Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра духовых и ударных инструментов

(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

Ю.И. Эльперин

Рабочая программа учебной дисциплины

«История эстрадной и джазовой музыки»

Направление подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

(уровень бакалавриата)

Профиль: Эстрадно-джазовое пение

Астрахань

Содержание

1.	Цель и задачи курса
2.	Требования к уровню освоения содержания курса
3.	Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4.	Структура и содержание дисциплины
5.	Организация контроля знаний
6.	Материально-техническое обеспечение дисциплины
7.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. цель и задачи курса

Целью освоения дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» – всестороннее изучение многообразия течений и стилей джазовой и эстрадной музыки. В процессе обучения основное внимание должно уделяться слушанию музыки и её профессиональному анализу при использовании как фоно-, так и видеоматериалов. Необходимо также поощрять стремление студентов к музицированию по темам курса, к исполнению по памяти традиционных джазовых и эстрадных мелодий. (Необходимый минимум обязательных для сольных и ансамблевых импровизаций тем устанавливает педагог.) Учитывая неакадемический характер изучаемого материала, следует поощрять инициативу студентов к самостоятельному анализу произведений, к оригинальным мнениям и оценкам по темам курса.

Задачами освоения дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» являются:

- комплексное изучение феномена джазовой музыки;

- понимание причинного ряда, обусловившего возникновение и развитие джазовой и эстрадной музыки;

- научить студентов ориентироваться в многообразии джазовой и эстрадной музыки;

- дать будущему специалисту достоверные знание по истории и практике эстрадной и джазовой музыки;

- научить соотносить жанровое и стилистическое разнообразие джазовой и эстрадной музыки с практикой их исполнения.

2. Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины студент должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

ОПК-3: способностью применять теоретические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте;

ОПК-5: готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики,

В результате освоения дисциплины студент должен обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК-3: способностью пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать:

- основные исторические периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, жанры и стили оркестровой, инструментальной, вокальной музыки, направления и стили зарубежной и отечественной музыки XX-XXI веков, техники композиторского письма XX-XXI веков, творчество зарубежных и отечественных композиторов XX-XXI веков, основные направления массовой музыкальной культуры XX-XXI веков;

- историю эстрадной и джазовой музыки.

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса, выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений.

владеть:

- профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, аудиторная работа – 72 часа, самостоятельная работа – 72 часа. Время изучения – 4-5 семестры. Занятия по курсу «История эстрадной и джазовой музыки» проходят в групповом классе по 2 часа в неделю. Формы контроля: промежуточная аттестация (тестирование, контрольные работы), итоговая аттестация – экзамен (5 семестр).

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	Джаз как явление музыкального искусства	2
2.	Африканские и европейские истоки джаза	2
3.	Кантри	2
4	Блюз	4
5.	Рэгтайм	2
6.	Классический джаз	8
7.	Чикагский стиль	8
8.	Эпоха свинга	8
9.	Джаз и национальная композиторская школа США	4
10.	Советская эстрада и джаз 20-50 гг.	4
11.	Современный джаз 50-80гг.	8
12.	Национальные джазовые школы	4
13.	Советский джаз 50-80гг.	8
14.	Рок-музыка в англоязычных культурах	8
15.	Джаз и рок в системе музыкального мышления ХХ века	2
	Всего часов	72

Содержание

Тема 1. Джаз как явление музыкального искусства

Природа джаза. Определение джаза. Социальные и художественные предпосылки появления и распространения джаза. Эстетическая атмосфера в США конца 19 – нач. 20 вв. Проявления национального самосознания. Рождение развлекательно-промышленного комплекса. Проникновение джаза в Европу. Музыкальный язык джаза, его отличия от европейского.

Тема 2. Африканские и европейские истоки джаза

Афроамериканские традиции в джазе. Жанры негритянского фольклора, непосредственно повлиявшие на рождение джаза. Спиричуэл архаический и концертный. Марширующие оркестры. Фортепианная музыка негров. Взаимопроникновение культур. Европейские традиции в джазе. Баллада. Профессиональная песня. Творчество С. Фостера. Театральное искусство США 18-19вв. Театр менестрелей. Черты театра менестрелей в джазовой и эстрадной музыке 20 века. Уорк-сонг 18-19вв. Революционные песни конца 19 – начала 20вв. Современная рабочая песня. Традиции креолов в джазе.

Тема 3. Кантри

Особенности сельской музыки США. Разновидности кантри. Нэшвилл – столица кантри. Профессионализация кантри (Д. Роджерс, Д. Кэш, Р. Кларк). Возрождение традиций кантри в поп-музыке 70-х гг. 20 века. Влияние кантри на джазовую и эстрадную музыку (фолк-джаз, фолк-рок).

Тема 4. Блюз

Архаический блюз – жанр негритянского фольклора. Классический блюз и его эволюция в 20 столетии. Вокальная импровизация в блюзе (Б. Смит, Б. Холидей, Э. Фицджеральд) Ритм-энд-блюз. Особенности современного блюза. Традиции блюза в рок-музыке.

Тема 5. Рэгтайм

Истоки, особенности жанра. Кейк-уок. Отличия фортепианной техники рэгтайма от традиций европейского пианизма. С. Джоплин. “Звёздный час” жанра. Буги-вуги. Эволюция жанров в 20 веке.

Тема 6. Классический джаз

Джазовая терминология. Систематизация стилей. Новоорлеанский стиль. Черты классического джаза. Родоначальники традиционного джаза (С. Беше, Д. Додс, Д. Нун, Д.Р. Мортон и др.) Л. Армстронг.

Тема 7. Чикагский стиль

Джаз переходного периода. Особенности “белого” джаза. Выход джаза за пределы Нового Орлеана. Профессионализация джаза. Диксиленд и его роль в джазовой музыке 20 века.

Тема 8. Эпоха свинга

Становление и расцвет биг-бэндов. Особенности стиля. Оркестры Б. Гудмена, Г. Миллера, К. Бейси, Г. Джеймса, Д. Элингтона, Ф. Хендерсона, С. Оливера, Д. Лансфорда. Свит-джаз.

Тема 9. Джаз и национальная композиторская школа США

Особенности становления национальной композиторской школы в США. Развитие академических жанров. Ч. Айвз, С. Барбер, И. Бернстайн, И. Стравинский. Взаимовлияние академических и джазовых жанров и стилей. Д. Гершвин.

Тема 10. Советская эстрада и джаз 20-50гг.

Социальные, национальные и художественные истоки советской эстрады и джаза. Эксцентричный джаз (В. Парнах, Л. Парнаховский) Инструментальный джаз (А. Цфасман, А. Варламов, В. Кнушевицкий). “Теа-джаз” Л. Утесова и “Песенный джаз” И. Дунаевского.

Тема 11. Современный джаз 50-80гг.

Би-боп (Ч. Паркер, Д. Гиллеспи, Т. Монк). Кул-джаз (Л. Янг, М. Дэвис). Фортепианный джаз и развитие джазовой гармонии с 50-х гг. (Тейтум, Гарнер, Питерсон и др). Прогрессив (Кентон, Рассел, Эванс). Хард-боп (Д. Колтрейн). Авангардные течения в современном джазе (фри-джаз, фьюжн, модальный джаз и др.)

Тема 12. Национальные джазовые школы

Особенности европейского джаза (Франция, Бельгия, Германия, Польша и др.) Джаз в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Фолк-джаз (“четвёртое течение”). Босса-нова.

Тема 13. Советский джаз 50-80гг.

Рождение национального джаза в России, Прибалтике, Украине, Закавказье. Появление самобытных джазовых исполнителей, композиторов, ансамблей. (Г. Гаранян, И. Бриль, Г. Лукьянов, Л. Чижик, В. Ганелин, А. Козлов, Д. Голощёкин, В. Мустафа-заде, Л. Саарсалу и др.) Оркестры Ю. Саульского, О. Лундстрема. Джазовые вокалисты (Т. Оганесян, И. Отиева, Л. Долина и др.) Джазовая композиция в творчестве А. Эшпая, Н. Богословского, Р. Гринблата, Э. Артемьева, В. Дашкевича и др.

Тема 14. Рок-музыка в англоязычных культурах

 Рок-н-ролл (Э. Пресли, Б. Хейли) “Битлз”. Этапы творческого пути. Разновидности мейнстрим-рока 70-80гг. “Rolling Stones”, “Doors”, “Led Zeppelin”, Элтон Джон и др.) Хард-рок (“Deep Purple”, “Black Sabbath”, “Bon Jowi” и др.) Джаз-рок (“Чикаго”, “Кровь, пот и слёзы”, “Оркестр Махавишну”) Арт-рок (“Pink Floyd”, “Эмерсон, Лэйк и Палмер”, “Queen”). Рождение рок-оперы (Э.Л. Уеббер “Иисус Христос - суперзвезда”) Соул (Р. Чарльз, А. Фрэнклин и др.) Поп-рок в системе массовой культуры западных стран.

 Тема 15. Джаз и рок в системе музыкального мышления 20 века

Массовая культура и программирование общественного сознания. Массовое общество, противоречия между искусством, фольклором и масс культом. Стереотипы восприятия современной музыки. Советские рок музыканты вне и в системе масскульта. Виды, жанры, исполнители советской рок музыки.

Взаимовлияние эстрадных и академических жанров в современной музыке. Значение электроники и звукозаписи в современной музыке. Стилистическое разнообразие в современной музыке. Проблемы текущего художественного процесса в музыке.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

 В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

На «отлично» оценивается выступление, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнения должно отличатся свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

 На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

 На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при с\освоении основных профессиональных задач.

 Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «История эстрадной и джазовой музыки» используется аудитория №78 (оснащение: пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс]: энциклопедия / Ю.Т. Верменич. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2011. – 608 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2052.
2. Доценко, В.Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков [Текст]/ В.Р.Доценко. – Москва: Музыка, 2010. – 36 с., нот.
3. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Коробейников. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2017. – 356 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99164.
4. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2014. – 384 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1985.
5. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2013. – 608 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4860.
6. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. – Электрон. дан. СПб: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4861.
7. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка:1960-1990 [Текст] / А. М. Цукер. – Изд-е 2-е, испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской консерватории, 2012. – 189 с.: илл. – (Библиотека методической литературы).

Дополнительная:

1. Барбан, Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного джаза [Электронный ресурс] / Е. Барбан. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2006. – 304 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69636.
2. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. Барбан Е.С. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2015. – 296 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63272.
3. Клитин, С.С.История искусства эстрады [Текст]: Учебник / С.С. Клитин. – СПб: Издатель Е.С. Алексеева, 2008. – 448 с.
4. Конен В. Блюзы и ХХ век. – М., 1980.
5. Конен В. Рождение джаза. – М., 1984.
6. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаз-рок-поп-музыки / Термины и понятия. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.
7. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2018. – 224 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101618.
8. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 1 [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2012. – 672 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4224.
9. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 2 [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2012. – 640 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4225.
10. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2013. – 640 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13242.
11. Музыка США: вопросы истории и теории [Текст] / ред.-сост. М.В. Переверзева. – Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2008. – 304 с., нот., ил.
12. Саймон, Д. Большие оркестры эпохи свинга [Текст] / Д. Саймон. –Санкт-Петербург: «Скифия», 2008. – 616 с.
13. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. – М., 1988.
14. Сыров В. Джаз на рубежах столетий // Искусство на рубежах веков. – Р-н-Д, 1999. С.401-418.
15. Фейертаг В. Джаз ХХ век: Энциклопедический справочник. – СПб.: Скифия, 2001. – 562 с.: илл.
16. Фейертаг, В.Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга. Время и судьбы [Электронный ресурс] / В.Б. Фейертаг. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2014. – 400 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47411.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Изучение дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» основано на комплексном использовании знаний музыковедения, культурологи, этнографии, что позволяет сформировать объективную картину в ракурсе изучаемого предмета. Основная форма занятий – лекции, на которых преподаватель затрагивает вопросы теории, истории и эстетики джазовой музыки, ее взаимодействия с академической музыкой и др. Помимо информативной формы подачи материала целесообразно включать в лекции контекстуальный и стилевой анализ, просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов с последующим коллективным обсуждением, различные проблемно-дискуссионные формы работы, для которых заранее оговаривается основное направление, круг вопросов, предусматривается возможность альтернативных прений.

Студенты могут также самостоятельно подготовить и представить на занятии обзор литературы по конкретной теме, подобрать интересующие их музыкальные образцы для демонстрации однокурсникам и т.п. В качестве одной из форм контроля и активизации самостоятельной работы студентов предусматривается подготовка докладов (на разные интересующие их темы или на общую, предполагающую рассмотрение широкого круга вопросов).

Педагогу необходимо направлять и стимулировать внеаудиторную работу студентов: это касается в равной мере как освоения теоретического материала (списки литературы), так и расширения практического опыта знакомства с музыкальным материалом (видеопросмотр, аудиопрослушивание, знакомство с публикациями в СМИ). В качестве одного из специфических творческих видов самостоятельной работы студентов может быть предложено рецензирование концертов джазовой музыки, интервьюирование их участников с последующей публикацией материалов в прессе и др.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Рекомендации по изучению отдельных тем курса

Изучение отдельных тем курса «История эстрадной и джазовой музыки» следует всегда начинать с основных понятий, их содержания и определений, т.к. каждая наука имеет свой категориальный аппарат, который и является ее языком, отличающимся от языка любой другой науки. Следует обратить внимание, что окончательных определений, к какой бы теме курса мы не обратились, не существует. Все понятия науки используются как «рабочие» понятия, без которых науку создать невозможно. В зависимости от автора и подхода могут иметь различную трактовку, а поэтому при изучении темы и составлении конспекта обращайте внимание на автора данного определения.

Рекомендации по работе с литературой

При изучении курса учебной дисциплины особое внимание следует обратить, прежде всего, на учебники. Необходимо обращаться к справочной литературе: словарям иностранных слов, энциклопедическим словарям, энциклопедиям.

Основные (базовые) и дополнительные литературные источники учебной дисциплины приведены в списке литературы в данном учебно-методическом комплексе. Если основное посо­бие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы программы, то необходимо обращаться к другим учебным пособиям.

 При чтении учебного пособия необходимо составлять конспект, в котором записывать основные понятия, принципы, законы и формулы, выражающие эти законы, ключевые имена в истории массовой культуры, названия их произведений и т.д.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к зачету особое внимание следует обратить на следующие моменты:

* 1. . Изучать курс необходимо систематически в течение всего учебного года, поэтому составьте график (по неделям или месяцам) самостоятельной подготовки и строго его выполняйте.
	2. . Активно, то есть, вдумываясь в каждое слово, изучайте теоретический материал.
	3. . Все незнакомые понятия, встречающиеся Вам в процессе подготовки, необходимо уяснить, пользуясь существующей литературой, словарем.
	4. . Понимание понятий и частей текста достигнуто, если вы можете своими словами, но без искажения смысла, повторить фрагмент текста мысленно или вслух.
	5. . Во время занятий ничто не должно отвлекать.
	6. . Сложным темам уделите особо пристальное внимание.

 Для того, чтобы избежать трудностей при ответах рекомендуем прослушать курс лекций и воспользоваться очными консультациями преподавате­лей. Важно понимать, что высоко ценится не просто знание курса, но, прежде всего его глубокое понимание, стремление и умение применить его для анализа явлений, в практике.