

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д13 ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады»
Профиль
Инструменты эстрадного оркестра
Эстрадно-джазовое пение

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Программа подготовки - бакалавриат
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.Д13 ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение).**

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Риккер Н.Г.**, преподаватель отделения Музыкальное искусство эстрады.

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» становится формирование специалиста, полностью готового к самостоятельной творческой, научной и социально-культурной деятельности; способного к разнообразным видам музыкально-просветительской и творческой деятельности в условиях развития современных форм функционирования музыки в обществе в России и за рубежом.

Важнейшие задачи, направленные на достижение указанной цели:

- развить опыт в нахождении образно-смысловых аналогий джазовой музыки с другими видами искусств;
- развить опыт в нахождении образно-смысловых аналогий джазовой музыки с другими видами искусств;
- изучить и практически освоить современные методы и формы джазовой музыкально-просветительской работы;
- овладеть навыками лекционно-концертной деятельности, развить умение работать с аудиторией;
- овладеть навыками использования всего спектра цифровых аудио и видео технологий как инструментария современного джазового музыкального творчества;
- активизировать познавательный интерес и научно-исследовательскую деятельность студентов в процессе подготовки интегрированных джазовых концертов-лекций путем освоения новых информационных технологий и компьютерных программ;
- научить получать и обрабатывать через Интернет разнообразную музыкальную информацию.
- преподавание дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» в специальных профессиональных учебных заведениях.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д13 «История эстрадной и джазовой музыки» является дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки обучающихся по направлению «Музыкальное искусство эстрады» (профиль – Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки»

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **общепрофессиональными** компетенциями:

– способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе (ОПК-1);

– способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- способы и методы организации работы исполнителей, принятия решения по организации управленческой деятельности;
- как работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия;
- современные методы музыковедческого анализа;
- принципы функционирования организаций, осуществляющих деятельность в сфере искусства и культуры;

Уметь:

- самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников для решения научно и практически значимых проблем;
- выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;
- применять теоретические знания в музыкально-исполнительской и культурно-просветительской деятельности;

Владеть:

- системой ключевых понятий, используемых в области массовой коммуникации;
- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- навыками организации труда и эффективного управления трудовыми ресурсами в области управленческой деятельности.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
Общепрофессиональные компетенции		
<p>ОПК-1 Способность понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>V семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основные этапы исторического развития музыкального искусства; — композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, — стили инструментальной, вокальной музыки; — основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; — теоретические и эстетические основы музыкальной формы; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> — применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений; — различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития; — рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; — выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; — выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> — профессиональной терминологией; — навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.
<p>ОПК-6 Способность постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте</p>	<p>V семестр</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> — различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения до современности); — принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; — виды и основные функциональные группы аккордов; — принцип пространственно-временной организации музыкального произведения разных стилей, эпох и жанров, облегчающие

		<p>восприятие внутренним слухом;</p> <p>—стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста</p> <p>Умеет:</p> <p>—пользоваться внутренним слухом;</p> <p>—записывать музыкальный материал нотами;</p> <p>—чисто интонировать голосом;</p> <p>—производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания;</p> <p>—выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса;</p> <p>—сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы;</p> <p>—анализировать нотный текст полифонического произведения без предварительного прослушивания;</p> <p>—распознавать и идентифицировать на слух элементы музыкального языка произведений XX века;</p> <p>—анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития, опираясь на представления, сформированные внутренним слухом.</p> <p>Владеет:</p> <p>—теоретическими знаниями об основных музыкальных системах;</p> <p>—навыками гармонического, полифонического анализа, целостного анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом;</p> <p>—навыками интонирования и чтения с листа сложноладовой музыки XX века.</p>
--	--	--

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
История эстрадной и джазовой музыки	Большой концертный зал (455 посадочных мест), 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 317 для лекционных занятий Оборудование: фортепиано-1, стулья-22, столы-11, доска-2	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 407 для самостоятельных занятий. Оборудование: 1 фортепиано, шкаф для нот, стулья, гитарный комбо-усилитель, стол	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 408 для самостоятельных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 для групповых занятий. Оборудование: 1 рояль, басовый комбо-усилитель, гитарный комбо-усилитель, пульта, шкаф для нот, стулья.	ул. Плеханова, 41

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГПИ, Интернет- ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки»

Дисциплина «История эстрадной и джазовой музыки» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки»

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. AdobeAudition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY FineReader 10
8. Finalestudio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 36 часов, в которые входят лекционные занятия – 36 часов.

Самостоятельные занятия – 36 часов.

Семестр	V
Аудиторные занятия (в часах)	36
Самостоятельные занятия (в часах)	36
Формы контроля	Зачет

Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 6 часов, в которые входят лекционные занятия – 6 часов.

Самостоятельные занятия – 66 часов.

Семестр	V
Аудиторные занятия (в часах)	6
Самостоятельные занятия (в часах)	66
Формы контроля	Зачет

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Для очной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Предмет «История эстрадной и джазовой музыки». Цели и задачи. Принципы, методы и подходы в анализе	V	4	2		2	Устный ответ
2	Специфика джазового исполнительства	V	4	2		2	Устный ответ
3	Истоки джазового исполнительства	V	4	2		2	Устный ответ
4	Джазовое исполнительство в США – 1900-10-е годы	V	4	2		2	Устный ответ
5	Джазовое исполнительство в США – 1920-е годы	V	4	2		2	Практические задания
6	Джазовое исполнительство в США – 1930-е годы	V	4	2		2	Устный ответ
7	Лучшие оркестры 1930-х годов	V	4	2		2	Устный ответ
8	Обогащение звуковой палитры джаза	V	4	2		2	Устный ответ
9	Джазовое исполнительство в США – 1940-е годы	V	4	2		2	Практические задания
10	«Кул» джаз.	V	4	2		2	Устный ответ
11	Джазовое исполнительство в США – 1950-е годы	V	4	2		2	Устный ответ
12	Стиль «cool» и «west-coast» 1950-х годов	V	4	2		2	Устный ответ
13	Джазовое исполнительство в США – 1960-е годы	V	4	2		2	Устный ответ
14	Развитие афро-кубинского стиля и роль латиноамериканских музыкантов в джазе 1960-х годов	V	4	2		2	Устный ответ
15	«Третье течение» как синтез приемов европейской композиторской техники и джазового исполнительского начала	V	4	2		2	Устный ответ

16	Джазовое исполнительство в США - 1970-е годы	V	4	2		2	Устный ответ
17	Джазовое исполнительство в США – 1980-е годы	V	4	2		2	Устный ответ
18	Постмодернизм и джаз. Новый этап в джазовом авангарде	V	4	2		2	Практические задания
	Итого		72	36		36	Зачет
		Всего:	72	36		36	

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Предмет «История эстрадной и джазовой музыки». Цели и задачи. Принципы, методы и подходы в анализе	V	5	1		4	Устный ответ
2	Специфика джазового исполнительства	V	4			4	Устный ответ
3	Истоки джазового исполнительства	V	4			4	Устный ответ
4	Джазовое исполнительство в США – 1900-10-е годы	V	5	1		4	Устный ответ
5	Джазовое исполнительство в США – 1920-е годы	V	4			4	Практические задания
6	Джазовое исполнительство в США – 1930-е годы	V	4			4	Устный ответ
7	Лучшие оркестры 1930-х годов	V	5	1		4	Устный ответ
8	Обогащение звуковой палитры джаза	V	4			4	Устный ответ
9	Джазовое исполнительство в США – 1940-е годы	V	4			4	Практические задания
10	«Кул» джаз.	V	5	1		4	Устный ответ
11	Джазовое исполнительство в США – 1950-е годы	V	4			4	Устный ответ
12	Стиль «cool» и «west-coast» 1950-х годов	V	4			4	Устный ответ
13	Джазовое исполнительство в США – 1960-е годы	V	5	1		4	Устный ответ
14	Развитие афро-кубинского стиля и роль латиноамериканских музыкантов в джазе 1960-х годов	V	4			4	Устный ответ

15	«Третье течение» как синтез приемов европейской композиторской техники и джазового исполнительского начала	V	4			4	Устный ответ
16	Джазовое исполнительство в США - 1970-е годы	V	5	1		2	Устный ответ
17	Джазовое исполнительство в США – 1980-е годы	V	4			2	Устный ответ
18	Постмодернизм и джаз. Новый этап в джазовом авангарде	V	4			2	Практические задания
	Итого		72	6		66	Зачет
		Всего:	72	6		66	

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет «История эстрадной и джазовой музыки».

Цели и задачи. Принципы, методы и подходы в анализе

Формирование музыкального кругозора, ансамблевого музицирования в ансамблях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилиевой направленности (от диксиленда и би-бопа до фьюжн и джаз-рока). Развитие навыка исполнения в ансамбле соло–импровизаций выдающихся джазовых музыкантов, совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы, гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло-импровизациях выдающихся мастеров традиционного и современного джаза. Стимулирование творческой инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения, поощрение инициативы студентов в организации (без преподавателя) репетиций учебных ансамблей.

Тема 2. Специфика джазового исполнительства

Джаз как особый вид музыкального творчества, его исторические, теоретические, эстетические и исполнительские проблемы. Соединение в нем европейской, афроамериканской и латиноамериканской музыкальных традиций. Основные характеристики исполнительского языка джаза – импровизационность, метроритмические особенности, артикуляция, свинг, драйв и т.д., давшие основу для различных его стилистических разновидностей и для превращения его в «мировой фольклор» XX века. Литература о музыкантах джаза.

Тема 3. Истоки джазового исполнительства

Исторические и социальные предпосылки для возникновения вокальных и инструментальных жанров, ставших истоками джаза. Особые виды афроамериканского фольклора – трудовые песни, спиричуэлс, блюзы – их интонационные, метроритмические особенности, структура формы, исполнительские приемы (в том числе респонсорные), жанровые разновидности. «Театр менестрелей» и его роль в формировании эстетики джаза, облика джазового музыканта и распространения афроамериканского фольклора. Рэгтайм как прообраз джазового пианизма. Истоки джаза и его звуковой облик. Архаический джаз. Выдающиеся исполнители блюза, рэгтайма – Гертруда «Ма» Рэйни, Бесси Смит, Скотт Джоуплин и др.

Тема 4. Джазовое исполнительство в США – 1900-10-е годы

Новый Орлеан – родина джаза, его особая географическая, этническая и социокультурная ситуация. Уличные музыканты. Карнавал «MardiGras». Традиция марширующих оркестров. Формирование в этой среде раннего типа джазового ансамбля. Функции отдельных инструментов и принципы коллективной импровизации. Нью-Орлеанский стиль классического (традиционного) джаза. Основной репертуар раннего джаза – марши, рэгтаймы, блюзы, танцевальные и

популярные мелодии. Широкое распространение фортепианного исполнительства в Новом Орлеане (стили баррел-хаусили хонки-тонки, блю-пиано).

Первые джазовые музыканты, ансамбли и оркестры, их краткая история. Творчество «Бадди» Болдена, Ф. Кеппарда, С. Беше, «Кида» Ори, Джо «Кинг» Оливера, Н. Ла Рокка, молодого Л. Армстронга и др. Первые записи джаза – «Original Dixieland Jazz Band» и другие ансамбли.

В конце декады – переезд многих музыкантов из Нового Орлеана в Чикаго.

Тема 5. Джазовое исполнительство в США – 1920-е годы

Распространение и рост популярности джаза. Джаз в Чикаго. Основные характеристики чикагского стиля традиционного джаза – переход от коллективной импровизации к сольной, повышение роли лидера в ансамбле, возрастающее значение аранжировки. Расширение инструментария, усиление роли саксофона, контрабаса, трубы. Роль белых музыкантов в развитии джаза. Джазовые музыканты в Нью-Йорке, Гарлеме. Появление фортепианных стилей буги-вуги и страйд-пиано. Новый фортепианный стиль Э. Хайнза. Творчество «Кида» Ори, Дж. Доддса, Дж. «Ролл» Мортон, Ю. Блэйка, Дж. Пи Джонсона и др. Творчество Л. Армстронга в 1920-е годы, его ансамбли «Hotfive», «Hotseven». Расцвет традиционного вокального блюза. Появление стиля «скет». Рождение биг-бэнда. Роль Ф. Хендерсона и его оркестра в формировании нового инструментального состава. Возрастание роли аранжировки. Формирование оркестра Д. Эллингтона в 1920-е годы. Оркестр Дж. Лансфорда и другие биг-бэнды. Роль симфоджаза и оркестра П. Уайтмена в американской музыке. Коммерческий джаз. Джаз и легкомысленная эстрада США в 1920-е годы. Роль мюзиклов в формировании репертуара джазовых музыкантов. Творчество Дж. Гершвина 1920-х годов и его сотрудничество с оркестром П. Уайтмена.

Тема 6. Джазовое исполнительство в США – 1930-е годы

Свинг как основной стиль исполнителей джаза 1930-х годов. Стиль «свинг» в больших оркестрах и малых составах, его основные характеристики, роль «риффов».

Танцевальные функции джазовой музыки. Огромная популярность биг-бэндов и их многочисленность. Законодатель эпохи «свинга» – оркестр Бенни Гудмена, создание в практике оркестра классической музыкальной формы танцевальной пьесы. Деятельность Б. Гудмена в оркестре и малых составах.

Поиски оркестрами своего индивидуального звучания («саунда») и развитие аранжировки.

Тема 7. Лучшие оркестры 1930-х годов

Оркестры под управлением Т. Дорси, А. Шоу, Г. Миллера, Х. Джеймса, Дж. Лансфорда и др.

Творчество Д. Эллингтона 1930-х годов как композитора, пианиста, аранжировщика и бэнд-лидера. Своеобразие оркестра Эллингтона: мастерство и яркая индивидуальность солистов, импровизация в сочетании с авторским текстом,

неповторимость общего звучания, смелые эксперименты с тембрами, мелодические и гармонические новшества.

Биг-бэнд «Каунта» Бэйси и стиль «Канзас-сити». Особые качества свинга в оркестре, «перкуссивный» метод. Широкое использование оркестровых «риффов» в стиле этого коллектива.

Тема 8. Обогащение звуковой палитры джаза

Усиление роли солистов-импровизаторов в биг-бэндах и ансамблях 1930-х годов.

Творчество Дж. Ходжеса, Б. Уэбстера, К. Хокинса, К. Уильямса, Р. Элдриджа, Б. Картера, Ч. Барнета, Х. Эванса, Л. Янга, Л. Хэмптона, М. ЛуУильямс и др. Вокалисты в биг-бэндах: Дж. Рашинг, Э. Уотерс, Э. Фитцджералд, Б. Холидей и др.

Малые составы эры «свинга» – Л. Армстронга, Дж. «Ролл» Мортон, ансамбли внутри больших оркестров. Развитие джазового фортепиано – начало деятельности А. Тейтума, развитие стиля буги-вуги (Мид «Лакс» Льюис и др.)

Тема 9. Джазовое исполнительство в США – 1940-е годы

Первый стиль современного импровизационного джазового исполнительства – «бибоп», его исторические предпосылки. Превращение деятельности биг-бэндов стиля свинг в род индустрии, кризис этого стиля и противодействие его стереотипам со стороны музыкантов-негров. Предвосхищение стиля в творчестве Л. Янга, Ч. Крисчена. Яркое новаторство в области языка джаза (гармоническая усложненность, фразировка, интонационность, темпы, насыщенность и динамичность импровизации) в творчестве ведущих музыкантов направления «бибоп» – Ч. Паркера, «Диззи» Гиллесли, Т. Монка, М. Роуча, К. Кларка, Б. Пауэлла и др. Преобладание малых составов и усиление роли индивидуального стиля импровизации. Принадлежность «бибопа» к «хот»-джазу. «Бибоп» и биг-бэнд: деятельность «Диззи» Гиллесли. Афро-кубинский стиль в творчестве Гиллесли.

Влияние стиля «бибоп» на вокальное исполнительство. Популярность стиля «скэт»- «инструментального пения». Имитация инструментальных групп оркестра вокальными ансамблями.

Тема 10. «Кул» джаз

Творчество М. Дэвиса (альбом «Birth Of The Cool» и др.), Л. Тристано, Ли Конитца, Дж. Льюиса, Г. Эванса конца 1940-х годов и новый звуковой облик джаза.

Острый интерес к ранним формам джаза в 1940-е годы – движение «ривайвл» (возрождение) или нью-орлеанский ренессанс. Возвращение на джазовую сцену ветеранов – Б. Джонсона, К. Ори и др.

Тема 11. Джазовое исполнительство в США – 1950-е годы

Продолжение противостояния стилей «хот» и «кул» в джазе 1950-х годов: «боп» и «кул», «east-coast» и «west-coast»-джаз. Деятельность Ч. Паркера и других

боперов в этой декаде. Экспрессивный стиль «хард-боп» как реакция на усложненность «би-бопа» и изысканность стиля «кул». Ритм-энд-блюз (Джо Тернер, Рэй Чарльз, Би Би Кинг и др.) и госпелз и их влияние на «хард-боп». Возвращение в стилистике «хард-бопа» традиционных исполнительских приемов джаза (стоп-таймов, брейков, блюзовости, вопросо-ответной структуры) и их соединение с современной, виртуозной фразировкой и новой подчеркнутой акцентуацией. Связь творчества негритянских музыкантов с движением за гражданские праванегров в США. Виднейшие представители «хард-бопа» - ансамбль «Джаз-мессенджерз», квинтет Х. Силвера, братья Эддерли, К. Браун, Ф. Хабборд, Д. Хендерсон и др.

Тема 12. Стиль «cool» и «west-coast» 1950-х годов

Повышение роли аранжировки, вопросы взаимодействия композиции, аранжировки и импровизации. Творчество «Модерн джазквартета», квартетов Дж. Маллигена и Д. Брубэка, аранжировки Г. Эванса. Творчество Л. Янга, Л. Конитца, А. Пеппера, Б. Кесселла, М. Льюиса, Б. Брукмайера, Ш. Роджерса, и др. Оркестры С. Кентона и В. Германа. Особое положение творчества М. Дэвиса как «универсального» по стилистике. Его деятельность в ансамблях и оркестрах. Историческое значение альбомов его квинтета 1958- 59 годов «Milestones» и «Kind of Blue». Виртуозы джаза 1950-х годов – Б. Эванс, А. Тейтум, Б. Голсон, С. Граппелли и др. Исполнители нового стиля «фанки».

Тема 13. Джазовое исполнительство в США – 1960-е годы

Утверждение новых тенденций в джазе в 1960-е годы. Ладовый (модальный) джаз Дж. Колтрейна и М. Дэвиса. Их ансамбли этого периода. Основные принципы фри-джаза и соотношение джазового авангарда с другими авангардистскими течениями современного искусства. Политональность и атонализм в творчестве О. Коулмена, А. Айлера, Д. Черри, С. Тейлора, Ч. Мингуса, Э. Долфи, Сан Ра, АЕС и др. Деятельность ААСМ и других коллективов современного джаза в Чикаго. Связь этого движения с социально-политической ситуацией в США. Тембровые, артикуляционные и структурные новшества фри-джаза. Сочетание принципов фри-джаза с традиционными джазовыми стилями (Ч. Ллойд, Ч. Кореа, К. Джарретт и др.). Интерес джазовых музыкантов к Востоку.

Тема 14. Развитие афро-кубинского стиля и роль латиноамериканских музыкантов в джазе 1960-х годов

Популярность стиля босса-нова и его характерность (творчество А.К. Жобима, Л. Алмейды, Ч. Берда, С. Гетца, Ж. и А. Жилберто). Развитие «студийного» джаза. Дж. Расселл и его «лидийская концепция». Дальнейшее усложнение гармонического, мелодического и ритмического языка музыкантов джаза.

Тема 15. «Третье течение» как синтез приемов европейской композиторской техники и джазового исполнительского начала

Деятельность в этой области Г. Шуллера. Современный свинг в трактовке оркестров п/у К. Джонса, «Каунта» Бэйси, О. Нельсона и др. Роль перкуссионного метода в аранжировках для биг-бэнда, новые эффекты в использовании духовой группы, смешанные тембры. Биг-бэнды М. Фергюсона и Д. Эллиса. Позднее творчество и деятельность Д. Эллингтона. Творчество джазовых виртуозов – инструменталистов и вокалистов. Возникновение стиля джаз-рок. Развитие стиля «фанки».

Тема 16. Джазовое исполнительство в США - 1970-е годы

Наиболее бурно развивающееся направление джаза данной декады – фьюжн (сплав), его разновидности – джаз-рок, электрик джаз и др. Возрастающий интерес музыкантов джаза к народной музыке разных регионов мира. Развитие стиля «фанки» и творчество музыкантов в различных «пограничных» стилях (М. и Р. Брекеры, Г. Вашингтон и др.)

Творчество М. Дэвиса и его многочисленных соратников в его составах и их собственных ансамблях и оркестрах. Ч. Кория, Х. Хенкок, Д. Завинул, Т. Уильямс, Дж. Маклафлин и их ансамбли. Поиски новых звучаний, эксперименты в сочетании акустических и электронных средств.

Творчество последователей Дж. Колтрейна – Э. Джонса, М. Тайнера, Ф. Сандреса, Р. Али и др. Ветераны Нью-Йоркского авангарда – С. Тейлор, О. Коулмен, С. Риверс, Сан Ра, С. Лэйси, П. и К. Блэй и др., их деятельность в десятилетии.

Тема 17. Джазовое исполнительство в США – 1980-е годы

Усиление интереса музыкантов к истории джаза, «неоклассические» тенденции в стилистике джаза («пост-боп», «нео-боп», современный боп). Возвращение на джазовую сцену, вслед за Д. Гордоном, музыкантов «би-бопа» старшего поколения. Творчество приверженцев мэйнстрима более младших поколений – братья Брэкеры, Дж. Аберкромби, Дж. Ди Джонетт и др.

Тема 18. Постмодернизм и джаз. Новый этап в джазовом авангарде

Творчество О. Коулмена, С. Тэйлора, музыкантов ААСМ. Новое поколение джазовых музыкантов и множество терминов, характеризующих творчество (новое звучание, новая волна, новое поколение, «молодые львы» и т.п.). Деятельность братьев Марсалисов, К. Гаррета, Р. Харгроува, М. Робертса и др. Коммерческий успех творчества и записей музыкантов, ориентирующихся на «популярное» направление в джазе – Дж. Бэнсона, Б. Джеймса, Кенни Джи, Г. Вашингтона и др. Деятельность М. Дэвиса, П. Мэтини, Ч. Кория, Г. Бертона, Х. Хэнкока, Дж. Маклафлина, Д. Завинула и других виднейших джазменов в этот период. Интерес к музыке разных регионов мира, эксперименты в джазе (П. Уинтер и др.).

1.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кинус, Ю.Г. Из истории джазового исполнительства / Ю.Г. Кинус. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 157 с. – (Музыкальная библиотека).
2. Чугунов, Ю.И. Эволюция гармонического языка джаза [Текст. Ноты]: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Музыкальное искусство эстрады»/ Ю.И. Чугунов: Рос. акад. муз. им. Гнесиных. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.: нот.
3. Овчинников, Е. История джаза: Учебник: В 2-х вып.: Вып. I. – М.: Музыка, 1994. – 240 с.: ил.: нот.
4. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители [Электронный ресурс] / ред.: Г.Д. Сахаров, Г.В. Бородина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014– 350 с.: ил. – ISBN 978-5-7996-1150-7– Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/292852>
5. Веницкий, А. Босса нова для классической гитары. Концертные композиции на основе тем А.К. Жобима/ А. Веницкий [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Брянск: Издательство: ООО «Экономика и информатика», 2006. – 36 с. – Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/18-1-0-1392>

Дополнительная литература

1. Нагорнова, А.М. Бразильская босса-нова: saudade в песнях А.К. Жобима// Южно-Российский музыкальный альманах [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/brazilskaya-bossa-nova-saudade-v-pesnyah-a-k-zhobima>
2. Колиер, Дж. Л. Становление джаза: Популярный исторический очерк / Предисл. и общ. ред. А. Медведева; Пер. с англ. – М.: Радуга, 1984. – 389 с.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки»

Целью учебной дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» является изучение принципиальных вопросов развития исполнительского искусства, анализ новых форм исполнительства. В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать систематизированными базовыми знаниями, умениями и навыками в обозначенной сфере, а также уметь практически их применить в процессе самостоятельной работы, и при дальнейшем изучении узкопрофильных дисциплин.

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» вооружает студентов знаниями по истории возникновения и развитию инструмента, об особенностях и закономерностях развития джазовых стилей, исследует вопросы интерпретации, психологии исполнительского искусства, изучает исполнительские и педагогические школы. Изучение дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» невозможно без тесной связи с предметами как специального, так и теоретического циклов, таких как: специальный инструмент, музыкальная литература, анализ музыкальных произведений. Образовательный процесс должен осуществляться таким образом, чтобы была неразрывная связь между теорией и практикой. Очень важно, чтобы знания, полученные на занятиях по «Истории джазового исполнительского искусства» использовались студентами в домашней самостоятельной работе по специальности и на занятиях по педагогической практике

Студенты должны научиться делать сравнительные анализы интерпретаций выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, понимать особенности исполнительских стилей, научиться профессионально и точно формулировать впечатления от услышанного исполнения. При изучении курса внимание студентов должно быть обращено на проблемы психологии творчества и прежде всего исполнительского искусства.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки»

Самостоятельная работа играет важную роль в воспитании сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.

1. Изучая курс «История джазового исполнительского искусства» студент должен не только усваивать знания, полученные на занятиях, но и самостоятельно изучать литературу по истории и теории фортепианного искусства, использовать интернет-ресурсы.

2. Студент должен знания, полученные на «Истории джазового исполнительского искусства» применять на практике, при изучении сочинений, которые входят в его программу по специальности.

3. Студенты должны постоянно прослушивать записи выдающихся исполнителей прошлого и настоящего, посещать концерты в филармонии и учиться анализировать прослушанное, делать сравнительный анализ интерпретаций.

4. Студент должен самостоятельно овладевать исполнительскими приемами и упражнениями выдающихся музыкантов и педагогов прошлого, которые он изучал на занятиях.

Одной из форм контроля знаний является письменное тестирование, преимущество его заключается в быстром и достаточно полном охвате информации. Правильная организация самостоятельной работы при подготовке к тестированию, заключается прежде всего в умении выявить наиболее значимые даты, персоны и события. Выполнение самостоятельной работы предполагает: Изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы по каждой из тем курса. Важным моментом является умение конспектировать и выделять основные и самые значимые аспекты из прочитанного, связать в цепочку событие-личность-время. Слушание музыки в различных исполнениях с целью запоминания и сравнительного анализа интерпретаций. Использование других источников информации – Интернет и пр.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1

часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.