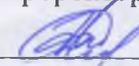

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории и истории музыки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И. А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ДЖАЗОВОЙ И ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 53.05.03 Звукорежиссура.

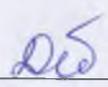
Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	180/5	34	18	16	56	Зачет	1	1	180/5	8		8	82	+	Зачет
	2		36	18	18	54	Дифф.зачет		2		8		8	82	+	Дифф.зачет
			70	36	34	110	-	<i>Всего</i>			16		16	164	+	

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ГОС ВО.

Программу разработала С. В. Деба, преподаватель кафедры теории и истории музыки

Рассмотрено на заседании кафедры теории и истории музыки (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой Е. Я. Михалёва

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «История джазовой и эстрадной музыки» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень специалитета) и адресована студентам 1 курса (I и II семестры) направления подготовки 53.05.03 Звукорежиссура – ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории музыки.

Предметом изучения учебной дисциплины являются история зарубежной и русской джазовой и эстрадной музыки, включая творчество композиторов и исполнителей, рождение жанров и стилей, усовершенствование музыкальных инструментов.

Содержание дисциплины в I и II семестрах включает в себя следующие темы:

1. История возникновения джазовой музыки. Два пути постренессансного искусства.
2. Европейские истоки менестрелей. Негритянская тема на менестрельной эстраде.
3. Рождение блюза. Особенности жанра. Блюз и музыка 20 века. Ма-Рейни и Бесси Смит.
4. Регтайм и его истоки. Музыкально-выразительная система регтайма, ее художественная сущность. Страйд. Джелли Ролл Мортон.
5. Вклад Нового Орлеана. Свинг. Биг-бэнды 30-40-х годов. Глен Миллер, Бенни Гудман, Каунт Бейси.
6. Выдающиеся джазовые исполнители: Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, Дюк Элингтон.
7. Стили джазовой музыки: би-боп, кул, модальный, фри-джаз.
8. Джордж Гершвин. Опера «Порги и Бесс». «Рапсодия в стиле блюз».
9. Зарождение джаза в СССР. Леонид Утесов и «Теа-джаз». Творчество И. Дунаевского. Эстрадно-джазовые оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О. Лундстрема.
10. Джаз и инструментальная эстрадная музыка в Англии, Франции, Германии. Оркестр Поля Мориа.
11. Возрождение блюза и его новая история. Рей Чарльз. Стиви Уандер.
12. Песня – ведущий жанр концертной эстрады. История жанра.
13. Зарубежная эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.
14. Советская и русская эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.
15. Рок-музыка – феномен современного искусства. Стили и жанры, выдающиеся представители рок-музыки.
16. Мюзикл и рок-опера.

Преподавание дисциплины предусматривает различные формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос);
- письменная (тестирование, музыкальная викторина и т. д.);

итоговый контроль в форме дифференцированного зачета в I и II семестрах.

По учебному плану на курс «История джазовой и эстрадной музыки» отведены аудиторские часы и самостоятельная работа студентов. На лекционных занятиях даётся характеристика основных стилей и жанров джазовой и эстрадной музыки, творчества композиторов и исполнителей, анализируются и прослушиваются произведения. Самостоятельная работа предусматривает проработку студентами соответствующей литературы с обязательным анализом музыкальных направлений, стилей и жанров, жизни и творчества композиторов и музыкантов-исполнителей, их сочинений.

Программой предусмотрено изучение дисциплины «История джазовой и эстрадной музыки» в 1-м и 2-м семестрах в объеме 180 часов, что соответствует 5 зачетным

единицам, из них 70 часов аудиторных занятий, 110 самостоятельных. У студентов ЗФО аудиторных – 16 часов, самостоятельных 164. Завершается изучение дисциплины на очной и заочной формах обучения дифференцированным зачетом во 2 семестре.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «История джазовой и эстрадной музыки» является формирование общей музыкально-эстетической культуры студентов; профессиональное воспитание и обучение, способствующее развитию художественно-исторического мышления, понимания идейно-гражданственной значимости и специфики музыкального искусства, его места и роли в общественном процессе.

Учебная дисциплина «История джазовой и эстрадной музыки» является одной из необходимых в системе профессиональной подготовки музыкантов. Она способствует развитию у студентов понимания художественной специфики этой разновидности музыкальной культуры, его места в социуме и общественном процессе.

Содержание курса включает анализ исторических условий возникновения джазовой музыки как афроамериканской культуры, а также процесса формирования эстрадного искусства, его специфика и жанровое своеобразие, связи с особенностями национального фольклора. Значительное место в изучении курса должно отводиться разновидностям стилевых направлений джазовой и эстрадной музыки, роли выдающихся композиторов и исполнителей, а также проблемы синтеза элементов джазовой и эстрадной музыки с формами и жанрами классического искусства.

Задачи курса:

- воспитание у студентов понимания исторических периодов возникновения джазовой и эстрадной музыки, ее своеобразия и особенностей;
- раскрытие неразрывной связи формирования основных жанров джазовой и эстрадной музыки с процессом исторического развития общества;
- влияние этого вида музыкальной культуры на духовную жизнь общества.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «История джазовой и эстрадной музыки» имеет статус вариативной дисциплины и является подготовкой для освоения других сопутствующих дисциплин, в первую очередь специальным классом, который логически, содержательно и методически связан с указанной дисциплиной, опирается на её содержание.

Изучение профильных дисциплин «Сольфеджио», «Гармония», «История мировой музыкальной культуры» способствует успешному овладению студентами дисциплины «История джазовой и эстрадной музыки».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами, такими как: «Философия», «Литература», «История театрального искусства», «История изобразительного искусства». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 53.05.03 Звукорежиссура– ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОПК-4	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований
ОПК-5	готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, ответственно относиться к своей трудовой деятельности
ОПК-6	способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового знания
ОПК-8	владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	способностью записывать музыку различных стилей и эпох
ПК-6	готовностью производить записи с учетом особенностей звучания музыкальных инструментов (оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, фортепиано, органа, клавесина, арфы), различных их составов (ансамблей, оркестров), речи, хорового пения (хоровых жанров), музыкальнотеатральных постановок
ПК-18	готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в педагогической деятельности
ПК-31	готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в культурно-просветительской деятельности
ПК-32	готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики

В результате изучения учебной дисциплины (согласно требованиям образовательно-профессиональной программы) студент должен **знать**:

- разновидности стилевых направлений джазовой и эстрадной музыки;
- роль выдающихся композиторов и исполнителей в музыкальной культуре;
- проблемы синтеза элементов джазовой и эстрадной музыки с формами и жанрами классического искусства.

должен владеть **навыками**:

- анализа музыкального текста сочинения с определением его структуры, образного содержания;
- ориентации в историческом ракурсе развития джазовой и эстрадной музыки.

Курс построен по принципу хронологической последовательности.

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	п		Инд	с.р.		Л	П	Лаб	Инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ ДЖАЗА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ. СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЖАЗА. ТВОРЧЕСТВО ДЖ. ГЕРШВИНА (I СЕМЕСТР)												
Тема 1. История возникновения джазовой музыки. Два пути постренессансного искусства.	8	2	2			4	8	1				7
Тема 2. Европейские истоки менестрелей. Негритянская тема на менестрельной эстраде.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 3. Рождение блюза. Особенности жанра. Блюз и музыка 20 века. Ма-Рейни и Бесси Смит.	12	2	2			8	12	1	1			10
Тема 4. Регтайм и его истоки. Музыкально-выразительная система регтайма, ее художественная сущность. Страйд. Джелли Ролл Мортон.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 5. Вклад Нового Орлеана. Свинг. Биг-бэнды 30-40-х годов. Глен Миллер, Бенни Гудман, КаунтБейси.	12	2	2			8	12	1				11
Тема 6. Выдающиеся джазовые исполнители: Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, ДюкЭлингтон.	12	2	2			8	12					12

Тема 7. Стили джазовой музыки: би-боп, кул, модальный, фри-джаз.	10	2	2			6	10					10
Тема 8. Джордж Гершвин. Опера «Порги и Бесс». «Рапсодия в стиле блюз».	16	4	2			10	16	1	1			14
Всего по I разделу	90	18	16	-	-	56	90	6	2	-	-	82
РАЗДЕЛ II. ДЖАЗ В СССР. ЖАНР ПЕСНИ. РОК-МУЗЫКА. ЭСТРАДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2-Й ПОЛОВИНЫ XX – 1-Й ПОЛОВИНЫ XXI ВЕКА. МЮЗИКЛ И РОК-ОПЕРА. (II СЕМЕСТР)												
Тема 9. Зарождение джаза в СССР. Леонид Утесов и «Театр джаз». Творчество И. Дунаевского. Эстрадно-джазовые оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О. Лундстрема.	10	2	2			6	10	1	1			8
Тема 10. Джаз и инструментальная эстрадная музыка в Англии, Франции, Германии. Оркестр Поля Мориа.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 11. Возрождение блюза и его новая история. Рей Чарльз. Стиви Уандер.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 12. Песня – ведущий жанр концертной эстрады. История жанра.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 13. Зарубежная эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.	10	2	2			6	10					10
Тема 14. Советская	10	2	2			6	10					10

и русская эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.												
Тема 15. Рок-музыка – феномен современного искусства. Стили и жанры, выдающиеся представители рок-музыки.	10	2	2			6	10	1				9
Тема 16. Мюзикл и рок-опера.	20	4	4			12	20	1	1			18
Всего по II разделу	90	18	18	-	-	54	90	6	2	-	-	82
Всего по I и II разделу	180	36	34			110	180	12	4			164

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I.РОЖДЕНИЕ ДЖАЗА. ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ. СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЖАЗА. ТВОРЧЕСТВО ДЖ.ГЕРШВИНА (I СЕМЕСТР)

Тема 1. История возникновения джазовой музыки. Два пути постренессансного искусства.

1. На протяжении нескольких столетий в Африке развивалась культура музицирования, не знающая аналогов. Вывезенная вместе с невольниками в Новый Свет, она породила явление – афроамериканскую музыку. До сер. XIX ст. о ней не слышали, но зазвучав в 70-х года XIX века на концертной эстраде, она поразила слушателей оригинальностью и красотой звучания. После 1-й мировой войны эта музыка, названная джазом, начала свое победоносное шествие по городам Америки и Европы. Рождение джаза в США как "колониального филиала" Англии, страны «чистого капитала» обусловлено исторически. Джаз сложился в условиях системы рабства с ее сложными психологическими последствиями. Его становлению способствовало пробуждение самосознания африканских рабов и завоеванных народов (завоевание латиноамериканских земель с их антипуританской, чувственной культурой).

2. Предпосылки возникновения джаза. Начиная с XVI ст. из различных районов и племен Африки в Новый Свет везли невольников. Их культура либо сохранялась локально, либо скрещиваясь с местным фольклором менялась до неузнаваемости. Джаз – сложный многонациональный конгломерат. Культура африканских племен скрещивалась с протестантским хоралом, шотландским и англо-кельтским фольклором, креольскими песнями, музыкой французских духовых оркестров и т.д.

1. Из африканской музыки джаз воспринял следующие черты: импровизационность как основной принцип развития; большая роль ударных, которые воспроизводят полиритмическое мышление, "свободное", беспорядочное интонирование, глиссандо, мелодия с выкриками, своеобразие тембров, многоголосие без имитации и трезвучной гармонии.

2. На долю африканцев выпало невероятное количество страданий и мук. Оторванные от своих земли и семей, столкнувшись с пуританским рационализмом, они оказались в полной духовной растерянности. Эти образы страдания, печали, потери душевного равновесия нашли выражение в музыке.

3. Отставание в развитии американской музыки от европейской заключается в длительном отсутствии профессиональной композиторской школы. Это зависело от психологии создателей нового общества, которая была далека от изящных искусств, отрицательно относилась к светскому и католическому искусству, к театру. Ограниченность художественных взглядов была обусловлена длительным пребыванием в США представителей «третьего сословия» – выходцев из английских провинций и деревень. Они привозили с собой художественные вкусы «простонародья». Долгое время были актуальны баллады шекспировского времени, приемы средневековой полифонии.

4. Кроме просвещенного общества северо-востока, на другом географическом поясе существовала среда, которая являлась отдушиной от пуританских норм нравственности. Это земли запада, юго-запада и крайнего юга. Именно здесь и возникает «школа» джаза (Нью-Орлеан).

5. Прямая зависимость музыки от законов коммерции определила жанровый и образный строй музыкальных произведений: тяготение к малым формам с простой техникой, к вульгарному и элементарному. Безусловно, велика заслуга музыкантов, которые в условиях дешевой буффонады и салонных трафаретов сумели создать особый профессиональный стиль, искусство непреходящего значения. Жанры, которые они вызвали к жизни, были популярны в то время, а некоторые и в наше время являются неотъемлемой частью

репертуара знаменитых исполнителей: спиричуэлс, музыкальный театр менестрелей, регтайм, блюз, и джаз.

Тема 2. Европейские истоки менестрелей. Негритянская тема на менестрельной эстраде.

1. «Черные менестрели» или менестрельные шоу. Их эмблема – это искаженный образ негра, с выпяченными розовыми губами и огромными белками глаз. Репертуар менестрельных шоу опирался на сюжеты повседневной жизни негров, которых изображали загримированные белые актеры. Пренебрежение позитивных идей и направлений общества – суть искусства менестрелей, его бездумная развлекательность, дешевая буффонадность с налетом вульгарности. При всей низменности вкусов менестрельной эстрады она оказала большое влияние на формирование музыкальной комедии Бродвея, из менестрел-шоу явился миру регтайм.

2. Истоки менестрельного театра уводят к «елизаветинской балладе» (XVI век) и английской балладной опере – образец английского национального искусства.

3. Псевдонегритянский типаж на американской сцене, не имеющий ничего общего с реалистичным изображением народа, был призван сделать глубокое влияние на духовную и особенно на художественную жизнь США. Маскировки белых актеров под негров – символ идеи отрицания жизненной правды. Комический эффект менестрельной эстрады в гиперболизации манеры ходьбы, строения тела негров, окарикатуривания их языка.

Тема 3. Рождение блюза. Особенности жанра. Блюз и музыка 20 века. Ма-Рейни и Бесси Смит.

Переводится с английского языка как «печаль». Блюз относится к импровизационным жанрам музыки, то есть композиция уже имеет какую-то основу, которая обыгрывается солирующими инструментами, как бы ведущими друг с другом диалог, спорящими, соревнующимися.

Зарождение жанра. Причины возникновения. Музыкальные характеристики блюза. Блюзовый квадрат. Блюзовая гамма.

Блюз инструментальный и вокально-инструментальный.

Блюза и музыка XX века. Лучшие исполнители – Ма-Рейни и Бесси Смит.

Тема 4. Регтайм и его истоки. Музыкально-выразительная система регтайма, ее художественная сущность. Страйд. Джелли Ролл Мортон.

Регтайм (в переводе «ломаное время») считается одним из предшественников джаза. Джаз унаследовал от регтайма ритмическую остроту, создаваемую несовпадением ритмически свободной, как бы «разорванной» мелодии. От него произошли некоторые танцы, в том числе и фокстрот.

Король регтайма Скотт Джоуплин. Его «Школа регтайма»

Страйд – Harlem Stride (Piano), буквально «Гарлемский шагающий» – джазовый фортепианный стиль, развившийся в основном из рэгтайма, в который были добавлены элементы классической фортепианной музыки — арпеджио, гаммы и др.

Тема 5. Вклад Нового Орлеана. Свинг. Биг-бэнды 30-40-х годов. Глен Миллер, Бенни Гудман, Каунт-Бейси.

Джаз является по преимуществу исполнительским искусством. Это слово вошло в употребление с кон. 10-х гг. 20 в. применительно к небольшим ансамблям в составе трубы, кларнета, тромбона и т. н. ритм-секции (банджо или гитары, тубы или контрабаса, ударных и фп.), которые интерпретировали мелодии спиричуэлсов, рэгтаймов, блюзов и популярных песен. Наиболее известные ансамбли и произв. такого типа были созданы уроженцами Нью-Орлеана, поэтому сам стиль получил название нью-орлеанского, а в своей завершающей фазе, когда центр развития Д. переместился в Чикаго, - чикагского. Его виднейшими представителями стали трубачи Джо Кинг Оливер и Луи Сатчмо-Армстронг, кларнетисты Дж. Доддс и Дж. Нун, тромбонист Эдуард Кид Ори, пианист и композитор Джелли Ролл Мортон, гитарист Дж. Сент-Сир и ударник Уоррен Бейби Доддс.

К нач. 30-х гг. на смену нью-орлеанскому и чикагскому Д. пришёл стиль "суинг", олицетворяемый прежде всего большими оркестрами типа "биг-бэнд" (англ. bigband),

включавшими 3-4 саксофона, 3 трубы, 3 тромбона и ритм-секцию. Увеличение состава заставило отказаться от коллективной импровизации и перейти к исполнению предварительно созданных аранжировок, записанных на ноты или разучиваемых прямо на слух по непосредственным указаниям автора (обычно руководителя или кого-нибудь из членов оркестра). Аранжировка стала одним из первых проявлений композиторского начала в Д.; она устанавливала главную тему, исполняемую в начале и конце пьесы, рисунок основного мотива и порядок чередования солирующих инструментов, каждому из которых разрешалось играть *ad libitum* определенное количество периодов, следующих друг за другом. После интродукции и изложения темы группами духовых (каждая группа выступала как один мелодический голос, обмениваясь фразами "вопроса и ответа") создавался мощный эффект ритмического "раскачивания" – "суинг", давший название новому направлению. Virtuозные импровизаторы осуществляли значительно более индивидуализированную разработку своих партий, чем это было возможно при коллективной импровизации нью-орлеанского Д., а произв. в целом отличалось достаточно ясной и простой архитектурной. Наиболее значит. вклад в становление и развитие стиля "суинг" внесли Ф. Хендерсон, Эдуард Кеннеди, ДюкЭллингтон, Уильям Чик Уэбб, Дж. Лансфорд, Уильям КаунтБейзи. В каждом из них сочетался талант руководителя оркестра, аранжировщика, композитора и инструменталиста. Вслед за ними появились оркестры Б. Гудмена, Т. Дорси, Г. Миллера и др., которые заимствовали технические достижения негритянских музыкантов.

Тема 6. Выдающиеся джазовые исполнители: Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, ДюкЭллингтон.

1. Творчество Эллы Фитцджеральд.
2. Творчество Луи Армстронга.
3. Творчество ДюкаЭллингтона.

Тема 7. Стили джазовой музыки: би-боп, кул, модальный, фри-джаз.

В нач. 40-х гг., когда группа негритянских музыкантов – гитарист Ч. Крисчен, контрабасист Дж. Блэнтон, альт-саксофонист Ч. Паркер, трубач Джон ДиззиГиллеспи, пианист Т. Монк, ударник К. Кларк возглавили новое направление джаза, назвав его звукоподражательным словом «би-боп» (сокращённо «боп»), утверждающее окончательный разрыв джаза с областью развлекательной музыки. Наряду с продолжением линии «боп» и отчасти как реакция на его непримиримо воинственный дух в конце 40-х гг. возникает направление «холодного» или «прохладного» (англ. cool) Д., характеризующего умеренной звучностью, прозрачностью красок и отсутствием резких динамических контрастов. Возникновение этого направления связано с деятельностью трубача М. Дейвиса.

Со 2-й пол. 20 в. увеличивается количество самых различных художественных концепций и манер исполнения джазовой музыки: модальный джаз, фри-джаз. Это ещё более углубило разрыв между джазом и областью развлекательной музыки и окончательно оттолкнуло от него широкие круги публики.

Тема 8. Джордж Гершвин. Опера «Порги и Бесс». «Рапсодия в стиле блюз».

Становление и расцвет творчества Джорджа Гершвина. «Век джаза» – 20-30-х гг. XX в.. Это искусство оказало основополагающее влияние на композитора, который стремился выразить в музыке дух своего времени, характерные черты жизни американского народа. Гершвин считал джаз народной музыкой. «Я слышу в нем музыкальный калейдоскоп Америки – наш огромный бурлящий котел, наш... национальный жизненный пульс, наши песни...».

Рапсодия в стиле блюз. Опера «Порги и Бесс» – «лебединая песня» композитора.

Тема 9. Зарождение джаза в СССР. Леонид Утесов и «Теа-джаз». Творчество И. Дунаевского. Эстрадно-джазовые оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О. Лундстрема.

История возникновения джаза в СССР. Первый советский джаз-ансамбль Валентина Парнаха. Джазовые оркестры в культурных центрах союза: Москва – Леонид Варпаховский, Александр Цфасман («АМА-джаз» 1927); Ленинград – Леопольд Теплицкий,

Георгий Ландсберг и Бориса Крупышев («Ленинградская джаз-капелла» 1929); Харьков – Юлий Мейтус.

«ТЕА-джаз», Леонида Утесова. Музыка Исаака Дунаевского. Расширение репертуара за счет произведений советских композиторов: сюиты Шостаковича, джаз-рапсодии Дунаевского, пьесы Терпиловского, Ландсберга, Минха, Варламова, Шварца, Цфасмана и др.

Творческая деятельность А. Цфасмана, В. Кнушевицкого, М. Блантнера, Н. Минха, джазовых коллективов союзных республик.

Советская джазовая и эстрадная музыка в годы ВОВ как часть советской музыкальной культуры своим мажорным, жизнеутверждающим искусством вселяла оптимизм, укрепляла моральный дух на фронте и в тылу, способствовала непоколебимой уверенности в разгроме врага.

В послевоенный период заметно тяготение оркестров к различным жанрам. Музыканты-фронтовики стали ведущими в составе эстрадного оркестра Всесоюзного радио. Записи «легкой» музыки, написанной Д. Шостаковичем, В. Соловьевым-Седым, М. Блантером, А. Цфасманом, Ю. Милютиним, А. Полонским, А. Арским, В. Кнушевицким, А. Айвазяном и др.

Джазовый оркестр Олега Лундстрема.

Джазовые фестивали в Москве и других культурных центрах Союза.

Введение систематического музыкального образования, выразившееся в открытии в 1974 г. эстрадно-джазовых отделений в музыкальных училищах РСФСР и некоторых других республиках, а в настоящее время и в ряде высших учебных заведений. Были созданы первые отечественные учебные пособия в области джазовой музыки: «Основы джазовой импровизации» (И. Бриль), «Гармония в джазе» (Ю. Чугунов), «Аранжировка» (Г. Гаранян), целый ряд пособий по игре на инструментах.

Тема 10. Джаз и инструментальная эстрадная музыка в Англии, Франции, Германии. Оркестр Поля Мориа.

История возникновения джаза в странах Европы: Англии, Германии, Франции.

Запрет джаза в Германии в 1933 году. Европейские центры джазовой музыки – Лондон и Париж.

Творчество Стефана Грапелли. Оркестр Поля Мориа. Концертная деятельность.

Тема 11. Возрождение блюза и его новая история. Рей Чарльз. Стиви Уандер.

Жанр блюза в музыкальной культуре второй половины 20 века.

Творчество Рея Чарльза и Стиви Уандера.

Тема 12. Песня – ведущий жанр концертной эстрады. История жанра.

Истоки жанра. В античном искусстве поэзия и музыка не были разделены и существовали в виде единого искусства. Песни трубадуров, труверов, миннезингеров и мейстерзингеров эпохи средневековья обнаруживают неразрывное единство слова и мелодии. Одноголосные песенные жанры – лауды, кантигас и др. Песни с инструментальным сопровождением. Французский шансон.

Песня-романс в сопровождении гитары и фортепиано. В период Великой французской революции складывается жанр массовой революционной песни.

Песни русских композиторов 1-й пол. 19 в. – А. А. Алябьева, А. Е. Варламова, А. Л. Гурилёва.

Песни французских шансонье от П. Ж. Беранже до Э. Потье,

Начало XX века массовая песня, революционная песня.

Жанр песни во второй половине XX-начале XXI века.

Тема 13. Зарубежная эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.

Представители эстрадной музыки США и стран Европы.

Творческая деятельность. Рождение новых стилей и жанров.

Тема 14. Советская и русская эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.

Творчество ведущих исполнителей советского времени. Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и др.

Новые направления в эстрадной музыке в конце XX-начале XXI веков.

Тема 15. Рок-музыка – феномен современного искусства. Стили и жанры, выдающиеся представители рок-музыки.

Возникновение рок-музыки – 1-я половина 1950-х гг. в США. Стилевую основу рок-музыки как явления музыкального искусства составили ритм-энд-блюз, рок-н-ролл и кантри-энд-вестерн.

Ритм-энд-блюз (англ. rhythm and blues) — вокально-инструментальный стиль негритянской музыки 1930-х годов, трактуемый искусствоведами как синтез вокально-ориентированного «черного блюза» и свинга.

Рок-н-ролл (англ. rock; roll — крутиться, кататься, вертеться, вращаться) — жанр вокально-инструментальной музыки, в дальнейшем стиль популярной музыки, возникший в результате синтеза ритм-энд-блюза с «хилбилли» (сельский американский фольклор).

Кантри-энд-вестерн (англ. country — сельский, деревенский; western – западный) – стилевое направление, развившееся из традиционного песенно-инструментального творчества белого населения юго-восточных и западных районов США.

Характерными, «классическими» признаками рок-музыки можно назвать: доминирование ритма – четкой ритмической пульсации, которую, как правило, подчёркивают электрогитары (соло-гитара, ритм-гитара, бас-гитара) и ударные инструменты; широко используемую в музыкальной практике технику риффов; надрывно-исступлённый вокал, яркие мелодические линии; экспрессивный характер исполнения.

Стили и направления рок-музыки.

Тема 16. Мюзикл и рок-опера.

История жанров, их музыкальные характеристики. Общие и отличительные черты от оперы.

Представители жанров в зарубежной и русской музыке.

7.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ I. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА, ЕВРОПЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, XVII – НАЧАЛА XVIII СТОЛЕТИЙ.
ИСЕМЕСТР.

Тема 1: История возникновения джазовой музыки. Театр менестрелей.

1. Два пути постренессансного искусства.
2. Спиричуэлс
3. Европейские истоки менестрелей.
4. Негритянская тема на менестрельной эстраде.

Термины: ренессанс, менестрели, спиричуэлс.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Тема 2: Блюз и регтайм.

1. Рождение блюза. Особенности жанра.
2. Блюз и музыка 20 века.
3. Творчество Ма-Рейни и Бесси Смит.
4. Регтайм и его истоки. Музыкально-выразительная система регтайма, ее художественная сущность.

Термины: блюз, регтайм, блюзовая гамма, блюзовый квадрат, банджо.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Тема 3: Ньюорлеанский джаз. Биг-бэнд 30-40-х годов XX в. Джазовые исполнители.

1. Вклад Нового Орлеана.
2. Свинг. Биг-бэнды 30-40-х годов.
3. Глен Миллер, Бенни Гудман, КаунтБейси.
4. Выдающиеся джазовые исполнители: Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, ДюкЭлингтон.

Термины: свинг, биг-бэнд, диксиленд, комбо, скэт.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7].

Тема 4: Творчество Джорджа Гершвина.

1. Дж. Гершвин – жизненный и творческий путь.
2. Опера «Порги и Бесс».
3. «Рапсодия в стиле блюз».

Термины: рапсодия, опера, либретто.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [2], [3], [4], [5], [6], [7].

РАЗДЕЛ II. ДЖАЗ В СССР. ЖАНР ПЕСНИ. РОК-МУЗЫКА. ЭСТРАДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 2-Й ПОЛОВИНЫ XX – 1-Й ПОЛОВИНЫ XXI ВЕКА. МЮЗИКЛ И РОК-ОПЕРА.
(II СЕМЕСТР)

Тема 5: Джаз в СССР и странах Западной Европы.

1. Зарождение джаза в СССР.
2. Эстрадно-джазовые оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О. Лундстрема.
3. Джаз и инструментальная эстрадная музыка в Англии, Франции, Германии.
4. Творчество Стефана Грапелли
5. Оркестр Поля Мориа.

Термины: джаз, попури.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [1],[7].

Тема 4:Зарубежная, советская,русскаяэстраднаии рок-музыка 2-й половиныXX-начала XXI века.

1. Зарубежная эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века
2. Советская эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века.
3. Русская эстрадная музыка 2-й половины XX-начала XXI века..

4. Стили и жанры рок-музыки.

Термины: ритм-энд-блюз, рок-н-ролл, эстрадная музыка, соул, поп-музыка.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [\[2\]](#), [\[5\]](#), [\[7\]](#).

Тема 4: Мюзикл и рок-опера.

1. Мюзикл – история жанра, музыкальные характеристики.
2. Рок-опера – истоки жанра, музыкальные особенности.
3. А. Рыбников, «Юнона и Авось».
4. Э. Л. Уэббер – король мюзиклов.
5. Творчество Л. Бернштейна.

Термины: мюзикл, рок-опера.

Выполнить:

1. Выучить конспект и проработать основную и дополнительную литературу.

Литература: [\[2\]](#), [\[5\]](#), [\[7\]](#).

7.2.

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется в I и II семестре студентами **заочной формы обучения**, являясь альтернативой практических (семинарских) занятий студентов очной формы обучения. Студент выполняет один из вариантов в соответствии с указанным номером, предварительно изучив соответствующую литературу. Изложение теоретических сведений должно отличаться грамотностью, композиционной четкостью, логичностью, возможна иллюстрация нотными примерами. Вариант выполняемого задания определяется в соответствии с номером в академическом журнале. Работа выполняется на листах А4, шрифт 12. Общий объем – до 15 страниц. Поля – 2 см.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ I СЕМЕСТР

Вариант № 1

1. Выдающиеся джазовые исполнители: Элла Фитцджеральд, Луи Армстронг, Дюк Элингтон.

Вариант № 2

1. Стили джазовой музыки: би-боп, кул, модальный, фри-джаз.

Вариант № 3

1. Джордж Гершвин. Опера «Порги и Бесс».

II СЕМЕСТР

Вариант № 1

1. Эстрадно-джазовые оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О. Лундстрема.

Вариант № 2

1. Джаз и инструментальная эстрадная музыка в Англии, Франции, Германии. Оркестр Поля Мориа.

Вариант № 3

1. А. Рыбников, «Юнона и Авось».

7.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

Экзаменационные требования

Студент должен знать темы I и II семестров, уметь логически точно изложить их, ответить на один теоретический вопрос.

I СЕМЕСТР

1. Два пути постренессансного искусства
2. Театр менестрелей
3. Спиричуэлс и госпел
4. Регтайм и его истоки (кекуок). Музыкально-выразительная система регтайма
5. Блюз – история развития жанра. Музыкально-выразительная система блюза
6. Новоорлеанский джаз. Джазовые оркестры, диксиленд
7. Биг-бэнды 30-40-х годов
8. Стили джазовой музыки: би-боп, кул джаз, модальный джаз, фри джаз
9. Свинг. Яркие представители жанра
10. Гленн Миллер. Бенни Гудмен. КаунтБейси.
11. ДюкЭллингтон. Творческий портрет
12. Луи Армстронг. Творческий портрет
13. Бесси Смит. Творческий портрет
14. Скотт Джоплин – король регтайма.
15. Элла Фицджералд. Творческий портрет
16. Билли Холидей. Творческий портрет
17. Чарли Паркер, МайлзДевис, ДиззиГиллеспи – яркие представители новых стилей в джазе.
18. Джордж Гершвин. Творческий портрет
19. Джордж Гершвин, опера «Порги и Бесс»
20. Джорджа Гершвин «Рапсодия в стиле блюз»

II СЕМЕСТР

1. Истоки джазовой музыки
2. Театр менестрелей
3. Регтайм
4. Блюз
5. Новоорлеанский джаз, джазовые оркестры, диксиленд
6. МаРейни, Бесси Смитт
7. Свинг
8. Би-боп, кул джаз, фри-джаз
9. Гленн Миллер, Бенни Гудмен
10. ДюкЭллингтон, Луи Армстронг
11. Билли Холидей, Элла Фицджералд
12. Джордж Гершвин, «Порги и Бесс»
13. Леонид Утесов и Теа-джаз
14. Джазовые оркестры СССР
15. Рей Чарльз, Стиви Уандер
16. Рок-н-ролл. Элвис Пресли, Чак Берри
17. Стили и жанры рок-музыки
18. Песня как ведущий жанр эстрадной музыки
19. Представители отечественной эстрады
20. Представители зарубежной эстрады
21. Мюзикл и рок-опера (Э. Л. Уэббер, Л. Бернстайн, А. Рыбников)
22. Алексей Рыбников «Юнона и Авось»

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Изучение дисциплины осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, изучения нотного материала, а также посредством самостоятельной работы.

Для овладения знаниями предмета предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические и семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины «История джазовой и эстрадной музыки» используются Internet-ресурсы для расширения информационного поля и получения информации.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В процессе освоения дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- прослушивание и обсуждение музыкальных произведений;
- просмотр и обсуждение видеофильмов соответственно программе изучения курса.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	Студент проявляет глубокие знания курса ИДжЭМ, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; способен проанализировать музыкальное произведение, определить примеры из музыкальной литературы, ответить на дополнительные вопросы, разбирается в особенностях стилей и жанров джазовой и эстрадной музыки.
хорошо (4)	Студент проявляет глубокие знания курса ИДжЭМ, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; допускает незначительные ошибки в анализе музыкального произведения, определяет музыкальные примеры, отвечает на дополнительные вопросы, разбирается в особенностях стилей и жанров джазовой и эстрадной музыки.
удовлетворительно (3)	Студент недостаточно глубоко владеет знаниями курса ИДжЭМ; допускает ошибки в анализе музыкального произведения, определении примеров из музыкальной литературы, не точно отвечает на дополнительные вопросы, неуверенно раскрывает особенности стилей и жанров джазовой и эстрадной музыки.
неудовлетворительно (2)	Студент проявляет поверхностные знания курса ИДжЭМ, допускает ошибки в определении понятий, испытывает трудности в практическом применении знаний, не умеет анализировать музыкальное произведение, плохо знает примеры из музыкальной литературы

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Баташев О. Советский джаз / О. Баташов. – М. : Музыка, 1972. – 348 с.](#)
2. [Верменич Ю. Джаз. История. Стили. Мастера / Ю. Верменич. – СПб. : «Лань» & «Планета музыки», 2005. – 608с.](#)
3. [Коллиер Дж. Становление джаза. Популярный исторический очерк / Дж. Коллиер. – М. : Радуга, 1984. – 390 с.](#)
4. [Конен В. Пути американской музыки. Очерки по истории музыкальной культуры США / В. Конен. – М. : Советский композитор, 1961. – 445 с.](#)
5. [Конен В. Рождение джаза / В. Конен. – М. : Советский композитор, 1999. – 320 с.](#)
6. [Мархасев В. Влегкомжанре / В. Мархасев. – Л. : Советский композитор, 1986. – 300 с.](#)
7. [Панасье Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. – Л. : Музыка, 1982. – 128 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Воробьева Т. История ансамбля «Битлз» / Т. Воробьева. – Л. : Музыка, 1990. – 438 с.
2. Кинус Ю. Джаз: истоки и развитие / Ю. Кинус. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 288
3. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок - и поп-музыки: термины и понятия / О. Королев. – М. : Музыка, 2006. – 168 с.
4. Мошков К. Великие люди джаза / К. Мошков, в 2 томах. – СПб., Планета музыки, Лань, 2009. – 736 с.
5. Самин Д. Сто великих композиторов / Д. Самин. – М. : Вече, 2004. – 230 с.
6. Сараева-Бондарь А. Дунаевский в Ленинграде / А. Сараева-Бондарь. – Л. : Лениздат, 1985. – 216, с.
7. Утесов Л. С песней по жизни / Л. Утесов. – М. : Искусство, 1960. – 158 с.
8. Федоров Е. Рок в нескольких лицах / Е. Федоров. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 134 с.
9. Фейертаг В. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Фейертаг. – СПб. : Скифия, 2008. – 429 с.
10. Чернов Е. О легкой музыке, о джазе и о хорошем вкусе / Е. Чернов. – М. : «Музыка», 1977. – 237 с.
11. Шафер Н. Дунаевский сегодня / Н. Шафер. – М. : Советский композитор, 1988. – 184 с.
12. Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни / Г. Шмидель. – М. : Музыка, 1989. – 208 с.
13. Шнэрсон Г. Американская песня / Г. Шнэрсон. – М. : Советский композитор, 1977. – 185 с.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный аудио и видеоаппаратурой, телевизором).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.