

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Факультет музыкального искусства

Наименование факультета

Эстрадных оркестров и ансамблей

Наименование кафедры

«Утверждаю»
«15» мая 2015 г.

Зав. кафедрой _____ З.Б. Карташева

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

наименование дисциплины

53.03.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА.БАКАЛАВРИАТ.

шифр и наименование направления

Москва
2015

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ»

способностью и готовностью ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК-2);

Форма занятий	Результат занятий
<p>Лекции, контрольные работы, доклады, выступления в дискуссиях, рубежный контроль, Прослушивание произведений на уроках и в фонотеке. Изучение специальной литературы по эстрадно-джазовому исполнительству.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • перечисляет издания и авторов специальной литературы в сфере музыкального искусства, смежных видов искусства, образования и науки; • анализирует информацию, полученную в специальной литературе в области искусства, образования и науки; • классифицирует информацию по определенным категориям; • формулирует основную идею издания, распознает главные и вспомогательные мысли; • использует на практике специальную литературу в области искусства, образования и науки • осуществляет самостоятельный поиск и интерпретацию необходимой информации для решения конкретных задач. <p>имеет банк данных по всем дисциплинам, связанным с общекультурной и профессиональной деятельностью.</p>

способностью и готовностью применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте(ПК-5);

Форма занятий	Результат занятий
<p>контрольные работы, доклады, выступления в дискуссиях, рубежный контроль, Прослушивание произведений на уроках и в фонотеке. Изучение специальной литературы по эстрадно-джазовому исполнительству.</p>	<ul style="list-style-type: none"> *оценивает музыкальное произведение внутренним слухом; * анализирует художественно-технические особенности вокальных произведений * осознает и раскрывает замысел музыкального произведения * воплощает услышанное в звуке, ритме, динамике, фразировке

Формы отчетности: по 2 рубежных контроля в 1-4 семестрах, зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре

Формы текущего (рубежного) контроля

- опрос по музыкальному материалу
- устный опрос
- письменный опрос
- тестирование по музыкальному материалу (письменное)

- контрольные работы
- проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, проверка творческих заданий,
- различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный)
- собеседование

Критерии оценок рубежного контроля по дисциплине «История эстрадной и джазовой музыки»

Оценки по 10-балльной системе	Письменные и устные формы работы
10-9 б. оценка «5»	Безупречное владение историко-теоретическим и методическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности. Отличное выполнение письменных заданий, творческих и практических упражнений
8-7 б. оценка «4-»	Небольшие неточности в ответах на историко-теоретические и методические вопросы, небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях, некоторые неточности в письменных работах и творческих заданиях.
5-6 б. оценка «3»	Достаточно грубые ошибки в ответах на историко-теоретические и методические вопросы, неправильные определения музыкальных терминов, недостаточные знания в практических, аналитических заданиях, много неточностей в письменных работах и творческих упражнениях.
Ниже 5 б. оценка «2»	Отсутствие знаний по курсу данной дисциплины: неверные ответы на историко-теоретические вопросы и методические, отсутствие владения музыкальной терминологией, отсутствие навыков анализа средств музыкальной выразительности, неверное выполнение письменных заданий и творческих упражнений.

Критерии оценок промежуточного контроля по дисциплине «История эстрадной и джазовой музыки» (зачет)

Оценки по 5-балльной системе	Письменные и устные формы работы
оценка «отлич	Глубокие знания лекционного курса, исторических периодов изучаемых стилей и жанров, творчества композиторов и

но»	исполнителей. Отличное знание музыкальных терминов и музыкального материала. Отличное выполнение письменных заданий, творческих и практических упражнений
оценка «хорошо»	Небольшие неточности в ответах на исторические вопросы, небольшие ошибки в анализе творчества композиторов и исполнителей, характеристике музыкального материала, некоторые неточности в письменных работах и творческих заданиях.
оценка «удовлетворительно»	Достаточно грубые ошибки в ответах на исторические вопросы, неправильные определения музыкальных терминов, недостаточные знания в практических, аналитических заданиях, много неточностей в письменных работах и устных заданиях, слабые знания творчества композиторов и исполнителей
оценка «неудовлетворительно»	Отсутствие знаний по курсу данной дисциплины: неверные ответы на исторические вопросы, отсутствие владения музыкальной терминологией, отсутствие навыков анализа средств музыкальной выразительности, неверное выполнение письменных и устных заданий.

Критерии оценок промежуточного контроля по дисциплине «История эстрадной и джазовой музыки» (экзамен)

Оценки по 5-балльной системе	Письменные и устные формы работы
оценка «отлично»	Глубокие знания лекционного курса, исторических периодов изучаемых стилей и жанров, творчества композиторов и исполнителей. Отличное знание музыкальных терминов и музыкального материала. Отличное выполнение письменных заданий, творческих и практических упражнений
оценка «хорошо»	Небольшие неточности в ответах на исторические вопросы, небольшие ошибки в анализе творчества композиторов и исполнителей, характеристике музыкального материала, некоторые неточности в письменных работах и творческих заданиях.
оценка «удовлетворительно»	Достаточно грубые ошибки в ответах на исторические вопросы, неправильные определения музыкальных терминов, недостаточные знания в практических, аналитических заданиях, много неточностей в письменных работах и устных заданиях, слабые знания творчества композиторов и исполнителей
оценка «неудовлетворительно»	Отсутствие знаний по курсу данной дисциплины: неверные ответы на исторические вопросы, отсутствие владения музыкальной терминологией, отсутствие навыков анализа средств музыкальной выразительности, неверное выполнение письменных и устных заданий.

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

«УТВЕРЖДАЮ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета
музыкального искусства

Зав. кафедрой эстрадных
оркестров и ансамблей

«18» мая 2015 г.

«_18_» мая 2015 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ**

Направление подготовки: «Музыкальное искусство эстрады»,

Профиль подготовки: «Инструменты эстрадного оркестра».

**Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения – очная, заочная**

Москва 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» является одним из самых важных разделов специальных дисциплин учебного плана по специальности «Музыкальное искусство эстрады» /профили: «инструменты эстрадного оркестра», «эстрадно-джазовое пение»/. **Цель** дисциплины - подготовить квалифицированных специалистов, оснащенных знаниями по истории эстрадно-джазовой музыки, помочь выпускникам отделений стать не только высокопрофессиональными музыкантами-исполнителями, руководителями ансамблей и оркестров, но и эрудированными деятелями современной музыкальной культуры, обладающими высоким художественным вкусом.

Джаз- это искусство, прочно вошедшее в «золотой фонд» культуры XX века, оно чрезвычайно динамично, существует в живой художественной практике, находится в постоянном развитии. Цель данного курса – опираясь на знания, полученные студентами в средних специальных музыкальных учебных заведениях, обогатить и углубить их знания о художественной специфике джаза, основных этапах его становления и развития в контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических явлений. Наряду с основными историческими и стилистическими этапами развития джаза за рубежом и у нас в стране, большое внимание в курсе уделяется современному состоянию мирового джаза.

В качестве основного принципа построения курса избран хронологический, хотя рассматриваемые стилистические направления и творчество ведущих музыкантов не всегда «вписываются» в рамки десятилетий. Тем не менее, представляется наиболее удобным определение основных тенденций и явлений именно декад, как это принято во многих исследованиях джаза.

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» должен постоянно дополняться и обновляться новыми событиями, явлениями, течениями музыкальной современности, новыми именами исполнителей. Рекомендуемый список литературы ориентируется прежде всего на отечественные источники и в большинстве своем посвящены истории джаза у нас в стране и за рубежом. Рекомендуемые источники могут быть расширены за счет зарубежных изданий /книг, журналов, пособий/, альбомов, кассет, видеозаписей, в зависимости от технической оснащенности учебного заведения. Могут также привлекаться и материалы личных коллекций. Критерием отбора музыкальных примеров для прослушивания и анализа должны быть их художественные достоинства, высокий профессионализм, историческое значение как характерных и лучших образцов данного стилистического направления или творчества музыканта, ансамбля, оркестра.

Основу курса составляют лекционные занятия. Но внутри каждой темы возможно проведение и интерактивных занятий, посвященных обсуждению конкретного музыкального материала. Доклады, дискуссии по поводу услышанного помогут развивать самостоятельность мышления студентов и их умение грамотно и убедительно формулировать свои взгляды и мнения.

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» охватывает четыре семестра на 1-2 курсах. Первые три семестра посвящены истории джаза в США и других странах, семестр 4-й – истории отечественного джаза. Первый раздел курса заканчивается зачетом, весь курс – экзаменом..

Основные **задачи** курса «История эстрадной и джазовой музыки»:

- изучение в хронологическом порядке основных явлений зарубежной и отечественной эстрадной и джазовой музыки во взаимосвязи с общественно-политическими событиями,
- анализ творчества выдающихся джазовых музыкантов и композиторов в контексте музыки их времени,
- совершенствование и углубление знаний студентов в области традиционной и современной джазовой музыки,

- понимание ими роли творчества ведущих джазовых музыкантов композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества,
- умение разбираться в основных закономерностях развития мирового джаза, его исторических процессах и периодах, стилевых направлениях,
- формирование знаний об особенностях эстрады и джаза различных национальных школ,
- воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа музыкальных явлений в данной сфере

Курс «История эстрадной и джазовой музыки» включает в себя лекционные и интерактивные занятия.

Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем исторического развития зарубежной и отечественной джазовой и эстрадной музыки. Оно должно опираться как на имеющиеся уже знания студентов, так и на содержание параллельно изучаемых ими исторических и общегуманитарных дисциплин. Предпочтителен проблемный характер изложения материала, опирающийся на обобщенный музыкально-исторический материал и историко-стилистический анализ творчества музыкантов.

Интерактивные занятия, развивающие навыки самостоятельной работы студентов, являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут быть:

- заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по различным темам курса, дополняющим лекционный материал;
- более подробный анализ студентами музыкальных произведений и явлений джазового искусства, прослушивание произведений с комментариями;
- беседа по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории джазовой музыки;
- анализ исполнительской деятельности ведущих композиторов и музыкантов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО

Дисциплина «История эстрадной и джазовой музыки» находится в учебном плане в разделе Б2. «Цикл истории и теории музыкального искусства», являющимся одним из важнейших для подготовки выпускников по всем музыкальным направлениям. Программа дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для студентов Московского государственного института культуры.

Изучение данной дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами в среднем специальном учебном заведении при изучении предметов «Музыкальная литература», оркестровый и ансамблевый классы, и др.. Освоение дисциплины тесно связано с курсами: гармония, анализ музыкальных произведений, специальный инструмент, классы ансамбля и оркестра, инструментовка, аранжировка, импровизация, история зарубежной музыки.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ» (МОДУЛЯ):

В результате освоения дисциплины выпускник должен проявлять способность и готовность:

ОК-2 – ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, так и в смежных областях (видах искусства)

ПК-5- постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Базовый уровень.

1 **Знать:** основные этапы развития эстрадной и джазовой музыки в целом, их исторические границы, характерные черты каждого из них, основные джазовые приемы, особенности истории отечественного джаза..

2. **Уметь:** рассматривать музыкальное произведение в рамках данного стиля, выполнять исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа, разбираться в стилях и школах эстрадно-джазовой музыки, ориентироваться в главных музыкально-исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки, постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музыки, применять рациональные методы использования информации, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки, формировать свои художественные потребности и художественный вкус.

3. **Владеть:** профессиональной лексикой, представлением об основных этапах развития джазовой инструментальной и вокальной музыки

Продвинутый уровень

1. **Знать:** Основные этапы становления и развития джаза в контексте национально-этнических явлений, стиль исполняемых произведений, специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция), особенности развития и стилистики отечественного джаза, взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими видами музыкального искусства

2. **Уметь:** рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного процесса, выполнять исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе исполнительского анализа и поиска интерпретаторских решений, разбираться в стилях и школах эстрадно-джазовой музыки, ориентироваться в главных музыкально-исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки, постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музыки в культурно-историческом контексте, применять рациональные методы поиска и отбора в использовании информации, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки, формировать свои художественные потребности и художественный вкус.

3. **Владеть:** профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, представлением об основных этапах развития джазовой инструментальной и вокальной музыки.

Высокий уровень

1. **Знать:** Основные этапы становления и развития джаза в контексте национально-этнических, художественно-эстетических, социально-экономических явлений, стиль исполняемых произведений, специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция, звуковой идеал), особенности развития и стилистики отечественного джаза, взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими видами музыкального искусства

2. **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, выполнять сравнительный анализ различных редакций музыкального произведения, разбираться в стилях и школах эстрадно-джазовой музыки, ориентироваться во всех музыкально-исполнительских средствах музыкальной выразительности эстрадно-джазовой музыки, постигать содержание произведения эстрадно-джазовой музыки в культурно-историческом контексте, применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации в использовании информации, ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-методической литературе, по профилю подготовки и смежным вопросам, формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус.

3. Владеть: профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом музыкальной науки, представлением об основных этапах развития джазовой инструментальной и вокальной музыки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ИСТОРИЯ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ»

Общая трудоемкость дисциплины «История джазовой и эстрадной музыки» составляет 10 зачетных единицы, 360 час. 144 час ауд. , 216 самост.

1 СЕМЕСТР

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекционные занятия	Сам. работа		Из них Интерактивные занятия	
1	Специфика джаза как особого вида музыкального творчества	1	1 2	4	6			Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов книг
2	Истоки джаза		3 4 5	6	9		2	Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов учебников.
3	Джаз в США - 1900-10е годы		6 7	4	6		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг. Рубежный контроль: Тестовые задания, письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины, ответы по музыкальному материалу
4	Джаз в США - 1920-е годы		8 9 10 11 12	10	15		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке
5	Джаз в США - 1930-е годы		13 14 15 16 17 18	12	18		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Ответы в форме докладов, эссе, устного или письменного анализа произведений; работа с магнитофонными записями

	Итого		18	36	54		8

2 СЕМЕСТР

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекцион но-практиче ские занятия	Сам. работа		Их них Интера ктивные занятия	
6	Джаз в США - 1940-е годы	2	1 2 3 4 5	10	15		2	Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов книг.
7	Джаз в США - 1950-е годы		6 7 8 9 10	10	15		2	Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов книг. Рубежный контроль: Тестовые задания, письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины, ответы по музыкальному материалу.
8	Джаз в США - 1960-е годы		11 12 13 14 15 16	12	18		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг.
9	Джаз в Европе 1930-60-е годы		17 18	4	6		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг Тестовые задания, письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины, ответы по музыкальному материалу
	Итого		18	36	54		8	

3 СЕМЕСТР

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекцион но- практиче ские занятия	Сам. работа		Из них Интера ктивные заняти я	
10	Джаз в США - 1970-е годы	3	1 2 3 4 5	10	15		2	Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов книг.
11	Джаз в США - 1980-е годы		6 7 8 9 10 11	12	18		2	Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов книг. Рубежный контроль: Тестовые задания, письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины, ответы по музыкальному материалу
12	Джаз в США - 1990-2000-е годы		12 13 14 15	8	12		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг.
13	Джаз и мировая музыкальная культура		16 17 18	6	9		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг. Ответы в форме докладов, эссе, устного или письменного анализа произведений; работа с магнитофонными записями .Зачет
	Итого		18	36	54		8	

4 СЕМЕСТР

№ п/п	Раздел	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
----------	--------	---------	--------------------	---	--

ДИСЦИПЛИНЫ								
				Лекцион но- практиче ские занят	Сам. работа		Из них Интера ктивные е заняти я	
14	Джаз в СССР - 1920-е годы	3	1	2	4			Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов учебников.
15	Джаз в СССР - 1930-е годы		2 3	4	6			Ведение конспектов лекций, Конспектирование разделов книг.
16	Джаз в СССР - 1940-е годы		4 5	4	6			Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг.
17	Джаз в СССР - 1950-е годы		6 7	4	6			Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг. Рубежный контроль: Тестовые задания, письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины, ответы по музыкальному материалу.
18	Джаз в СССР - 1960-е годы		8 9 10	4	6		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов книг.
19	Джаз в СССР - 1970-е годы		11 12 13	4	6		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке
20	Джаз в СССР - 1980- е годы		14 15 16	4	6		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке .
21	Отечественн ый джаз - 1990-2000-е годы		17 18	4	6		2	Ведение конспектов лекций, Работа с текстом в фонотеке Конспектирование разделов учебников
Итого по курсу			72	144	216		32	Экзамен

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида -

Джаз как особый вид профессионального музыкального искусства.
Соединение в нем европейской, афроамериканской и латиноамериканской

традиций. Основные характеристики музыкального 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.

Овчинников Е.В. История джаза. М., 1994, стр3-5
Сарджент У. Джаз. М., 1987, стр.25-35

Тема 2. Истоки джаза

Исторические и социальные предпосылки для возникновения жанров, ставших истоками джаза. Особые виды афроамериканского фольклора – трудовые песни, спиричуэлс, блюзы – их интонационные, метроритмические особенности, структура формы, исполнительские приемы, жанровые разновидности. «Театр менестрелей» и его роль в формировании эстетики джаза и распространения афроамериканского фольклора. Рэгтайм как прообраз джазового пианизма. Другие истоки джаза. Вклад истоков джаза в его звуковой облик. Архаический джаз.

Выдающиеся исполнители блюза, рэгтайма – «Ма Рэйни», Беси Смит, Скотт Джоплин и др. Краткая история самостоятельного развития этих жанров в музыкальной культуре XX века.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр13-58
Овчинников Е.В. История джаза. М., 1994, стр 6-106.
Сарджент У. Джаз. М., 1987, стр.36-47

Тема 3. Джаз в США – 1900-10-е годы

Новый Орлеан - родина джаза, его особая географическая и этническая ситуация. Карнавал 'Mardi Gras'. Традиция марширующих оркестров и широкое распространение уличной музыки. Формирование в этой среде раннего типа джазового ансамбля. Функции отдельных инструментов и принципы коллективной импровизации. Основной репертуар раннего джаза – марши, рэгтаймы, блюзы, танцевальные и популярные мелодии. Появление терминов «джаз», «диксиленд». Нью-Орлеанский стиль классического \традиционного\ джаза.

Широкое распространение фортепианного исполнительства в Новом Орлеане \стили барел-хаус или хонки-тонки, блю-пиано\.

Первые джазовые музыканты, ансамбли и оркестры, их краткая история. Творчество Б.Болдена, Ф.Кеппарда, Джо «Кинг» Оливера, молодого Л.Армстронга и др. Первые записи джаза – «Original Dixieland Jazz Band» и другие ансамбли.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр.59-69
Овчинников Е.В. История джаза. М., 1994, стр 107-116.

Тема 4. Джаз 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, появление саксофона. Джаз в Нью-Йорке. Роль белых музыкантов в развитии джаза.

Появление фортепианных стилей буги-вуги и страйд-пиано.

Творчество «Кида» Ори, Дж. Доддса, Дж. «Ролл» Мортон, Ю.Блэйка и др. Творчество Л.Армстронга в 1920-е годы.

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. Другие биг-бэнды.

Роль симфоджаза и оркестра П.Уайтмена в американской музыке. Коммерческий джаз.

Джаз и легкожанровая эстрада США в 1920-е годы. Роль мюзиклов в формировании джазового репертуара.

Творчество Дж.Гершвина 1920-х годов и его сотрудничество с оркестром П.Уайтмена.

Джаз и социальные проблемы США 1920-х годов.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр 70-142

Овчинников Е.В. История джаза. М., 1994, стр.117-178

Тема 5. Джаз в США – 1930-е годы

Свинг как основной стиль джаза 1930-х годов. Стиль свинг в больших оркестрах и малых составах. 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. Лучшие оркестры 1930-х годов – под управлением Т.Дорси, А.Шоу, Г.Миллер, Г.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 и в этот период в целом.

Усиление роли солистов-импровизаторов в биг-бэндах и ансамблях 1930-х годов. Обогащение звуковой палитры джаза. Творчество Дж.Ходжеса, Б.Уэбстера, К.Уильямса, Ч.Барнета, Х.Эванса, Л.Янга, Мэри Лу Уильямс и др. Вокалисты в биг-бэндах. Первые записи Э.Фитцджералд, Б.Холидей.

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.\.

Творчество Дж.Гершвина в 1930-е годы.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр.143-240

Овчинников Е.В. История джаза. М., 1994, стр.121-160.

Тема 6. Джаз в США – 1940-е годы.

Первый стиль современного импровизационного джаза – бибоп и его исторические и социальные предпосылки. Изменения в социальной жизни, связанные со Второй мировой войной. Превращение деятельности биг-бэндов стиля свинг в род индустрии, кризис этого стиля и противодействие его стереотипам со стороны музыкантов-негров.

Яркое новаторство в области языка джаза \гармоническая усложненность, фразировка, интонационность, темпы, насыщенность и динамичность импровизации\ в творчестве ведущих музыкантов направления бибоп – Ч.Паркера, «Диззи» Гиллеспи, Т.Монка, М.Роуча и др. Преобладание малых составов и усиление роли индивидуального стиля импровизации.

Бибоп и биг-бэнд: деятельность «Диззи» Гиллеспи.

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

Антипод «горячему» стилю бибоп в стиле кул - «прохладном» джазе. Творчество М.Дэвиса, Л.Тристано, Ли Конитца 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, Дж. Льюиса и др.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр241-265

Овчинников Е.В. История джаза. М., 1994, стр.161-180

Тема 7. Джаз в США – 1950-е годы

Продолжение противостояния стилей хот и кул в джазе 1950-х годов.

Деятельность Ч.Паркера \1-я половина декады\ и других боперов.

Экспрессивный стиль хард-боп как реакция на усложненность бибопа и изысканность стиля кул. Влияние ритм-энд блюза и спиричуэлс на хард-боп. Связь творчества негритянских музыкантов с движением за гражданские права негров в США. Виднейшие представители хард-бопа – ансамбли «Джаз-Мессенджерс», квинтет Х.Силвера, братья Эддерли, К.Браун, Ф.Хабборд, Д.Хендерсон и др. Возвращение в стилистике хард-бопа традиционных исполнительских приемов \стоп-таймов, брейков, блюзовости, вопросо-ответной структуры\ и их соединение с современной, виртуозной фразировкой и новой подчеркнутой акцентуацией.

Основные ансамбли стиля кул 1950-х годов – «Модерн джаз-квартет», квартет Дж.Маллигена, квартет Д.Брубeka. Повышение в них роли аранжировки, вопросы взаимодействия композиции, аранжировки и импровизации в ансамблях кул-джаза. Аранжировки Г.Эванса. Творчество Л.Янга, Л.Конитца 1950-х гг.

Стиль «West-Coast». Его представители – А.Пеппер, П.Дезмонд, Б.Кессел, М.Льюис, Б.Брукмайер, Ш.Роджерс и др. Оркестры Стена Кентона и Вуди Германа.

Особое положение творчества М.Дэйвиса как «универсального» по стилистике. Его деятельность в ансамблях и оркестрах. Историческое значение его альбома 1959 года «Kind of Blue».

Виртуозы джаза 1950-х годов.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр266-299

Бежеро М. История джаза со времен бопа. М., 2003 стр.16-27

Тема 8. Джаз в США – 1960-е годы

Утверждение новых тенденций в джазе в 1960-е годы.

Ладовый \модальный\ джаз Дж. Колтрейна и М.Дэйвиса. 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./

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.Гэтца\.

Развитие «студийного» джаза. Дж.Расселл и его «лидийская концепция». Дальнейшее усложнение гармонического, мелодического и ритмического языка джаза. Эксперименты в области оркестровых сюит со свободной формой.

«Третье течение» как синтез композиторского и исполнительского начал. 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.

Позднее творчество и деятельность Д.Эллингтона.

Творчество джазовых виртуозов – инструменталистов и вокалистов.

Возникновение стиля джаз-рок.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр. 300-322

Бежеро М. История джаза со времен боба. М., 2003 стр.27-75

Тема 9. Джаз в Европе – 1920- 60-е годы

Появление джаза в Европе и его популярность. Преломление джазового «акцента» в творчестве французских композиторов \М.Равель, «Шестерка»\.

Особые формы бытования джаза в Европе. Большая роль эстрадного элемента.

Популярность диксиленда в странах Западной и Восточной Европы.

Распространение биг-бэндов в Европе, усиление роли «европейских» элементов джаза. Претворение национальных музыкальных культур в творчестве Я.Йоханссона, Г.Брома, Я.Гнилички, З.Намысловского, С.Штерева, А.Пеге и др.

Европейские джаз-фестивали.

Ю.Панасье. История подлинного джаза. М.,1978, стр.11-116.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр 35-37.

Тема 10. Джаз в США - 1970-е годы .

Наиболее бурно развивающееся направление джаза данной декады – фьюжн \сплав\.

Его популярность и коммерческий успех. Разновидности фьюжн – джаз-рок, электрик джаз и др.

Творчество М.Дэйвиса и его многочисленных соратников в его составах и их собственных ансамблях и оркестрах. Ч.Кориа, 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.

Продолжение деятельности Чикагского объединения ААСМ и творчество приверженцев авангарда \Э.Брэкстон, Ф.Хопкинс, Р.Митчелл и др.\.

Дальнейшее развитие главного направления джаза – мэйнстрима. Деятельность в его рамках музыкантов старшего поколения \О.Питерсон, Д.Брубек, Д.Гиллеспи, Э.Фитцджералд, С.Воэн и др./ и более молодых. Знаменитые ансамбли и оркестры – «Джаз Мэссенджерз» А.Блэйки, «Модерн джаз-квартет», оркестры Т.Акийоши-Л.Табакин, Т.Джонс-М.Льюис и др. в этом десятилетии.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр323- 348
Бежеро М. История джаза со времен бопа. М., 2003 стр.78-97

Тема 11. Джаз в США – 1980-е годы

Последнее десятилетие, в котором все стили истории джаза, начиная от нью-орлеанского и чикагского представлены их непосредственными носителями.

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

Постмодернизм и джаз. Новый этап в джазовом авангарде. Творчество О.Коулмена, С.Тэйлора, музыкантов ААСМ.

Новое поколение джазовых музыкантов и множество терминов, характеризующих их 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.Дэйвиса, П.Мэттини, Ч.Кориа, Г.Бертоне, Х.Хэнкока, Дж.Маклафлина, Д.Завинула и других виднейших джазменов в этот период.

Д.Коллиер. Становление джаза. М, 1984. Стр349- 353
Бежеро М. История джаза со времен бопа. М., 2003 стр.100-113

Тема 12. Джаз в США – 1990-2000-е годы

Последнее десятилетие XX века как своеобразный итог более чем столетней истории джаза. «Плюрализм» направлений и стилистических разновидностей в джазе.

Продолжение деятельности ветеранов мэйнстрима \С.Роллинса, Д.Брубек, Э.Джонса, М.Тайнера и др.\. Среднее и младшее поколение музыкантов – приверженцев традиций джаза. Роль «Линкольн-центра» и У.Марсалиса в популяризации джаза, его ранних стилей.

Деятельность Нью-Йоркских джаз-клубов – законодателей джазовой моды. Направления up-town и down-town- авангард.

Smooth-jazz и acid-jazz – развитие этих направлений, музыканты и ансамбли, их представляющие.

Свободные «скречивания» всевозможных направлений и тенденций в джазе.

Усиление роли джазового образования в США.

Бежеро М. История джаза со времен бопа. М., 2003 стр.114-139
Мошков К. Индустрия джаза в Америке. М., 2008, стр. 105-215

Тема 13. Джаз и мировая музыкальная культура .

Джаз как мировой музыкальный фольклор XX века.

Распространение джаза в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, в Австралии. Рост профессионального мастерства джазовых музыкантов различных стран и сотрудничество их с музыкантами США. Особая популярность латиноамериканской музыки и значимость творчества латиноамериканских джазовых музыкантов \ А.Сандовала, А.Морейры, Ф.Пурим, Т.Пуэнте и др.\.

Интерес американских и европейских музыкантов к ориентальной музыке, изучение и применение ее выразительных средств, музыкальных инструментов.

Национальные школы джаза, их представители.

Интерес к джазу композиторов «академического» направления и их эксперименты в соединении джаза с симфоническими и камерными жанрами.

Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства.-М.,1984.

Бежеро М. История джаза со времен бопы. М., 2003 стр.140-147

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ДЖАЗ

Тема 14. Джаз в СССР – 1920-е годы .

Первые джазовые концерты в СССР. Валентин Парнах и эксцентрическое направление в советском джазе. Шумовые оркестры.

1926 г. – гастроли американских джазовых музыкантов в стране \Сидней Беше и др.\ и формирование ограниченного представления о джазе как о шоу.

Первые джаз-оркестры А.Цфасмана, Л.Теплицкого, Г.Лансберга, Л.Утесова, их репертуар. Инструментальное и эстрадное направления в советском джазе.

Дискуссии вокруг джаза и негативная роль в них Российской ассоциации пролетарских музыкантов \РАМП\ и эссе М.Горького 1928 г.

Джаз на радио. Первые грамзаписи \А.Цфасман\.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.38-70.

Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972, Стр. 25-43

Тема 15. Джаз в СССР – 1930-е годы

Тесная связь джаза с идеями и творческими принципами советской музыкальной эстрады в 1930-е годы, с массовой и эстрадной песней, со звуковым кино. «Песенный джаз».

Создание джаз-оркестров радио и других государственных оркестров. Роль и значение творчества и деятельности их руководителей - А.Цфасмана, Л.Утесова, А.Варламова, Я.Скоморовского, Л.Дидерихса, Н.Минха, В.Кнушевицкого и других в становлении и развитии советской эстрады и джаза. Особая популярность программ «Теа-джаза» Л.Утесова в московском и ленинградском мюзик-холлах.

Создание оркестра О.Лундстрема \Харбин\.

Проблема репертуара. Многочисленные оркестровые фантазии, попури на темы советских песен. Композиторы и аранжировщики - создатели репертуара оркестров – И. Дунаевский, Д. Шостакович, А. Цфасман, Н. Минх.

Первые советские эстрадные инструменталисты. Проблемы исполнительства, инструментария, нот и записей.

Деятельность С. Колбасьева – популяризатора джаза.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.71-121

Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972, Стр. 44-87

Тема 16. Джаз в СССР – 1940-е годы

Особенность форм и жанров джазовой и эстрадной музыки в годы Великой Отечественной войны. Военно-патриотическая тема в специфическом преломлении эстрадных коллективов. Создание многочисленных армейских эстрадно-джазовых коллективов.

Сочинения советских композиторов для эстрадно-джазовых оркестров. Музыкальная сатира и пародия в программах «Джаз-информбюро» и др.

Советский джаз в послевоенное время. Первые послевоенные программы оркестра Л. Утесова – «отступление» театрализации перед песенными жанрами в его репертуаре.

Конец 1940-х годов – деятельность эстрадно-джазовых оркестров Б. Ренского, Дм. Покрасса, Э. Рознера, А. Айвазяна, В. Кнушевицкого, А. Цфасмана. Джаз-оркестры в союзных республиках Армении, Белоруссии, Эстонии, Латвии.

Малые ансамбли эстрадно-инструментальной и джазовой музыки. Творчество ведущих солистов-виртуозов А. Цфасмана, С. Кагана, Л. Олаха, А. Основикова, Л. Кауфмана, Э. Рознера и других.

Возобновление дискуссии вокруг джаза в конце 1940-х годов.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.122-134

Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972, Стр. 88-98

Тема 17. Джаз в СССР – 1950-е годы

Основные тенденции становления джаза на советской эстраде в 1950-60-е годы:

усиление джазовых элементов при исполнении фантазий и сюит на песенные темы, все еще преобладающих в репертуаре джаз-оркестров,

исполнение классических джазовых произведений, аранжированных для соответствующих коллективов и исполнителей с включением импровизации,

создание советскими композиторами оригинальных инструментальных композиций для оркестров и отдельных инструментов,

стремление к слиянию национальных и джазовых элементов.

Деятельность ведущих оркестров, их руководителей, композиторов и аранжировщиков – Л. Утесова, В. Кнушевицкого, В. Людвиковского, Ю. Саульского, А. Кальварского, В. Старостина, В. Рубашевского и других. Оркестр п/у О. Лундстрема. Органичное слияние национальных и джазовых элементов в его репертуаре. Введение народных инструментов в состав джаз-оркестров союзных республик.

Появление первых музыковедческих статей о джазе В. Конен.

Большое значение Шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве \1958\ в судьбе джаза в СССР. Усиление интереса к диксиленду, к малым составам.

Новое поколение советских джазовых музыкантов – Г.Гаранян, А.Зубов, Г.Лукиянов, Б.Рычков, Н.Капустин, А.Козлов и другие.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.135-155
Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972, Стр. 99-116

Тема 18. Джаз в СССР – 1960-е годы

Размежевание эстрадной музыки и джаза.

Становление малых форм джазовых инструментальных импровизационных ансамблей. Ведущие ансамбли 1960-х годов – Ленинградский диксиленд, квартет Г.Гараняна – А.Громина, квинтет Г.Гольдштейна – К.Носова, трио И.Бриля, квинтет В.Сакуна, трио Г.Лукиянова и другие.

Активная деятельность джаз-клубов. Многочисленные джазовые фестивали, их популярность. Успешное участие советских музыкантов в международных джазовых фестивалях.

Продолжение деятельности традиционных больших оркестров \в системе Всесоюзного радио и концертирующих\. Оркестры О.Лундстрема, Ю.Силантьева, Л.Утесова, Р.Паулса, К.Певзнера, К.Орбеляна, А.Кролла и другие. ВИА-66 п\у Ю.Саульского – новый тип вокально-инструментального состава. Большое значение аранжировки и усиление в ней джазовых элементов. Инструментальные сочинения советских композиторов. Жанр инструментального концерта в творчестве М.Кажлаева, И.Якушенко, Б.Троцюка, У.Найсоо.

1960-е годы – качественно новый этап в истории советского джаза, характеризующийся повышением профессионального мастерства импровизирующих музыкантов, приобщением к ведущим тенденциям мирового джаза, глубоким интересом к национальному фольклору.

Обзор отечественной литературы о джазе 1960-х годов. Книга В.Конен «Пути американской музыки».

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.156-187
Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972, Стр. 117-136

Тема 19. Джаз в СССР – 1970-е годы

Основные направления развития джазовой музыки 1970-х годов.

Бытование двух основных типов джазового концерта: эстрадно-развлекательного, основанного на стандартной танцевально-куплетной импровизационности и филармонически-камерного, опирающегося на крупные формы.

Дальнейшее совершенствование традиционных форм джазовой музыки. Оркестры О.Лундстрема, И.Вайнштейна, Ю.Силантьева, А.Кролла и другие. Эстрадно-джазовые оркестры союзных республик.

Прочное утверждение малых джаз-ансамблей на концертной эстраде и творческие поиски в области камерного джаза. Трио Л.Чижика, «Каданс», Г.Лукиянова, «Аллегро» А.Левиновского, «Арсенал» А.Козлова, ансамбли И.Бриля, Ю.Чугунова и другие. Трио современного джаза В.Ганелина и эксперименты в области новых форм в джазе. Расширение арсенала выразительных средств, обогащение ладового языка. Поиски национального стиля в ансамблях музыкантов союзных республик \В.Мустафа-заде, Р.Паулс и другие.\

Джаз-рок на советской эстраде. Новая «звуковая палитра» джаза на основе слияния акустических и электронных средств: ансамбли «Арсенал» А.Козлова, «Мелодия» Г.Гарянина, оркестр «Современник» А.Кролла и другие коллективы. Сочетание языка ладового джаза, рок-музыки, фольклора, инструментальных и вокальных тембров.

Участие советских музыкантов в джазовых фестивалях в СССР и Европе. Дальнейшее повышение авторитета советского джаза за рубежом.

Обзор отечественной литературы о джазе 1970-х годов. Книга А.Баташева «Советский джаз».

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.188-200
Баташев А.Н. Советский джаз. М., 1972, Стр. 138-164.

Тема 20. Джаз в СССР – 1980-е годы.

Расширение стилистических границ отечественного джаза.

Дальнейшее обогащение сплава джаза и фольклора в творчестве ансамблей «Архангельск» В.Резицкого, «Аллегро» Н.Левиновского, «Арсенал» А.Козлова, «Кварта» С.Ширмана, «Бумеранг» Т.Ибрагимова и др.

Соединение джаза с симфонической и камерной музыкой \сочинения И.Якушенко Ю.Саульского, композиции Трио современной джазовой музыки В.Ганелина, «Каданса» Г.Лукьянова\ . Продолжение экспериментов в сфере студийной музыки – соединение джаза, рок-музыки, диско, современной театральной и кино-музыки \творчество А.Рыбникова, Э.Артемьева\.

Новый этап в истории отечественных биг-бэндов. Активные выступления и записи оркестра п\у О.Лундстрема. Деятельность оркестров п\у Ю.Маркина, А.Кролла, К.Орбеяна, А.Шацкого, Р.Розенберга, И.Чернышева, В.Авдеева, В.Василевского и др. Диксиленды.

Деятельность джазовых ансамблей, возглавляемых известными музыкантами \И.Брилем, Л.Кузнецовым, Д.Голощекиным, и

др\ и молодыми джазовыми исполнителями \И.Назаруком, П.Вишняускасом, Л.Саарсалу и др.\ Джазовый вокал на советской сцене – Т.Оганесян, Л.Долина, С Манукян, И.Отиева, В.Пономарева и др.

Московские международные джаз-фестивали.

Совершенствование джазового образования в стране и участие студенческих оркестров и ансамблей в джаз-фестивалях.

Отечественная литература о джазе в 1980-е годы.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр.201-278

Советский джаз. Проблемы, События. Мастера. М., 1987, стр. 211-498

Тема 21. Отечественный джаз в 1990-2000-е годы

Джаз в России и бывшем СССР в новой политической и экономической ситуации. Разнообразие форм джазовой жизни, усиление роли джаз-клубов. Московский джазовый ангажемент Ю.Саульского, «Богема-мюзик». Московские международные джаз-фестивали. Повышение роли джазового образования, в том числе детского.

Деятельность «ветеранов» отечественного джаза – О.Лундстрема, И.Бриля, А.Козлова, Г.Лукьянова, Г.Гараняна, А.Осейчука, Д.Голощекина и др. Новые поколения и имена в отечественном джазе – деятельность И.Бутмана, А.Ростоцкого, С.Жилина, А.Разина, Н.Панова, А. и Д.Брилей, Я.Окуня, И.Фармаковского, В.Головнева и др.

Более тесные контакты и совместные выступления отечественных музыкантов с музыкантами разных стран мира.

Повышение уровня джазового образования в России.

Обзор отечественной литературы о джазе 1990-2000-х годов.

Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. С.-Пб., 2010 стр 279-294

Мошков К. Российский джаз. Т.1-2. М.,2013

5. Образовательные технологии

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами джазового и эстрадного ансамбля, отечественными и зарубежными, организация мастер-классов и совместного музицирования.

- Предусмотрены посещения концертов с последующим анализом и обсуждением

- Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства (презентации, видеозаписи и т.п.)

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Форма итогового контроля

Третий семестр курса заканчивается зачетом, весь курс - экзаменом. В билет входят два вопроса. Первый - по музыке классического джаза. Второй - по музыке современного и отечественного джаза (вопросы прилагаются). В качестве третьего вопроса в билетах присутствует опрос по музыкальному материалу.

6.2. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА (НА ОДИН СЕМЕСТР)

По лекционным занятиям:

Посещение одного занятия (из 18-ти) 1 балл (всего до 16 б.)

Работа на семинаре (выступления) до 20 Рубежный контроль до 15 б.

Итоговая контрольная работа (перед зачетом, экз.) до 15 б.

Премиальные до 4 б.

Итого: до выхода на зачет или экзамен - до 70 баллов (максимально)

Шкала оценок экзамена (зачета)

«отлично» - 30 баллов

«хорошо» - 20 баллов

«удовлетворительно» - 15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра - максимально 70 и баллов, полученных на экзамене (зачете) - максимально 30. Итого - максимально 100.

Итоговая оценка ставится в зачетку и ведомость:

100-85 баллов - «отлично». 84-70 баллов - «хорошо», 69-55 баллов - «удовлетворительно». менее - «неудовлетворительно».

6.3 Вопросы к зачету и экзамену по истории эстрадной и джазовой музыки.

Вопросы к зачету (3-й семестр)

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.
2. Истоки джаза.
3. Архаический джаз. Ведущие исполнители рэгтайма.
4. Нью-Орлеан - родина джаза.
5. Нью-Орлеанский стиль джаза. Диксиленд.
6. Чикагский стиль.
7. Творчество Л.Армстронга 1920-30х годов.
8. Гарлемский стиль и фортепианный джаз.
9. Роль эстрады и мюзиклов в формировании репертуара джаза 1920-30х годов.
10. Творчество Дж.Гершвина.
11. Свинг как основной стиль джаза 1930 годов
12. Д.Эллингтон и его биг-бэнд в 1930-40х годах.
13. Лучшие биг-бэнды эры свинга.
14. Лучшие солисты джаза 1930-х годов.
15. Вокалисты джаза 1930-х годов.
16. Стиль бибоп и его предпосылки.
17. Творчество Ч.Паркера.
18. Творчество Д.Гиллеспи и Т.Монка.
19. Стиль «кул» и творчество М.Дэвиса 1940-50х годов.
20. Творчество Д.Брубeka.

Вопросы к экзамену (4-й семестр)

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.
2. Истоки джаза. Блюз
3. Истоки джаза. Рэгтайм.
4. Истоки джаза. Спиричуэлс и госпелз.
5. Архаический джаз. Ведущие исполнители рэгтайма.
6. Нью-Орлеанский стиль джаза. Диксиленд.
7. Чикагский стиль.
8. Творчество Л.Армстронга.
9. Ведущие музыканты джаза 1920-х годов.
10. Гарлемский стиль и фортепианный джаз.
11. Роль эстрады и мюзиклов в формировании репертуара джаза 1920-30х годов.
12. Творчество Дж.Гершвина.
13. Свинг как основной стиль джаза 1930 годов
14. Д.Эллингтон и его биг-бэнд в 1930-40х годах.
15. Лучшие биг-бэнды эры свинга. (К.Бейси, Б.Гудмена, Г.Миллера и др.)
16. Лучшие солисты джаза 1930-40-х годов.
17. Вокалисты джаза 1930-40х годов.
18. Стиль бибоп и его предпосылки.

19. Творчество Ч.Паркера.
20. Творчество Д.Гиллеспи и Т.Монка.
21. Стил «кул» и творчество М.Дэвиса 1940-50х годов.
22. Творчество Д.Брубeka.
23. «Модерн джаз квартет»
24. «Барокко-джаз.»
25. Стил хард-боп.
26. Солисты-виртуозы джаза 1950-70-х годов.
27. Вокалисты джаза 1950-70х годов.
28. Ладовый джаз и творчество Дж.Колтрейна и М.Дэвиса.
29. Латиноамериканское направление в джазе. Босса- нова.
30. «Третье течение».
31. Джаз в Европе.
32. Советский джаз 1920-х годов.
33. Советский джаз 1930-х годов.
34. Советский джаз 1940-50х годов.
35. Советский джаз 1960-х годов.
36. Советский джаз 1970-х годов.
- 37.. Советский джаз 1980-х годов.
38. Отечественный джаз 1990-2000х годов.
39. Джаз в США 1980-2000 г.
- 40 Роль джаза в мировой музыкальной культуре

Пример экзаменационного билета

КУРСОВОЙ ЭКЗАМЕН

Дисциплина История эстрадной и джазовой музыки

Билет №1

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.
2. Творчество Чарли Паркера.
3. Опрос по музыкальному материалу

Зав.кафедрой

Карташева З.Б..

7. Учебно–методическое обеспечение дисциплины

7.1Рекомендуемая литература

Основная:

1.Аскинази, В. А. Джаз. Рок. Эстрада. Классика. Монография / В. А. Аскинази. - СПб. : АуроИнфо: ВИС, 2008. - 159 с. - ISBN 978-5-7451-0051-6 : 201,63.

2. Белинов, В. Ю Школа блюза для фортепиано. Гармония блюза. [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. - DVD. - ISBN 978-5-8114-1691-2. Блюз - Учебные пособия - ЛАНЬ

3.Дощечко, Н. А. Пять уроков по гармонизации данной мелодии [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Дощечко ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 70 с. : нот. - 130-.

4. Енукидзе, Н. И. Из истории джаза и мюзикла. Учебное пособие Л. Бернстайн. Л. Армстронг. Д. Эллингтон / Н. И. Енукидзе. - Минск : Пара Ло Оро, 2009. - 128, [2] с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (D-ROM). - (Стили. Композиторы. Эпохи). - ISBN 978-985-6854-46-3 : 349-.

5. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс] : учебник / ред.-сост. Е. С. Барбан. - СПб. : Композитор, 2015. - ISBN 978-5-7379-0822-5.

6.Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе : учеб.-метод. пособие для сред. и высш. учеб. заведений / Ю. Н. Чугунов. - Изд. 5-е. - М. : Совр. музыка, 2007. - 175 с. - ISBN 5-93138-018-3 : 306-.

Дополнительная:

1.Барбан, Е. С. Черная музыка, белая свобода : музыка и восприятие авангард джаза / Е. С. Барбан. - СПб. : Композитор, 2007. - 283 с., [12] л. ил. - Дискогр.: с. 273-283. - ISBN 978-5-7379-0359-6 : 436,92.

2. Великие люди джаза [Электронный ресурс] / К. Мошков ; под ред. К. Мошкова. - Москва : Планета музыки, 2012. - 735, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - ISBN 978-5-8114-1403-1.

3. Индустрия джаза в Америке [Электронный ресурс] / К. Мошков. - Москва : Планета музыки, 2013. - 512 с. : ил. ; 21 см. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 509. - ISBN 978-5-8114-0852-8.
4. Кампус, Э. Ю. О мюзикле. Монография [Текст] / Э. Ю. Кампус ; пер. с эст. - Л. : Музыка, 1983. - 128 с. - 0-50.
5. Королев, О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : Термины и понятия / О. К. Королев. - М. : Музыка, 2002. - 166, [1] с. : нот. - ISBN 5-7140-0982-7 : 100-.
6. Фейертаг, В. Б. Джаз. XX век : энцикл. справ. / В. Б. Фейертаг. - СПб. : Скифия, 2001. - 562, [1] с. : ил. - Библиогр.: с.[563]. - ISBN 5-94063-018-9 : 595
7. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза : учеб. пособие. Кн. 1 / Ю. Н. Чугунов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1994. - 83 с. : нот. ил. - 520-.
8. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза : Учеб. пособие. Кн.2 / Ю. Н. Чугунов ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1996. - 87 с. : нот. ил. - 600-.

9 .Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Инструменты, аппаратура, компьютерные программы, оснащенные учебные аудитории , мебель, фортепиано, синтезатор, магнитофоны CD/DVD MP3

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВоО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению и профилю подготовки Музыкальное искусство эстрады..
Инструменты эстрадного оркестра._____.

Автор(ы) Карташева З.Б... _____

Рецензент(ы) Ривчун Б.А _____

Документ одобрен на заседании кафедры 18 мая 2015 г. Протокол № 8 _____

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ.

Для лучшего усвоения курса «История эстрадной и джазовой музыки» студентам рекомендуется:

- Прослушивание целиком композиций, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях.
- Подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых музыкантов и композиторов
- Подготовить доклад или реферат по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть
 - более подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений эстрадного и джазового искусства
 - вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений,
 - знакомство с музыкально-критическими работами по истории джазовой и эстрадной музыки
 - анализ исполнительской деятельности великих музыкантов и композиторов

Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем исторического развития зарубежной и отечественной джазовой и эстрадной музыки. Оно должно опираться как на имеющиеся уже знания студентов, так и на содержание параллельно изучаемых ими исторических и общегуманитарных дисциплин. Предпочтителен проблемный характер изложения материала, опирающийся на обобщенный музыкально-исторический материал и историко-стилистический анализ творчества музыкантов.

Интерактивные занятия, развивающие навыки самостоятельной работы студентов, являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут быть:

- заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по различным темам курса, дополняющим лекционный материал;
- более подробный анализ студентами музыкальных произведений и явлений джазового искусства, прослушивание произведений с комментариями;
- беседа по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;
- знакомство с музыкально-критическими работами по истории джазовой музыки;
- анализ исполнительской деятельности ведущих композиторов и музыкантов

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аскинадзи В. Джаз. Рок. Эстрада. Классика. СПб, 2008.

2. Барбан Е. Джазовые опыты. Спб, 2007.
3. Барбан Е. Черная музыка, белая свобода. Спб, 2007
4. Баташев А. Советский джаз.- М., Музыка, 1972
5. Бержеро Ф. История джаза со времен бопы. М, 2003.
6. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1987.
7. Верменич Ю. Джаз. История. Стили. Мастера. М.-Спб.-Краснодар. , 2009
8. Голубев А. Александр Цфасман. М, 2006.
9. Есак М., История джаза и блюза. 1893-1973. М., 2001.
10. Живайкин П. Школа блюза, буги-вуги. рок-н-ролла . М., 2002
11. Карташева З. История эстрадного исполнительства./Уч. прогр..М., 2006.
12. Карташева З. Особенности полифонии в джазе.- М., 1993.
13. Коллиер Дж. Становление джаза.- М., 1984.
14. Конен В. Пути американской музыки. Изд. 3-е.-М., Советский композитор, 1977
15. Конен В. Рождение джаза.- М., Музыка, 1984.
16. Конен В. Третий пласт.- М., Музыка, 1994.
17. Королев О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки. М., 2002.
18. Кузнецов В.Г. Теория и методика учебно-творческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях М., 2000.
19. Кузнецов В.Г. Работа с самодеятельными оркестрами и ансамблями. М., 1986
20. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, роке и поп-музыке. М., 1997.
21. Мелехин В. Основы импровизации. М., 2002.
21. Мураками Х. Джазовые портреты. М., 2005.
22. Норинская Л. Рэгтайм, блюз, буги-вуги. Учебное пособие.- М., МГУКИ, 1997.
23. Овчинников Е. История джаза: Учебник.- М., Музыка, 1994.
24. Панасье Ю. История подлинного джаза. – Л., Музыка, 1978.
25. Петров А. Джазовые силуэты. М., Музыка, 1996.
26. Рэгтайм. Материалы к изучению курса для студентов-заочников. М., 1992.
27. Спиричуэлс в переложении для фортепиано. М., 1997.
28. Советский джаз: Проблемы. События. Мастера. Сб. статей.-М., 1987.
29. Ухов Д. Вокруг рок-музыки.\ Конен В. Третий пласт.- М., 1994.
30. Фейрта В. Джаз. XX век. Энциклопедический справочник Спб, 2001.
31. Фейртаг В. История джазового исполнительства в России. Спб. 2010.
32. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 2003.
33. Чугунов Ю. Эволюция гармонического языка в джазе. М., 1997.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Армстронг Л. Моя жизнь в музыке. «Театр», 1965, №10,12, 1966 №2,3.
2. Баташев А. Джаз: свободная музыка свободных людей \статья\ «Огонек», 1993, №30-31.
3. Баташев А. Джазовые диалоги Л.Чижика. «Смена», 1984, №2.
4. Баташев А. Они стояли у истоков. «Музыкальная жизнь», 1984, №6.
5. Баташев А. Русское аллегро советского джаза. «Музыкальная жизнь», 1980, №6.
6. Бернстайн Л. Мир джаза \Бернстайн Л. Музыка всем. – М., Музыка, 1978.
7. Бирюков С. Обаяние импровизации. «Музыкальный современник», 1984, №5.
8. Волинский Э. Джордж Гершвин. – Л., музыка, 1988.
9. Волинцев А. Дюк Эллингтон. Штрихи к портрету. «Музыкальная жизнь», 1983, №4.
10. Волинцев А. Эхо Гарлема. «Музыкальная жизнь», 1969, №12.
11. Гаранян Г. Мы – «Мелодия». – «Мелодия»\каталог-бюллетень\, 1980, №3.

12. Григорьев Л. Платек Я. Джордж Гершвин.- М.,1956.
13. Денисов Э. Джаз и новая музыка.\Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники.- М.,1986.
14. Джаз-банд и современная музыка: Сб. статей.- Л., 1926.
15. Джазовая мозаика: Сб. статей. –М.,Музыка, 1997.
16. Дмитриев Ю. Искусство советской эстрады.-М., Молодая гвардия, 1962.
17. Дмитриев Ю. Леонид Утесов. М.,1982.
18. Ерошенков И. Основы джазовой импровизации.- М.,1933.
19. Кампус Э. О мюзикле.- Л., Музыка, 1983.
20. Карташева З. Джаз 80-х. «Советская музыка»,1982, №10.
21. Карташева З. «Метроном». «Советская эстрада и цирк»,1986,№7.
22. Козлов А. Рок: истоки и развитие.- М.,Музыка, 1998.
22. Коллиер Дж. Дюк Эллингтон.- М., Радуга, 1991.
23. Коллиер Дж. Луи Армстронг: Американский гений.-М.,1987.
24. Конен В. Блюзы и XX век.- М., Музыка, 1980.
25. Конен В. Джордж Гершвин и его опера «Порги и Бесс». «Советская музыка», 1959, №3.
26. Конен В. Легенда и правда о джазе. «Советская музыка», 1955,№9.
27. Конен В. «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. «Советская музыка», 1956, №3
28. Конен В. Сквозь призму воспоминаний. «Музыкальная жизнь», 1988, №14.

29. Косолобенков И. Самый трепетный инструмент \вокал в джазе\ «Советская эстрада и цирк», 1981, №5.
30. Кудинова Т. От водевиля до мюзикла.- М., Музыка, 1982.
31. Мархасев Л. В легком жанре.- Л.,Музыка, 1986.
32. Меньшиков В. Энциклопедия рок-музыки.- Ташкент, 1992.
33. Мысовский В., Фейертаг В. Джаз: Краткий очерк.- Л.,1960.
34. Овчинников Е. Архаический джаз. –М.,1986.
35. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства.-М.,1984.
36. Овчинников Е. От классического джаза к свингу.- М., 1988.
37. Овчинников Е. Рок-музыка: История, стили.- М., 1985.
38. Овчинников Е. Традиционный джаз. – М.,1986.
39. Озеров В. Джаз. США \ Учебно-справочное пособие. Ч.1- А-Дж.- М., 1990.
40. Озеров В. Комментарии \ Сарджент У. Джаз: Генезис, музыкальный язык, эстетика.- М., Музыка,1987.
41. Озеров В. Словарь специальных терминов \ Коллиер Дж. Становление джаза. – М., 1984.
42. Павлов А. «Золотая» труба Скоморовского. «Советская эстрада и цирк», 1978, №10.
43. Панасье Ю. История подлинного джаза. – Л., Музыка, 1978.
44. Переверзев Л. Дюк Эллингтон и его оркестр. «Музыкальная жизнь», 1971, №2.
45. Переверзев Л. Из истории джаза.: Очерки. «Музыкальная жизнь», 1966 №3, 5, 9, 12.
46. Переверзев Л. Лица джаза. «Музыкальная жизнь», 1984, №4.
47. Переверзев Л. Оркестр Олега Лундстрема. «Музыкальная жизнь», 1973, №12.
48. Переверзев Л. От джаза к рок-музыке.\Конен В. Пути американской музыки. Изд.3-е, М., Советский композитор, 1977.
49. Переверзев Л. Чарли Паркер. «Музыкальная жизнь», 1984,№4.
50. Переверзев Л. Я и джаз родились вместе \о Л.Армстронге\ «Ровесник», 1974, №3.
51. Переверзев Л., Минх Н. Джаз \ Муз. Энциклопедия.- М., 1974, т.4.
52. Петров А. «Арсенал» сегодня или о пользе любви к путешествиям. «Клуб и художественная самодеятельность», 1980, №24.
53. Петров А. Джазовые силуэты. М., Музыка, 1996.

54. Петров А. Инструментальный театр джаза \ О трио В.Ганелина «Клуб и художественная самодеятельность», 1980, №23.
55. Петров А. Музыкант, дирижер, композитор \ О Г.Гараняне. «Советская эстрада и цирк», 1983, №10.
56. Петров А. Путь к «Кадансу». «Клуб и художественная самодеятельность». 1979, №9.
57. Петров А., Фейертаг В. История стилей современной эстрадной и джазовой музыки: Программа для музыкальных училищ по специальности «Инструменты эстрадного оркестра».- М., 1985.
58. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика.- М., 1987.
59. Симоненко В. Лексикон джаза.- Киев, Музична Украина, 1981.
60. Симоненко В. Мелодии джаза.- Киев, Музична Украина, 1984.
61. Скороходов П. Звезды советской эстрады.- Москва, 1982.
62. Уильямс М. Краткая история джаза: США. Экономика, политика, идеология. 1974, №10-11.
63. Утесов Л. С песней по жизни.- М., 1961.
64. Утесов Л. Спасибо, сердце: Воспоминания, встречи, раздумья.- М., 1976.
65. Ухов Д. Оскар Питерсон. «Мелодия»\каталог-бюллетень\, 1982, №3.
66. Феофанов О. Рок-музыка вчера и сегодня.- М., Музыка, 1973.
67. Федоров Е. Рок в нескольких лицах.- М., Молодая гвардия, 1989.
68. Фейертаг В. Генезис популярности.\ О Д.Голощекине. «Советская эстрада и цирк», 1982, №6.
69. Хижняк И. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность.- Киев, 1989.
70. Цукер А. Рок и симфония. М., 1989.
71. Чернов А., Бялик М. О легкой музыке. О джазе. О хорошем вкусе. – М.,-Л., 1965.
72. Шемета Л. Патриарх советского джаза \ Об А.Варламове. «Музыкальная жизнь», 1985, №4.
73. Шнейерсон Г. Эпоха джаза \ Кино, театр, музыка, живопись в США. – М., 1974.
73. Энтелис Л. Заметки на нотных страницах: Статьи о балете, джазе, песне.- М., Л., 1974.
74. Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. – М., музыка, 1989.

9 .Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Инструменты, аппаратура, компьютерные программы, оснащенные учебные аудитории , мебель, фортепиано, синтезатор, магнитофоны CD/DVD MP3

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки Музыкальное искусство эстрады..
Инструменты эстрадного оркестра._____ .

Автор(ы) Карташева З.Б... _____

Рецензент(ы) Ривчун Б.А _____

Документ одобрен на заседании _____

Заседание методического совета по качеству по направлению _____

от _____ года, протокол № _____ .

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

Факультет музыкального искусства

Наименование факультета

Эстрадных оркестров и ансамблей

Наименование кафедры

«Утверждаю»
«15» мая 2015 г.

Зав. кафедрой _____ З.Б. Карташева

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

по учебной дисциплине

ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОЙ И ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

наименование дисциплины

53.03.01 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ
ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА. БАКАЛАВРИАТ.

шифр и наименование направления

Москва
2015

. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ.

Основные задачи курса «История эстрадной и джазовой музыки»:

- изучение в хронологическом порядке основных явлений зарубежной и отечественной эстрадной и джазовой музыки во взаимосвязи с общественно-политическими событиями,
- анализ творчества выдающихся джазовых музыкантов и композиторов в контексте музыки их времени,
- совершенствование и углубление знаний студентов в области традиционной и современной джазовой музыки,
- понимание ими роли творчества ведущих джазовых музыкантов композиторов и их лучших произведений в духовной жизни общества,
- умение разбираться в основных закономерностях развития мирового джаза, его исторических процессах и периодах, стилевых направлениях,
- формирование знаний об особенностях эстрады и джаза различных национальных школ,
- воспитание художественного вкуса, навыков эстетического и стилевого анализа музыкальных явлений в данной сфере

Для лучшего усвоения курса «История эстрадной и джазовой музыки» студентам рекомендуется:

- Прослушивание целиком композиций, отрывки из которых приводятся педагогом на лекциях.
- Подробно анализировать произведения, являющиеся наиболее важными в творчестве изучаемых музыкантов и композиторов
- Подготовить доклад или реферат по различным темам курса, дополняющим лекционный материал, предметом которого может быть
 - более подробный анализ студентом музыкальных произведений и явлений эстрадного и джазового искусства
- вопросы, касающиеся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений,

- знакомство с музыкально-критическими работами по истории джазовой и эстрадной музыки

- анализ исполнительской деятельности великих музыкантов и композиторов

Основу лекционного курса составляет рассмотрение важнейших проблем исторического развития зарубежной и отечественной джазовой и эстрадной музыки. Преобладает проблемный характер изложения материала, опирающийся на обобщенный музыкально-исторический материал и историко-стилистический анализ творчества музыкантов.

Интерактивные занятия, развивающие навыки самостоятельной работы студентов, являются важной частью курса. Их формой и содержанием могут быть:

- заслушивание и обсуждение сообщений и докладов студентов по различным темам курса, дополняющим лекционный материал;

- более подробный анализ студентами музыкальных произведений и явлений джазового искусства, прослушивание произведений с комментариями;

- беседа по вопросам, касающимся проблем исторических периодов, стилей, направлений, жанров, музыкальных произведений;

- знакомство с музыкально-критическими работами по истории джазовой музыки;

- анализ исполнительской деятельности ведущих композиторов и музыкантов

Вопросы к зачету и экзамену.

Вопросы к зачету (3-й семестр)

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.
2. Истоки джаза.
3. Архаический джаз. Ведущие исполнители рэгтайма.
4. Нью-Орлеан - родина джаза.

5. Нью-Орлеанский стиль джаза. Диксиленд.
6. Чикагский стиль.
7. Творчество Л.Армстронга 1920-30х годов.
8. Гарлемский стиль и фортепианный джаз.
9. Роль эстрады и мюзиклов в формировании репертуара джаза 1920-30х годов.
10. Творчество Дж.Гершвина.
11. Свинг как основной стиль джаза 1930 годов
12. Д.Эллингтон и его биг-бэнд в 1930-40х годах.
13. Лучшие биг-бэнды эры свинга.
14. Лучшие солисты джаза 1930-х годов.
15. Вокалисты джаза 1930-х годов.
16. Стиль бибоп и его предпосылки.
17. Творчество Ч.Паркера.
18. Творчество Д.Гиллеспи и Т.Монка.
19. Стиль «кул» и творчество М.Дэвиса 1940-50х годов.
20. Творчество Д.Брубека.

Вопросы к экзамену (4-й семестр)

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.
2. Истоки джаза. Блюз
3. Истоки джаза. Рэгтайм.
4. Истоки джаза. Спиричуэлс и госпелз.
5. Архаический джаз. Ведущие исполнители рэгтайма.
6. Нью-Орлеанский стиль джаза. Диксиленд.
7. Чикагский стиль.
8. Творчество Л.Армстронга.
9. Ведущие музыканты джаза 1920-х годов.
10. Гарлемский стиль и фортепианный джаз.
11. Роль эстрады и мюзиклов в формировании репертуара джаза 1920-30х годов.
12. Творчество Дж.Гершвина.
 13. Свинг как основной стиль джаза 1930 годов
 14. Д.Эллингтон и его биг-бэнд в 1930-40х годах.

15. Лучшие биг-бэнды эры свинга. (К.Бейси, Б.Гудмена, Г.Миллера и др.)
16. Лучшие солисты джаза 1930-40-х годов.
17. Вокалисты джаза 1930-40х годов.
18. Стил ь бибоп и его предпосылки.
19. Творчество Ч.Паркера.
20. Творчество Д.Гиллеспи и Т.Монка.
21. Стил ь «кул» и творчество М.Дэвиса 1940-50х годов.
22. Творчество Д.Брубeka.
23. «Модерн джаз квартет»
24. «Барокко-джаз.»
25. Стил ь хард-боп.
26. Солисты-виртуозы джаза 1950-70-х годов.
27. Вокалисты джаза 1950-70х годов.
28. Ладовый джаз и творчество Дж.Колтрейна и М.Дэвиса.
29. Латиноамериканское направление в джазе. Босса- нова.
30. «Третье течение».
31. Джаз в Европе.
32. Советский джаз 1920-х годов.
33. Советский джаз 1930-х годов.
34. Советский джаз 1940-50х годов.
35. Советский джаз 1960-х годов.
36. Советский джаз 1970-х годов.
- 37.. Советский джаз 1980-х годов.
38. Отечественный джаз 1990-2000х годов.
39. Джаз в США 1980-2000 г.
- 40 Роль джаза в мировой музыкальной культуре

КУРСОВОЙ ЭКЗАМЕН

Дисциплина История зарубежной музыки

Билет №1

1. Специфика джаза как особого музыкально-творческого вида.

- 2. Творчество Чарли Паркера.**
- 3. Опрос по музыкальному материалу**

Зав.кафедрой

Карташева З.Б..

Составитель проф. Карташева З.Б.