

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г.о.г. ВЫКСА

«Принято» Решением Педагогического совета МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса <u>28.08.2014г.</u> , дата рассмотрения	«Утверждаю» Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса В.А.Абрамов <u>28.08.2014г.</u> , дата утверждения
---	---

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра»
(срок обучения 8 лет)**

предметной области В.00 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
по учебному предмету В.03.УП.03 История искусства
(джазового, изобразительного, театрального, киноискусства)

Разработчик: Г.А.Лебедева, преподаватели МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса

Рецензент: О.В.Тугарёва , зав. отделением ««Инструменты эстрадного оркестра» МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса

Рецензент: Т.А.Феоктистова, заместитель директора по учебно- методической работе МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса

2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г.о.г. ВЫКСА

«Принято» Решением Педагогического совета МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса _____	«Утверждаю» Директор МБУ ДО «ДШИ» г. Выкса В.А.Абрамов _____
дата рассмотрения	дата утверждения

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области музыкального искусства
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»
(ДОМРА)
(срок обучения 8 лет)**

предметной области ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
по учебному предмету ПО.01.УП.01 Специальность и чтение с листа

Разработчик: Р.Р.Юсупова, преподаватели МБУ ДО «ДШИ» г.Выкса

Рецензент: Л.М.Мишина, зав. отделением «Народные инструменты» МБУ ДО
«ДШИ» г. Выкса

Рецензент: Э.К.Петри, заместитель директора по учебной работе ГБОУСПО
«Арзамасский музыкальный колледж»

2017 г.

Структура программы учебного предмета.

1. Организационно-методический раздел.....	3 стр.
2. Содержание предмета.....	4 стр.
3. Распределение часов по темам и видам работ.....	8 стр.
4. Форма итогового контроля.....	9 стр.
5. Учебно-методическое обеспечение предмета.....	9 стр.

I. Организационно-методический раздел

1. Цель предмета

Основной целью курса является формирование у учащихся ясного представления об искусстве эстрады и его специфических качествах, складывающихся и изменяющихся в процессе исторического развития.

2. Задача предмета

Дать учащимся необходимые знания и умения, в том числе:

- исторические знания ретроспективы развития искусства эстрады в условиях массовых праздников, содружества с торговлей и застольем, в концертной и театральной сфере;
- теоретические обоснования сущности искусства эстрады как области особых жанров всех видов пространственно-временных искусств;
- прикладные сведения в области специфики исполнительства на эстраде.

3. Место предмета в подготовке выпускника

Данный курс в основе своей ограничивается двухвековым периодом (XIX –XX вв.), знаменующим собой этапы возникновения, становления и дальнейшего развития профессиональной эстрады. Нынешнему состоянию родов и жанров эстрадного искусства посвящаются не только финальные обзорные уроки , но и по ходу изучения исторических тем экскурсные сопоставления с сегодняшней социально-эстетической ситуацией.

История русского и зарубежного искусства эстрады исследуется не порознь, а единым потоком, поскольку возникновение новых жанров и форм происходило в отдельных странах.

Проблемы жанров с иллюстрацией их примерами творчества известных артистов могут затрагиваться и по ходу изучения раздела «Эстрадные заведения». Равно как и творческие биографии излагаться там же, поскольку общая картина эволюции эстрадного искусства раскрывается через поиски новых, наиболее приемлемых форм заведений праздничного досуга.

Курс истории искусства эстрады может быть в какой-то мере связан с изучением основ близких родов музыкального театра (оперетта, мюзикл). Эта близость определяется синтетичностью драматургии эстрадного номера, эстрадной программы и музыкально-драматического произведения для театра. И, конечно, умением артиста убедительно действовать посредством пения, танца и драматического искусства.

4. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения курса учащийся должен:

- узнати и осмыслить основные вехи и этапы истории искусства эстрады;
- разобраться в различных взглядах на сущность искусства эстрады;
- уметь анализировать и оценивать эстрадные произведения;
- уметь работать со справочной и историко-мемуарной литературой;
- владеть специальной терминологией и лексикой искусства эстрады.

II. Содержание предмета

1. Разделы курса и общие комментарии

Раздел I. Эстрадные учреждения (заведения).

Раздел II. Эстрадные жанры. Выдающиеся мастера.

2. Темы и краткое содержание

Раздел I. Эстрадные учреждения (заведения)

Введение.

Основные признаки эстрадного искусства. Отличия эстрады от традиционно сложившегося театрального искусства. Демократическая праздничность эстрады (от античных «Великих Дионисий» к религиозным, общественным, хозяйственным праздникам). Содружество эстрады с торговлей и застольем. Лаконизм малых форм произведений, позволяющей им стать естественной частью праздника.

Главный признак эстрадных произведений: неожиданность, оригинальность во имя стремления заинтересовать публику в атмосфере праздничного многообразия, наивысшая ценность синтезизма (соединения в единое целое или контрастного чередования самых различных жанров) и виртуозности исполнительства в выступлении одного мастера на все руки и при построении программ ревю, шоу, концерта.

Различные взгляды на морфологические проблемы эстрады. В целом – это вид искусства, род театрального искусства, жанр.

Обоснование понятия «эстрадное искусство – область особых жанров всех видов пространственно-временных искусств».

Употребление прежде установившихся понятий «варьете» и «кабаре». Принципиальное различие этих понятий.

Морфологическая структура искусства эстрады (роды, жанры, поджанры).

Тема 1. Под открытым небом

Пра-пра-эстрада. Античность. Придворные шуты. Гистрионы и др. Скоморохи – бродячие и оседлые.

Сельские и городские праздники. Ярмарки. Ярмарочные зазывалы, насмешничество, затейничество. Акробатика, дрессура, музыканты-виртуозы и т.д.

Уличная и садово-парковая эстрада (Франция, Англия, Россия).

Сады развлечений и выставки. Сочетание информационности и развлечения.

Тема 2. В соединении с застольем

Малые заведения: пабы, бары, трактиры, кабаки, корчмы, чарды. Роли хозяина и музыканта.

Кафе-гогетт, кафешантаны (Франция). Музыка и пение.

Кафе-концерты. Расширение помещений, обогащение программы.

Ресторан – своеобразный варьете-театр

Тема 3. Зрелищные эстрадные театры

Первые английские опыты Ч.Мортоне (1848, 1854, 1860 и далее).

Франция – «Фоли-Бержер» (1869), «Фантазии Оллера» (1875) и др.

Там же: от «Элизе-Монмартр» (танцевальные вечера) к «Мулен Руж» («настоящий бал»), открытый Оллером и Зидлером (1889).

Российские мюзик-холлы: Москва (1926), Ленинград (1928, 1967).

Германия – «Фридрихштадтпаласт» (1947, новое здание – 1984).

Тема 4. Кабаре-заведения (камерные эстрадные театры)

Первые парижские клубы-кабаре: «Гидропаты» (1878) «Ша Нуар» (1881), «Мирлитон» (1885). Имидж двух кабаретьеров – Р. Сали и А.Брюана.

От клуба к кабаретному театру. «Колокол» в Нанте, «Под баранами» в Krakowе и другие примеры.

Русские клубы и театры малых форм начала XX столетия: «Летучая мышь» Н.Балиева, «Кривое зеркало» А.Кугеля и З.Холмской, «Бродячая собака», «Привал комедиантов», Литейные и Троицкие театры в СПб.

Театр миниатюр под руководством А.Райкина.

Петербургские театры «Буфф». Сегодняшний «Буфф» И.Штокбанта (театр и школа).

Тема 5. Одноразовые заведения

Юбилеи, домашние праздники, КВН, концерты в залах.

Раздел II. Эстрадные жанры. Выдающиеся мастера

Введение.

Морфологическая структура искусства эстрады (роды, жанры, поджанры).

Тема 6. Пластические жанры. Танец, пантомима, акробатика.

Парижские кумиры 1880-х годов (Ла Гулю, Валентин Бескостный и др.).

Русские плясуны, эстрадные танцевальные ансамбли, цирк на сцене.

«Лицедеи», продолжающие идеи Марселя Марсо. «Корабль дураков» В.Полунина.

Победители Российских конкурсов артистов эстрады (М.Эсамбаев, Т.Птицын и Л.Маслюков, Л.Сабитова).

Тема 7. Речевые жанры

От шутовской и скоморошьей импровизации к написанному тексту. Примеры искусства дедов-зазывал и бродячих рассказчиков.

Драматические актеры на эстраде (Щепкин, Живокини, Горбунов и др.).

Разговорные жанры – фельетон (Смирнов-Сокольский), монолог (Муравский), куплет (Набатов, Бенцианов).

Литературная эстрада – исполнение произведений поэзии и прозы, вечера устного рассказа, моноспектакли (Яхонтов, Закушняк, Шварц, Журавлев, Андроников, Тиме, Давыдова, Юрский, К.Райкин и др.).

Конферанс – высшая форма речевой эстрады, сочетающая заранее подготовленные монологи с импровизационными диалогами с публикой.

Тема 8. Музыкально-инструментальные жанры

Солирование на музыкальных инструментах – струнных, духовых, клавишных, ударных. Виртуозность исполнительства (Менухин, Граппелли, Армстронг, Цфасман и другие).

Эстрадные оркестры и ансамбли. И.Штраус – руководитель оркестров и дирижер-актер. Особые аранжировки известных произведений (Бадхен, Минх, Кнейфель и др.)

Джаз. История джазовой музыки (состязательная импровизация, Нью-Орлеан – центр подобной музыки). Рэг-таймы, свинг и биг-бэнды, имена Армстронга, Гудмена, Арти Шоу, Миллера, Скоморовского, Цфасмана, Лундстрема.

Тема 9. Музыкально-словесные жанры

Пение на концертной эстраде. Различие академического (филармонического) и эстрадно-игрового пения.

Звезды французской эстрады (Гильбер, Мистингет, Шевалье и др.). Популярные русские певцы – Вяльцева, Панина, Плевицкая, А.Давыдов. Выдающиеся исполнители – Пиаф, Бейкер, Шульженко, Отс, в творчестве которых актерское начало было наиболее сильным.

Примеры отдельных решений песен и романсов средствами вокала (тембральные краски, интонация, подчеркнутая фразировка, новации в темпе). Артисты-певцы 60-70-х годов XX столетия – Хиль, Зыкина, Пугачева, Анд.Миронов, Сенчина, Шнейденбах, Монтан, Дассен и др.

Авторы-исполнители: Вергинский, Окуджава, Высоцкий, Розенбаум, Визбор, Мирзоян, Митяев и др.

Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. «Битлз», «Роллинг стоунз», «АББА», «Песняры», «Меридиан», «Дружба» и другие.

Тема 10. Театральные жанры

Театр двух актеров. Миронова и Менакер, Березин и Тимошенко, Карцев и Ильченко, Рудаков и Нечаев, Райкин и Г.Новиков и др.

Зримые песни на эстраде (польские опыты, спектакль Г.Товстоногова). Уникальный случай – Теаджаз п/р Л.Утесова. Его спектакли «Музыкальный магазин», «Вот идет пароход» и др. Высококвалифицированные музыканты превращались в эстрадных актеров.

Эстрадизация спортивно-цирковых номеров средствами внесения в них сюжета и острых предлагаемых обстоятельств. Примеры скетча у жонглеров («Случай в ресторане»), иллюзионных аттракционов («Теркин в бане», «Голубая рапсодия») и др. Сюжетная клоунада.

3. Перечень примерных тем самостоятельной работы

1. Признаки эстрадного искусства.
2. Эстрада на праздниках, ярмарках, выставках.
3. Сады и парки развлечений.
4. Эстрадное искусство «прячется» под крышу.
5. Соединение застолья и искусства в кафе и ресторанах.
6. Зрелищные эстрадные театры.
7. Театры-кабаре и театры миниатюр.
8. Звезды эстрады (по жанрам – речевики, певцы, танцоры и др.).

4. Тематика рефератов

Темы рефератов и курсовых работ определяются индивидуальной заинтересованностью каждого студента каким-либо подразделом программы, связанным с его практической деятельностью в прошлом или настоящем. Обязательным является

требование связать тему с социально-эстетическим и психологическим фоном ретроспектизы эстрадного искусства в целом.

5. Примерный перечень вопросов к зачету по всему предмету

1. Различные толкования легковоспринимаемого досугового искусства.
2. Номер – «единица измерения» эстрадного искусства.
3. Эстрадные роды и жанры, т.е. морфологическая структура эстрады.
4. Как сочетаются разные формы досуга на праздниках и гуляньях?
5. Понятие варьете. Что это значит?
6. Почему рестораны – это своего рода театры?
7. Проблемы соединения застолья и искусства.
8. Зрелищные эстрадные театры, оставившие след в истории эстрады.
9. Клубы-кабаре на Монмартре. Их создатели. Кабаретный стиль.
10. Понятие кабаре. Что это значит?
11. Театры-кабаре, театры миниатюр в России начала XX века.
12. Всемирно известный театр миниатюр п/р А.Райкина.
13. Джазы, эстрадные и танцевальные оркестры. Стили, имена.
14. Оркестр п/р Л.Утесова; почему его называли теаджазом?
15. Эстрадный вокал (Франция) – Шевалье, Гильбер, Пиаф, Беккер и др.
16. Русские эстрадные певцы: Вяльцева, Панина, Плевицкая, Вертинский.
17. Творчество Клавдии Шульженко. Индивидуальность, артистизм.
18. Американские звезды – Астер, Гарланд, Синатра, Стрейзанд и др.
19. Эстрадный танец (Европа, Америка) – ансамбли Л.Томпсон, Г.Гофман, артисты «Мулен Руж», балет в киномюзиках, Ф.Астер.
20. Спортивно-цирковые жанры на эстраде. Жанры, имена, номера.
21. Отечественные авторы и исполнители литературной и разговорной эстрады – Аверченко, Тэффи, Зощенко, Жванецкий, Андроников, Смирнов-Сокольский, Яхонтов, Юрский и др.
22. Шут – кабаретье – затейник – конферансье – ведущий: отличия.
23. Современные тенденции в искусстве эстрады. Традиции и новации.

III. Распределение часов по темам и видам работ

№ п/п	Разделы, темы	Рабочая программа
		5 кл.
1.	I. Эстрадные заведения	
2.	Введение	1
3.	Под открытым небом	3
4.	В соединении с застольем	3
	Зрелищные театры	3
	Кабаре-заведения (камерные эстрадные театры)	3
	«Одноразовые» заведения	1
	II. Эстрадные жанры. <i>Выдающиеся мастера</i>	
	Введение	1
	Пластические жанры. Танец, пантомима, акробатика	3
	Речевые жанры	3
	Музыкально-инструментальные жанры	4

	Музыкально-словесные жанры	4
	Театральные жанры	4
	ВСЕГО:	33 ч

IV. Форма итогового контроля:

для специальности «Инструменты эстрадного оркестра» – зачет.

V. Учебно-методическое обеспечение предмета

1. Рекомендуемая литература

Раздел I.

- Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. М., 1984.
 Дмитриев Ю.А. Михаил Лентовский. М., 1978.
 Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М.-Л., 1948.
 Клитин С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики. Л., 1987.
 Клитин С.С. Эстрадные заведения. М., 2003.
 Кузнецов Евг.М. Из прошлого русской эстрады. М., 1958.
 Ля Мур П. Мулен Руж. М., 1994.
 Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Л., 1984.
 Тихвинская Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России, 1908-1917. М., 1995.
 Уварова Е.Д. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917-1945). М., 1983.
 Уварова Е.Д. Как развлекались в российских столицах. СПб., 2004.
 Шевалье М. Мой путь и мои песни. М., 1977.
 Эстрада без парада // Сборник статей. М., 1991.
 Эстрада России. XX век. Лексикон. М., 2000.

Раздел II.

- Вертинский А.Н. «Дорогой длинною...» М., 1991.
 Зеленая Рина. Разрозненные страницы. М., 1987.
 Конников А.П. Мир эстрады. М., 1980.
 Кончаловская Н.П. Песня, собранная в кулак. Несколько изданий.
 Коралли В.Ф. Сердце, отданное эстраде. М., 1988.
 Мархасев Л.Ж. В Легком жанре. Л., 1984, 1986.
 Миронова М.В., Менакер А.С. «В своем репертуаре...» М., 1984.
 Нестьев И.В. Звезды русской эстрады. М., 1974.
 Перрюшо А. Жизнь Тулуз Лотрека. М., 1994.
 Райкин А. Воспоминания. СПб., 1993.
 Рекк М. Сердце с перцем. М., 1991.
 Скороходов Г.А. Звезды советской эстрады. М., 1986.
 Уварова Е.Д. Аркадий Райкин. М., 1986.
 Утесов Л.О. «Спасибо, сердце!» М., 1976.
 Шульженко К.И. «Когда вы спросите меня...». М., 1981, 1985.

2. Рекомендуемые аудио- и видеоматериалы

Фильмы с фрагментами ревю и шоу: «42 улица» (1933), «Пасхальный парад» (1948), «Смешная девчонка» (1968), «Безумства Зигфельда» (1946), «Кордебалет» (1985), «Поющие под дождем» (1952), «Театральный фургон» (1953) и др.

Видеозаписи представлений кабаретных театров: «Мир дому твоему» (спектакль театра п/р А.Райкина), «Театру «Семафор» 40 лет», театр «Лицедеи» и др.

Видеозаписи концертов: три тенора в Париже, И.Монтан, Н.Гедда, французские шансонье, новогодние концерты в Вене, творческие вечера мастеров отечественной эстрады и музыкальных театров и др.

Аудиозаписи: эстрадно-концертные выступления всех поименованных в программе известных исполнителей, фрагменты записей классических оперетт и мюзиклов. В т.ч. «Мадемуазель Нитуш», «Корневильские колокола», «Летучая Мышь», «Веселая вдова», «Там, где жаворонок поет», «Царевич», «Паганини», «Страна улыбки», «Оклахома», «Король и я», «Звуки музыки», «Карусель» и др.

Фильмы на основе оперетт и об их авторах (отдельные сцены): «Пока плывут облака» – о творчестве Д.Керна (1947), «Большой вальс» – о творчестве И.Штрауса (1940), «Летучая мышь» (несколько вариантов), «Мистер Икс», «Крепостная актриса», «Свадьба в Малиновке», «Аршин мал алан» и др..

Киномюзиклы и видеозапись мюзиклов (отдельные номера): «Цилиндр» (1935), «Время свинга» (1938), «Один день в Нью-Йорке» (1949), «Целуй меня, Кэт!» (1953), «Оклахома» (1955), «Король и я» (1951), «Моя прекрасная леди» (1956), «Вестсайдская история» (1957), «Звуки музыки» (1959), «Оливер» (1960), «Хелло, Долли!» (1964), «Скрипач на крыше» (1964), «Кабаре» (1966), «Волосы» (1979), мюзиклы Уэббера, Журбина, Рыбникова, Колкера, фильмы Г.Александрова и др..