оперы целиком)

С. Прокофьев. «Огненный ангел» (изучение и видеопросмотр оперы, целиком).

«Кронос-квартет» на сцене (видеопросмотр цикла концертов американского авангардного струнного квартета).

Раздел 2. «Почти классика»

В разделе предполагается цикл уроков для изучения творчества известного аргентинского композитора А. Пьяццоллы, а также знакомство с гитарной музыкой московского композитора Н. Кошкина (диски «Koshkin Plays Koshkin», «The Well Tempered Koshkin»).

Раздел 3. «Музыка или новая реальность?»

Заключительный раздел учебной программы предполагает подробное знакомство с основными направлениями авангардной и постмодернистской музыки второй половины XX века — как отечественной, так и зарубежной:

П. Булез, Дж. Кейдж, К. Штокгаузен, Я. Ксенакис, Д. Лигети — сочинения разных лет (обзорно).

К. Пендерецкий. В. Лютославский. По одной симфонии или другому сочинению (по выбору педагога).

Арво Пярт. Симфонии №№1, 2.

С. Губайдулина. «De profundis», «Страсти по Матфею»

В. Сильвестров. Реквием.

А. Шнитке. Концерто-гроссо №1, Симфонии (одна по выбору преподавателя), Реквием, музыка к балету «Пер Гюнт», фортепианное трио, «Ревизская сказка» (по Гоголю), «Музыка к воображаемой пьесе».

Современные петербургские композиторы (С. Слонимский, Б. Тищенко, Б. Филановский и инструментальный театр в исп. ансамбля «eNsemble»).

Данная программа является авторской, поэтому список литературы не прилагается.