

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА
в области музыкального искусства
«Бардовская песня»**

**Программа по учебному предмету
Бардовская песня**

**Алапаевск
2019**

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

- Срок реализации учебного предмета;

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

- Цель и задачи учебного предмета;

- Структура программы учебного предмета;

- Методы обучения

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;

- Распределение учебного материала;

- Примерный репертуарный список.

III. Требования к уровню подготовки учащихся.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

- Список методической литературы;

- Список учебных пособий.

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Учебная программа «Бардовская песня» предлагает оригинальную идею интегрированного обучения пению и игре на гитаре.

Занятия пением имеют целью научить эмоционально-выразительному исполнению произведений «бардовского» направления с глубоким проникновением в содержание текста.

Обучение игре на гитаре ставит целью овладение гармоническим аккомпанементом к исполняемым песням, навыкам самостоятельного подбора аккомпанемента, а также игре по буквенным обозначениям в сборниках песен. Обучающиеся получают навыки игры на гитаре, занимаются вокалом, музыкально – литературно - художественным творчеством, творчески реализуют свои способности, полученные знания, проявляя себя в сочинении музыки и стихов. Это одна из форм нравственно - эстетического воспитания подростков.

Занятия по программе «Бардовская песня» основываются на репертуаре этого направления, исполняются также песни эстрадного стиля. Для проникновения учащихся в содержание поэтического текста песни проводится анализ его содержания.

Большое значение на занятиях придается собеседованию с учащимися направленному на расширение общеобразовательного и музыкального кругозора ребят. Воспитательный аспект - в более тонком восприятии красоты окружающего мира. Быть ответственным во всех начинаниях и делах, аккуратность, трудолюбие и уважение к старшим, друзьям, умение жить и адаптироваться в коллективе. Для занятий подбираются лучшие произведения известных талантливых композиторов и исполнителей российской эстрады.

Новизна приема общения заключается в партнерском отношении к обучаемым, в анализе и оценки изучаемых произведений. Определяется жанр музыки, раскладывается на партии звучания музыкальных инструментов. Подбираются мелодии на слух, перекладывая на гитару, что активизирует и развивает гармонический и мелодический слух.

Используются произведения и песни различной трудности, с применением индивидуального подхода.

Программа «Бардовская песня» предназначена для обучения подростков 13-18 лет.

Применение программы возможно в музыкальных школах и школах искусств. Профессионально ориентированные учащиеся достигнут более высоких художественных результатов, как в вокальной, так и в инструментальной части программы.

Автор программы предлагает бесписьменный способ обучения, по памяти, не прибегая к записи нот, схем аккордов, текстов песен. Устный способ передачи знаний соответствует особенностям направления бардовской песни.

Авторская песня под аккомпанемент гитары всегда волнует и трогает человека своей лиричностью и доступностью. Ребята с большим удовольствием

разучивают авторские песни патриотического содержания, что формирует у них любовь к отечеству. Ребята приносят с собой на занятия любимые песни, записанные на различных носителях и начинается интересная творческая работа, подбор и переложение музыки на гитару.

Ребята активно участвуют во всех концертных программах. Для реализации программы был тщательно отобран материал: - это авторская песня лучших российских исполнителей и звезд зарубежной эстрады.

В работе используются сборники стихов, песни. В ходе систематических занятий учащиеся, развиваясь творчески, приобретают определенные навыки, которые помогают им в творческом саморазвитии.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Бардовская песня» по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе «Бардовская песня» - 1-3 года в зависимости от наличия либо отсутствия музыкальной подготовки.

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

Вид учебной работы	Затраты учебного времени				Всего часов за 3 года
	1 год обуч.	2 год обуч.	3 год обуч.		
Аудиторные занятия	36 недель по 2 часа в неделю	36 недель по 2 часа в неделю	36 недель по 2 часа в неделю		216 часов
Самостоятельная работа	1 час в неделю 36 часов	1 час в неделю 36 часов	1 час в неделю 36 часов		108 часов
Максимальная учебная нагрузка	108 часов	108 часов	108 часов		324 часа

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по учебному предмету «Бардовская песня» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 7 человек.

Занятия по предмету «Бардовская песня» предусмотрены 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Развитие духовной культуры подрастающего поколения, нравственное и эстетическое формирование личности, используя для этого силу воздействия музыки, литературы.

Задачи:

1. Развитие музыкальных и вокальных способностей детей и подростков;
2. Развитие элементарных навыков игры на гитаре;
3. Подготовка обучающихся к активному участию в музыкальной жизни ДШИ, общеобразовательных школ, музицированию в домашней среде и в кругу друзей и т.д.;
4. Ознакомление детей с направлениями современной российской и зарубежной музыки;
5. Ознакомление детей с творчеством и музыкой композиторов-бардов, исполнителей российской и зарубежной эстрады, рок-музыки и др.;
6. Привитие любви к патриотической музыке.

Структура программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленные письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала в течение 3-х лет обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Бардовская песня» используются следующие методы обучения.

1. Наглядный

- наглядно-слуховой прием;
- наглядно-зрительный прием.

Выполнение заданий должно сопровождаться показом. Показ задания нужно заранее хорошо продумать и продемонстрировать.

2. Словесный

Беседа о характере музыки, средствах ее выразительности, объяснение, рассказ, напоминание и т. д. Этот метод широко применяется в процессе обучения как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическим методами.

3. Практический

При использовании практического метода особенно важно предварительно «отработать» небольшие элементы отдельно.

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в занятиях с учащимися-«бардами».

Программа основывается на следующих педагогических принципах:

1. Постепенное изучение материала - от простого к сложному;
2. Учет возрастных особенностей;
3. Учет индивидуальных способностей;
4. Приоритет практической деятельности;
5. Включение детей в разнообразную творческую деятельность;
6. Сочетание индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
7. Демократический стиль взаимоотношений педагога с детьми.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Реализация программы учебного предмета «Бардовская песня» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, аудио и видео-фондам.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Бардовская песня», оснащаются пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями)

Учебные аудитории должны быть просторными, иметь звукоизоляцию.

Оснащение занятий:

1. Гитары акустические по количеству участников урока
2. Записи песен
3. Сборники песен
4. Учебно-методическая литература

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

Учебно-тематические планы программы являются её вариативной частью. Педагог может по своему усмотрению изменять порядок прохождения тем, брать для разучивания песни по своему выбору. Инвариантной частью программы является реализация идеи интегрированного, синкретического обучения, изложенная в разделах «Построение урока по предмету «Бардовская песня»» и «Синкретическое обучение бардовской песне по памяти (без записи)».

I – II год обучения

Первая четверть

№ урока	Навыки игры на гитаре.	Разучивание песен	Теория	Практика
1	Посадка гитариста, положение рук.		0,5	0,5
2	Игра звукорядов на всех струнах.	Распевание. Разучивание песен без аккомпанемента.	0,5	0,5
3	Изучение приёмов игры правой руки: аккордовая фактура, бой, перебор.	Б. Гребенщиков «Город золотой», без аккомпанемента	0,5	0,5
4	Простейшие аккорды Песня на четырёх аккордах	В. Цой. «Звезда по имени солнце»	0,5	0,5
5	Песня на четырёх аккордах.	В. Цой «Звезда по имени солнце».	0	1
6	Тренировка приёма баррэ	Группа «Танцы минус» «Я шагаю по проспекту»	0,5	0,5
7	Песня на четырёх аккордах с применением баррэ.	Группа «Танцы минус» «Я шагаю по проспекту».	0	1
8	Закрепление приёмов игры на гитаре.	Повторение песен.	0	1
9 10	Тональность e-mol I	Группа Любэ «Давай»	1	1
11 12	Основные обороты в тональности a-mol I	Б. Окуджава «Виноградная косточка».	1	1
13 14	Основные обороты в тональности d-mol I	А. Городницкий «Атланты»	1	1
15 16	Повторение материала	Пение песен.	1	1
Итог: 16 часов			6,5	9,5

Вторая четверть

№ урока	Навыки игры на гитаре,	Разучивание песни	Теория	Практика
1 2	Работа над точностью приёма «перебор» правой руки.	Б.Гребенщиков «Апостол Андрей»		2
3 4	Разнообразие приёмов правой руки.	Составление текстового варианта песни «Афганистан».		2

5 6	Работа над качеством исполнения, точность и красота «перебора».	Ю.Визбор «Милая моя».		2
7 8	Работа над аккордовой фактурой правой руки.	Б. Окуджава «Ваше благородие».		2
9 10	Работа над приёмом «бой» правой руки.	«За тех, кто в море» А. Макаревич.		2
11 12	Сочетание приёмов правой руки и более сложных аккордов.	В. Берковский «Новогодний вальс».		2
13 14	Повторение и отработка изученных приёмов.	Повторение изученных песен. Подготовка к концерту.		2
15 16	Итоговое занятие в виде концерта для родителей и друзей.			2
Итог: 16 часов				16

Третья четверть

№ урока	Навыки игры на гитаре и подбор песни.	Разучивание новой песни.	Теория	Практика-
1 2	Более сложный вариант «боя».	«Осень». Песня группы «ДДТ».	0	2
3 4 5	Игра в тональностях с применением приёма «баррэ».	Г.Гладков Песня из мультфильма «Бременские музыканты»	1	2
6 7 8	Игра с переходом в разные тональности g-moll, a-moll, h-moll.	В. Высоцкий. Песня из кинофильма «Вертикаль».	0	3
9 10	Отклонение через автентический оборот.	Б. Окуджава. «Молитва Франсуа Вийона».	1	1
11 12	Проходящие обороты.	А. Розенбаум «Вальс-бостон».	1	1
13 14 15 16	Настройка гитары, интервалы, унисон. Изучение буквенных обозначений аккордов.	Повторение песен.	3	1
17 18	Полный гармонический оборот.	Б. Окуджава. «Давайте восклицать».	1	1
19 20	Повторение гармонических оборотов в a- moll, e- moll, d-mol 1, исполнение их в	Самостоятельный подбор несложных песен и их транспонирование.	0	2
21 22	Повторение пройденного	Исполнение песен. Коллективное и сольное.	0	2
Итог: 22 часа			7	15

Четвертая четверть

№ урока	Навыки игры на гитаре, разучивание и подбор песен, вариантов.	Разучивание новых песен.	Теория	Практика
1 2,3,4	Транспонирование песен.	Песни Б.Окуджавы и Ю.Визбора.	1	3
5 6	Проходящий бас.	С. Никитин. «Под музыку Вивальди».	1	1
7 8	Применение ум. VII 7.	В.Карелин. «Фонарики».	1	1
9 10 11 12, 13	Сочинение и подбор песен по желанию учащихся		0	5
14 15 16 17 18	Подготовка к итоговому концерту.	Повторение разученных песен.	0	4
Итоговый концерт				1
Итог: 18 часов			3	15

Распределение учебного материала

Первая четверть

Первоначальные навыки игры на гитаре: посадка гитариста, положение рук, игра аккордов с использованием открытых струн, знакомство с приёмом баррэ, соединение аккордов. Приёмы правой руки: бой, перебор, аккордовая фактура. Изучение гармонических оборотов в тональностях a-moll, d-moll. Пение песен с аккомпанементом педагога и самостоятельное исполнение песен на основе гармонических оборотов из 4-7 аккордов. Знакомство с песнями Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Городницкого, объяснение манеры исполнения бардовских песен.

Вторая четверть

Работа над качеством и разнообразием звука. Различные фактурные приёмы игры правой руки. Дальнейшее знакомство с аккордами, использование септаккордов, неаккордовых звуков. Разучивание песен Б. Окуджавы, В. Егорова, А. Макаревича. Подготовка к отчётному новогоднему концерту.

Третья четверть

Свободное использование прима баррэ. Настройка гитары, изучение буквенных обозначений аккордов. Определение полных, автентических, плагальных оборотов. Отклонение в другие тональности. Быстрое разучивание простых песен. Более сложные аккомпанементы из 20-30 аккордов. Песни С. Никитина, А. Розенбаума.

Четвертая четверть

Самостоятельный подбор и транспонирование песен. Подвижный бас, применение вводных септаккордов. Песни по выбору учащихся. Подготовка к отчётному концерту.

Предмет «Бардовская песня» может изучаться отдельно, независимо от других дисциплин учебного плана. Изучение предмета может быть дополнено уроками сольфеджио и музыкальной литературы для учащихся без подготовки. Более тонкому пониманию поэтической основы песен, а также в помощь начинающим сочинителям песен можно добавить уроки литературы.

III год обучения

Пояснительная записка

После двухлетнего обучения по предмету «Бардовская песня» учащиеся приобретают свободу владения гитарой в объёме элементарных гармонических оборотов в тональностях до 2-х знаков в ключе. Они исполняют песни интонационно верно и выразительно. Учащиеся имеют первоначальные представления о том, как следует держаться на сцене. Некоторые из них самостоятельно выступают в кругу друзей или в семейном кругу, пробуют сочинять песни.

Третий год обучения ставит целью углубление знаний, оттачивание артистического мастерства, овладение многоголосным пением. Повзрослевшие барды за последний год обучения учатся организации концертов, участвуют в конкурсах, самостоятельно выступают в школах и техникумах, предлагая сотрудничество преподавателям по музыке и литературе. Мобильность бардовского ансамбля позволяет ему выступать на любой концертной площадке в помещении и на открытом воздухе.

Репертуар учащиеся третьего года обучения подбирают самостоятельно. Преподаватель помогает в подборе сложных аккомпанементов, сочинении вокальной и инструментальной аранжировки песен. Занятия группы становятся репетициями к выступлениям. На уроках бардовской песни обсуждаются особенности музыкально-поэтического стиля полюбившихся бардов и рок-групп.

Занятия по предмету проходят, как и прежде, по 1 академическому часу 2 раза в неделю группами по 5-6 человек.

Оценка качества обучения переводится из педагогической в социальную сферу: выступления на различных концертах вызывают соответствующую реакцию и оценку слушателей.

Учебно-тематический план курса становится излишним, так как учащиеся вместе с преподавателем переходят к творческой работе артистов, чьи выступления являются результатом обучения.

Содержание курса III года обучения

Первая четверть

Повторение песен, пройденных за 2 года обучения. Слушание записей песен по выбору учащихся и подбор репертуара для изучения. Коллективное сочинение аранжировки вокальных и инструментальных голосов. Упражнения в области вокального многоголосия: пение канонов, гамм в терцию и сексту, выстраивание трезвучий.

Вторая четверть

Подготовка тематического концерта на материале творчества одного из классических бардов - Б.Окуджавы, Ю.Визбора, А. Городницкого.

Прослушивание песен выбранного автора, разучивание новых и повторение уже известных. Подготовка литературного текста композиции. Выступления с готовой композицией в школах и техникумах, где учатся барды.

Третья четверть

Разучивание более сложных песен современных авторов. Знакомство с материалами бардовских фестивалей, разучивание сольных песен и баллад. Мастерство певца - актёра. Выступления на конкурсах и концертах.

Четвертая четверть

Подготовка к экзамену.

Примерный репертуарный список

1. Цой В. Кукушка, Группа крови, Земля по имени солнце
2. Шатунов Ю. Детство
3. Розенбаум А. На Дону, Есаул
4. Высоцкий В. Беда, Друг, Вершина
5. Группа «Танцы минус» Город
6. Группа «Аквариум» Под небом голубым
7. Группа «Город 312» Фонари, Останусь
8. Группа «Нервы» Кофе – мой друг, Чувства
9. Трофимов С. Город, Я знаю, Я скучаю
10. Джокер Д. Если ты со мной
11. Арбенина Д. Лети, моя душа
12. Группа «Чили» Летела
13. Герман А. Нежность
14. Пугачева А. Не отрекаются, любя
15. Группа «Рондо» Боже, какой пустяк
16. Группа «Пара нормальных» Мы побежим
17. Максим Весна, Небо пополам, Такая как я
18. Группа «Смысловые галлюцинации» Зачем топтать мою любовь, Небо
19. Киркоров Ф. Я люблю тебя
20. Пресняков В. Стюардесса

21. Варум А. Я всегда с тобой
22. Группа «Отпетые мошенники» Граница
23. Мадонна You I see
24. Холливер Джерри Calling
25. Группа «Пицца» Мои мысли, Мы с тобой
26. Группа «Уматурман» Проститься
27. Группа «Звери» Я с тобой
28. Бьянка Я не отступлю, Мама
29. Люмен Гореть
30. Неизвестный автор Мама, Любил до слез

III. Требования к уровню подготовки учащихся

1-2 год обучения

В результате обучения по программе «Бардовская песня» учащиеся овладевают в течение года репертуаром названного направления в количестве 10-12 песен и репертуаром современных эстрадных песен. Учащиеся могут исполнять эти песни хором и сольно, сопровождая себя на гитаре. Кроме того, учащиеся умеют исполнять песни, помещённые в специальные сборники, по буквенным обозначениям. Учащиеся с музыкальной подготовкой и музыкально одарённые учащиеся учатся транспонировать и самостоятельно подбирать песни. В процессе обучения преподаватель организует несколько концертов, на которых учащиеся получают практику сценического исполнения песен.

3 год обучения

В течение учебного года учащиеся готовят репертуар выпускного экзамена - 2-3 ансамблевые песни и 1-2 сольные. Комиссия на выпускном экзамене составляется из преподавателей школы гитаристов, вокалистов, хоровиков, теоретиков. Оценивается выбор песни, качество аранжировки, выразительность вокального исполнения.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация учащихся проводится 1 раз в полугодие. В первом полугодии организуется праздничный отчетный концерт, на котором учащиеся исполняют песни хором или соло по желанию, сопровождая на гитаре по степени подготовки. Оценки выставляются в соответствии с личными успехами учащихся, их старанием в основном «отлично» и «хорошо».

Итоговая аттестация проводится в конце обучения. В течение полугодия учащиеся сдают зачетом 10-12 песен по мере готовности на уроках. В качестве выпускной работы учащийся исполняет песню сольно.

Критерии оценки за выпускное выступление

Оценка «отлично» выставляется ученику, умеющему при технически правильном исполнении передать заложенное в песне содержание.

Оценка «хорошо» выставляется ученику, исполняющему песню с незначительными техническими погрешностями (3-4) и неточной передачей содержания песни.

Оценка «удовлетворительно» выставляется ученику, играющему с нарушениями ритма и пропуском аккордов или неточно воспроизводящему мелодию песни.

Оценка «неудовлетворительно» не ставится. Ученик, не освоивший программу обучения за 1 год, занимается в течение следующего полугодия или года, вплоть до достижения хороших результатов.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Построение урока по предмету «Бардовская песня»

Занятия проводятся группами по 5-8 человек. Учащиеся вместе с преподавателем рассаживаются на стулья, образуя круг. Преподаватель настраивает все гитары в унисон.

Первый раздел урока - распевание. Вокальные упражнения, сольфеджирование гамм и трезвучий с обращениями по голосу преподавателя. Повторение ранее выученных песен.

Второй раздел урока - игра на гитаре. Показ аккордов на гитаре, объяснение их взаимосочетаемости, повторение ранее изученных аккордов.

Третий раздел урока - разучивание песни. Преподаватель исполняет песню, знакомя с ней учащихся. Затем разучивается текст песни одновременно с мелодией. После этого разучивается аккордовое сопровождение на гитаре.

Как правило, разучивание одной песни на начальном этапе обучения занимает два урока. В третьем разделе следующего урока доучиваются тексты всех куплетов, прорабатывается аккомпанемент. В дальнейшем песня повторяется в качестве распевания на следующих уроках. При изучении новой песни педагог вместе с учащимися анализирует содержание и стиль поэтического текста, в соответствии с ними учащиеся стараются исполнить песню.

После 4-5 месяцев обучения педагог сокращает время, необходимое для разучивания песни и больше времени уделяет работе над качеством вокального исполнения, усложнением инструментального сопровождения. Возможно использование звучания других инструментов, применение вокального многоголосия.

Ближе к окончанию обучения урок становится репетицией, подготовкой концертных ансамблевых выступлений.

Подбор песенного репертуара для синкретического обучения

В выборе последовательности изучаемых песен важна взаимосвязь всех элементов обучения - игры на гитаре, пения, эмоциональности исполнения.

Игра на гитаре. Гармонизация песен начинается от небольшого количества аккордов в пределах диатоники (песни на 4-х аккордах В. Цоя, группы «Танцы минус»). Затем изучаются типичные для бардовской песни гармонические

обороты в нескольких тональностях - полный оборот, отклонение в параллельную тональность и тональность субдоминанты, прерванный оборот (песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Городницкого). После их освоения изучаются более сложные аккорды и гармонические обороты - септаккорды II ступени и вводные, проходящие и вспомогательные обороты, проходящий бас, задержания, отклонения через полный оборот. Применяется альтерация аккордов. К концу обучения учащиеся с подготовкой могут сами находить на грифе новые аккорды, придумывать красивые гармонические ходы (песни С. Никитина, А. Розенбаума, А. Дольского).

Выбор тональностей. Рекомендуются наиболее легкие для игры на гитаре тональности, в основных оборотах имеющие аккорды на открытых струнах - a-moll, d-moll, e-moll, C-dur, B-dur, A-dur.

Фактура аккомпанемента представлена приёмами «бой», «перебор» и аккордовая фактура. Они изучаются на одном из начальных уроков. В обучении чередуются песни с использованием различных фактурных приёмов.

Пение. Занятия, пением учитывают стилевую специфику жанра - преобладание речевой, дикционной задачи над чистым вокалом. В начале обучения песни поются в удобной тесситуре (от ля малой октавы до ля первой октавы для девушек и на октаву ниже для юношей). Диапазон песен от узкого, в пределах октавы, расширяется до полутора-двух октав. При этом поэтический текст песни всегда отчётливо произносится. Работа над чистотой интонации идёт от пения диатонических мелодий к использованию хроматизмов, от речитатива к большим интервальным скачкам. Ритмические сложности возрастают от равномерной метрики к синкопам и свободной декламации.

Эмоциональная выразительность. Требование эмоциональной выразительности исполнения на начальных этапах обучения преждевременно. С ростом мастерства учащихся в пении и игре на гитаре нарабатывается техническая возможность эмоционального выражения. Начало специальной работы над эмоциональным исполнением наступает после 2-3 месяцев занятий. Анализ содержания и особенностей поэтического текста обязательно проводится для каждой изучаемой песни, тем самым учащиеся сразу приучаются к осмыслению исполняемого произведения.

Требования к преподавателю предмета «Бардовская песня»

В связи с многообразием задач курса, преподаватель должен обладать профессиональными и личностными качествами, обеспечивающими успех обучения:

- владение большим репертуаром бардовских песен;
- мастерство исполнителя песни;
- умение быстро «снимать» гармонию и мелодию песен с акустических записей;
- навыки педагогического общения с подростками;
- позитивный настрой преподавателя, уважение к каждому учащемуся, подлинное терпение и доброжелательность;
- умение анализировать поэтические тексты;

- умение аранжировать вокал и инструментальное исполнение песни;
- способность создать для учащихся атмосферу успешности, праздника, приятного общения;
- интересоваться новыми песнями, пополнять собственный репертуар.

Синкретическое обучение бардовской песне по памяти (без записи)

Синкретическое обучение - это одновременное обучение пению и игре на гитаре.

Как известно, обучение пению ставит перед педагогом и учащимися несколько задач: правильная подача звука, точное интонирование, эмоциональная выразительность. Обучение игре на гитаре включает овладение приёмами правой руки (игра на струнах), технику левой руки (перемещение пальцев на грифе) и координацию работы рук. Важнейшая сторона исполнения - актёрская подача произведения, умение привлечь внимание слушателей.

Множество задач делает обучение разнообразным и немонотонным. Учащиеся с разной степенью успешности овладевают разными составляющими обучения. Кому-то легче даётся игра на гитаре, кому-то пение. Важно, что каждый ученик находит в этих задачах ту, которая у него решается успешнее всего. Синкретическое обучение позволяет учащимся быстро ощутить результаты своих трудов. После 3-4 уроков наиболее способные из них уже могут исполнить несложную песню, а через 3-4 месяца занятий - уверенно играть и петь несколько песен.

Обучение по памяти, без записи нот, схем аккордов и текстов песен сокращает время обучения, активизирует зрительную, слуховую и мышечную память учащихся. При этом преподаватель объясняет элементы теории музыки (строение аккордов, их функциональные взаимоотношения) и закрепляет эти знания на всех разделах урока: распевание, игра на гитаре, разучивание песни.

Свобода от знакового языка нот и текстов активизирует слух, который начинает контролировать качество звука, привыкает к звучанию аккордов и их последовательностей. Подросток учится варьировать аккомпанемент, искать разные местоположения аккордов на грифе, находить неожиданные красивые созвучия, «подглядывать» незнакомые аккорды у других исполнителей.

Отсутствие записей поэтического текста активизирует различные виды памяти, обостряет реакцию. Взгляд учащегося, обращённый к преподавателю и своим товарищам, а не в учебную тетрадь, выражает эмоциональное содержание песни, быстро находит недостающую ему в данный момент информацию: видит аккорд по расположению пальцев, уточняет текст из уст педагога и соучеников.

Запоминание мелодии песни идёт с голоса преподавателя. Устное воспроизведение мелодии песни не исключает её нотного выражения, сольфеджирования. Мелодия запоминается одновременно с правильной фразировкой, эмоционально окрашивается исполнителями, идёт работа над дикцией и правильной подачей звука.

Существует и субъективный фактор пользы бесписьменного обучения. Подростки, обучаемые в школе преимущественно под запись, с удовольствием отказываются от неё на занятиях музыкой.

В процессе синкретического обучения по памяти обостряется активность многих участков коры головного мозга, отвечающих за приём и переработку информации от зрительных, слуховых, осязательных каналов. Мышечная, вазомоторная активность, работа голосовых связок, мимики, работа образной и ассоциативной памяти координируются, привязываются к исполнению конкретной песни. Благодаря этому повышается устойчивость закрепления материала в сознании учащегося, в случае выпадения какого-либо элемента (забыл аккорд, слово, фрагмент мелодии) исполнитель может его быстро восстановить, досочинить, заменить другим, наконец, вспомнить, благодаря сочетанию различных видов памяти. Коллективный способ обучения и исполнения песни ещё больше укрепляет все перечисленные взаимосвязи в освоении материала.

Преподаватель в процессе урока почти постоянно сам участвует в изучении и исполнении песни, правильно играя на гитаре и воспроизводя мелодию голосом, педагог постоянно служит ориентиром для учащихся, применяя ещё один способ обучения - подражание. Степень художественности исполнения педагога на уроке на первых порах является эталоном для подражания учащихся.

Некоторые рекомендации по педагогической работе с подростками и молодежью в рамках предмета «Бардовская песня»

В группы обучения бардовской песне принимаются учащиеся с 13 лет: В этом возрасте подростки уже достаточно крепкие физически, могут свободно удерживать гитару в руках. Кроме того, содержание бардовских песен становится доступным и интересным учащимся именно с этого возраста. Наиболее комфортно чувствуют себя в группе обучения бардовской песне 14-17-летние подростки. Верхний возрастной предел не ограничен. Группы обучения могут быть разновозрастными.

Как в любой другой возрастной группе, для работы с подростками и молодёжью от преподавателя требуется мастерство общения с учащимися. Главные принципы этого общения следующие: доброжелательность, откровенность, активное включение ученика в процесс познания. Некоторые из этих принципов заложены уже в расположении участников урока. Единый круг, где педагог занимает равное с учеником место, способствует равенству исходных позиций.

Обучение должно быть ненавязчивым. Разнообразные проверки знаний, контрольные работы, сдачи зачётов только мешают вдумчивой познавательной работе, раскрытию собственных возможностей, активизации разных форм восприятия и памяти. Внимание ученика лучше переключить от собственных успехов и недостатков к содержанию обучения, особенно на его начальном этапе. Поэтому автор программы проводит зачётное прослушивание учащихся только один раз, в конце учебного года.

На начальном этапе обучения хорошо работает приём, когда практика идёт несколько впереди теории. Учащиеся, привыкшие в школе к преобладанию теоретических знаний, с радостью устремляются к практической деятельности.

Кроме того, у них появляются вопросы к педагогу по содержанию обучения. Как известно, правильно сформулированный вопрос уже несёт в себе часть правильного ответа. Тем самым ученик активизирует процесс познания, учится свободно и конструктивно общаться с учителем.

Обучение, как и любой другой вид деятельности, ставит перед его участниками большие и малые проблемы. Задача педагога правильно указать каждому учащемуся его собственные проблемы в обучении и помочь найти пути их решения. Проблемы лучше ставить ясные, конкретные, заведомо решаемые для данного учащегося. Сложные и большие проблемы следует делить на простые и маленькие. В частности, проблемы быстрого передвижения пальцев на грифе удобнее решать, проучивая пары аккордов и внимательно прослеживая путь каждого пальца к расположению следующего аккорда.

Важнейшая сторона обучения - выбор репертуара. Разучивается песня, которую согласны исполнять все без исключения ученики. Песня предлагается педагогом или учащимися. Важно, чтобы текст песни нес позитивные установки. Следует избегать текстов, где говорится о злобе, насилии, пьянстве, цинизме и других подобных проявлениях. Текст песен, многократно повторенный в кругу поющих, увеличивает своё энергетическое воздействие, «заряжает» подростков. Педагог несёт ответственность взрослого человека в том, чем он «заряжает» молодёжь, какие слова вкладывает в её уста?.. В песне могут подниматься болезненные проблемы: война, экология, разобщённость людей и так далее, но обсуждение этих вопросов должно выдерживать этические параметры и требования высокой поэтической лексики. В этом случае, подростки, позитивно заряжаясь от песен и друг от друга, будут всегда уважительно и корректно вести себя с преподавателем и соучениками на уроке и вне его.

Подростки особенно ценят уважительное и доверительное отношение к себе старших, часто им не хватает веры взрослых в их возможности. Предпочтительно видеть и отмечать в работе учащегося, прежде всего хорошее, не акцентировать внимание на недостатках, отставании ученика. В деятельности учителя, как и врача, по мнению автора, главный принцип - «не навредить». Вред, который может нанести процесс обучения - это закрепление недостатков и психологических комплексов подростков, неверие в свои силы, формирование образа «неудачника». Все эти большие проблемы закрепляются порой малыми усилиями - стилем и интонациями высказываний учителя в адрес ученика. Поэтому педагог должен быть особенно внимателен к своей речи. Приведём возможные негативные высказывания педагога в адрес ученика и замену их на позитивные в виде таблицы.

Негативное высказывание	Его следует заменить на...
«Саша, ты как всегда опоздал на урок!»	«Наконец-то ты пришёл, Саша! Мы рады тебя видеть».
«Марина, ты фальшиво поёшь!»	«Марина, в этой части мелодии пой выше (ниже)».

«Ваня, ты не успеваешь переставлять аккорды. Собирай быстрее!»	«Ваня, давай посмотрим, как соединить эти два аккорда. Старайся мысленно готовить аккорд заранее».
«Наташа, ты неправильно держишь гитару!»	«Наташа, передвинь гитару немного вправо (влево, вперёд и т. д.)»
«Слава, ты опять не занимался! Почему не доучил песню?»	«Слава, постарайся доучить припев этой песни».
«Костя, почему ты не поёшь? Не стесняйся петь!»	«Костя, ты можешь хотя бы просто бормотать эту песню. Не всё сразу получается. Главное, чтобы ты произносил слово в соответствии с аккордом».

Не стоит использовать выражения подобные «Ты как всегда...», «Ты опять...» - это закрепляет комплексы и неудачи подростков. Крайне некорректно сравнивать успехи учащихся в группе. Это ведёт к обиде и разобщению внутри коллектива. Недопустимо обвинять, подозревать в чём-либо ученика, упрекать, заставлять выучить, настойчиво заставлять петь учащихся, если они этого не хотят, заставлять играть и петь сольно против их желания. Все эти действия нарушат магическое воздействие «круга», появятся «озоновые дыры», через которые уйдёт самое основное - желание учиться.

Учитель достигнет успеха, если будет проявлять любовь и сочувствие к ученикам, радоваться их успехам, терпеливо относиться к отставанию отдельных учащихся, советоваться с ними в вопросах выбора песен для разучивания, плана и содержания урока и в более, частных вопросах - выбор тональности песни, фактуры аккомпанемента, целесообразности использования того или иного аккорда, темпа исполнения и т.д. и следовать их разумным предложениям. Убеждать подростков в их успешности, талантливости, лидерстве, воспитывать психологию «победителя».

И, наконец, занятия по предмету «Бардовская песня» могут помочь молодёжи решить актуальную задачу неформального общения между собой и, проблему досуга. Все эти возможности появляются, когда педагог организует концерты для друзей и родителей учащихся, концерты приглашённых «бардов», готовит выступления учащихся на конкурсах. При условии добрых искренних отношений учащихся в группах, они активно делятся впечатлениями от концертов, обмениваются сборниками песен и аудио записями, самостоятельно посещают концерты гитаристов и бардов.

Подготовки к конкурсам и выездные выступления становятся радостным событием в жизни подростков, что ещё более укрепляет в них желание учиться, стремление к всё более совершенному звучанию полюбившихся песен.

Новизна программы

Содержательная новизна программы заключается в специфике изучаемого материала - бардовская песня.

Педагогическая новизна программы:

- синкретичность обучения;
- обучение бесписьменное, «на память»;

- ненавязчивость обучения - учёба, как форма досуга;
- неформальное общение с соучениками и педагогом;
- ускоренное изучение функциональных соотношений аккордов в практике игры на гитаре;
- расширение словарного запаса учащихся путём заучивания поэтических текстов.

Педагогическая ценность программы

Направление бардовской песни возникло в нашей стране в 50-е годы XX века. За это время самодеятельная - бардовская песня накопила огромный репертуар, замечательный по качеству музыкального и поэтического языка. Любители и знатоки жанра бардовской песни собираются в огромных концертных залах, участвуют в многотысячных фестивалях на открытом воздухе. Самодеятельная - бардовская песня стала подлинным отечественным народным искусством, фольклором XX века. Вместе с этим богатейший музыкально - поэтический репертуар практически не используется в программах профессионального обучения музыке. Программа «Бардовская песня» объединяет профессиональное обучение и народный песенный жанр.

Синкретичность обучения соответствует синкретическому жанру бардовской песни, объединяющему музыку, поэзию и актёрское искусство исполнителя. Учащийся в течение одного урока приобщается ко всем этим видам искусства и осваивает их по мере своих способностей и интересов.

Бесписьменное обучение «на память» возрождает исконно народные традиции обучения искусствам и ремёслам. Этот способ ускоряет процесс обучения, высвобождает слуховое восприятие, способствует включению различных видов памяти - ассоциативной, образной, моторной, логической, стимулирует творческую активность учащихся.

Не являясь профилирующим предметом, курс «Бардовская песня» допускает мягкое, ненавязчивое обучение, не злоупотребляющее ситуацией оценивания учащегося педагогом. Свободное групповое обучение способствует неформальному общению между учащимися и преподавателем, превращает учёбу в приятное занятие, досуг.

Свобода от фортепианной клавиатуры и нотной записи позволяют быстро осмыслить основные функциональные взаимоотношения аккордов мажорно-минорной системы.

Заучивание большого количества качественных поэтических текстов расширяет словарный запас учащихся, приучает их, хотя бы на уроке, разговаривать культурно, вежливо, литературным языком.

Курс «Бардовская песня» рассчитан на обучение подростков 13-18 лет. (Взрослые также успешно обучаются по этой программе). Считается, что молодёжь в этом возрасте плохо поддаётся воспитанию, у неё нарушается контакт со взрослыми, она склонна к необдуманным, порой жестоким поступкам. Обучение игре на гитаре и пению входит в круг интересных, престижных занятий подростков. Известно, что музыка в этом возрасте является самым любимым видом искусства. Создание особой атмосферы

уважения, равенства, доброжелательности на уроке, работа над эмоциональным самовыражением учащихся воспитывает эмоции, смягчает нравы, снимает некоторые психологические комплексы подростков.

Актуальность и востребованность программы

Программа актуальна, поскольку обладает новизной содержания, педагогической ценностью. Программа помогает решить некоторые проблемы, стоящие перед обществом, в области обучения и воспитания подростков:

- работа с подростками 13-18-летнего возраста;
- организация досуга молодёжи;
- снятие психологического напряжения подростков.

Внедрение её в практику обучения, безусловно, в правильном, неискажённом виде, принесло бы положительный результат работе учебного заведения, включившего программу в свой учебный план.

Программа может быть востребована, благодаря широким возможностям её применения: в детских дворовых клубах, кружках при общеобразовательных школах, школах искусств, при техникумах и ПТУ, а также в музыкальных училищах и училищах культуры.

VII. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

Список методической литературы

1. Актуальные проблемы современной фольклористики. Сборник статей материалов. «Музыка» Л. 1980.
2. Андреев Ю. Что поют? \ \ Октябрь 1965 № 1.
3. Андреев Ю. Проблемы молодёжной песни \ \ Октябрь 1967 № 1.
4. Анчаров М. Звук шагов. МП «Останкино» М. 1992.
5. Амонашвили Шалва. «Размышлений о гуманной педагогике». Издательский дом Ш. Амонашвили М. 1996.
6. Барды Урала. Челябинск 1993.
7. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово «Музыка». М. 1972.
8. Возьмёмся за руки, друзья! «Молодая гвардия» М. 1990
9. Зак В. Мелодика советской массовой песни «Музыка» МЛ1979.
10. Кон И.С. Психология ранней юности «Просвещение» 1989.
11. Кукин Ю. Дом на полпути «Советский фонд культуры» М. 1991.
12. Люди идут по свету Книга-концерт. «Физкультура и спорт» М. 1999.
13. Мегре В. «Звонящие кедры России». «Московская типография» 1998.
14. Рубцов Ф. Современное народное песнетворчество. Статьи по музыкальному фольклору. «Советский композитор» М. 1973.
15. Сухорукова Т.В. Специфика жанра самодеятельной песни.

Дипломная работа. Свердловск 1983.

16. Якобсон Р. О соотношении между песенной и разговорной народной речью. \ \ Вопросы языкознания 1962 №3.

Список учебных пособий

1. «Алый парус надежды» - песни для юношества. Ю. Формин 2007г.
2. «Кто» - произведения для академического хора (вокального ансамбля). Ю. Формин 2005г.
3. «Экслибрис осени». Ю. Формин 2002г.
4. Произведения отечественных композиторов: А.Иванов-Крамской, М.Глинка, А. Гречанинов.
5. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 3 изд., дополненное Москва «Просвещение» 1986г. Классическая гитара. Д.В.Захаров
6. «Смех сквозь струны» - авторские песни молодежная эстрада 1995 г.
7. «Наполним музыкой сердца» - издательство Беларусь 1991 г.
8. «Народные песни» - записаны О.А. Славяниной
9. «Время жить и помнить, время петь» А. Розенбаум - изд-во «Советский композитор 1991 г.
10. «Гитара для всех» - В.М. Катанский, Москва 1999 г.
11. Берковский В. Песни, М, Советский композитор, 1991
Библиотечка авторской песни. Выпуски 1-9, М., Музыка, 1990
12. Визбор Ю. песни, М., Сов. Композитор, 1989
13. Если вам нравится играть на гитаре. Сборник популярных песен от Анны Карениной. «СВ-96», Екб, 2001
14. «Люди идут по свету». Туристские песни, СПб, Сов. Композитор, 1991
15. «Ни пуха, ни пера». Студенческие и туристские песни, СПб, Композитор, 2000
16. песни бардов. Выпуски 1,2, Сов. Композитор, 1989, 1990
17. Поют барды. Песенник, Сов. Композитор, 1991
18. Поют барды. Л., Музыка, 1990
19. Старые песни (сборник авторской песни), «Старт», Свердловск, 1991