

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.02 ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭСТРАДЫ

Для специальности
(углублённая подготовка в очной форме обучения)
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
(по видам)

Мурманск, 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 - сроки изучения дисциплины
 - виды и сроки контрольных мероприятий
 - наименование модуля, индекс дисциплины
 - цели, задачи преподавания дисциплины
 - формирование компетенций в соответствии с ФГОС
 - требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины
2. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5. ДИАГНОСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7. ЛИТЕРАТУРА

1. Пояснительная записка

Типовые программы:

Данный курс предназначен для студентов Мурманского колледжа искусств, обучающихся по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады на 3 и 4 курсах. Программа составлена в соответствии с ФГОС по данной специальности.

Сроки изучения дисциплины

Курсы III – IV, семестры 5 – 8.

Всего часов по рабочему плану	213
Из них: групповых (мелкогрупповых)	142
индивидуальных	-
самостоятельная учебная нагрузка студента	71

Виды и сроки контрольных мероприятий

контрольные работы:	5, 6, 7
зачеты:	8
экзамены:	-

Наименование модуля, индекс дисциплины

П.00 – Профессиональный учебный цикл

ОП.00 – Общепрофессиональные дисциплины

ОП.02. – История стилей музыкальной эстрады.

Цели, задачи преподавания дисциплины

Цель дисциплины – создание профессионального кругозора через изучение стилей джаза и рок-музыки, творческих портретов виднейших музыкантов, их творческого наследия и неповторимого исполнительского стиля.

Задачи:

- дать знания об основных закономерностях в области гармонии,
- способствовать пониманию ее выразительной и формообразующей роли,
- расширить музыкальный кругозор,
- воспитать гармоническое чувство,
- развить гармонический слух и практические навыки в области музыкального анализа.

Формирование компетенций в соответствии с ФГОС

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.3. Демонстрировать владение особенностями джазового исполнительства, средствами джазовой импровизации.

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Осваивать сольный, ансамблевый и оркестровый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

ПК 1.7. Овладеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.3. Анализировать проведенные занятия для установления соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции собственной деятельности.

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания.

Требования ФГОС к студенту по окончании изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь:

- ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной музыки и джаза;
- ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно-джазовой музыки;
- отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников;

знать:

- основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и джаза в

контексте социально-экономических, национально-этнических и художественно-эстетических явлений;

- основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его развития;
- специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляцию);
- средства музыкально-исполнительской выразительности эстрадно-джазовой музыки;
- особенности развития и стилистики отечественного джаза;
- взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства.

2. Краткие методические рекомендации

Данный курс предназначен для студентов Мурманского колледжа искусств, обучающихся по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам). Цель данного курса - научить учащихся ориентироваться в многообразии течений и стилей джазовой и эстрадной музыки, понимать ее место и значение в современном мире. Знание образцов российской и зарубежной джазовой и эстрадной классики, понимание исторических путей развития джаза, поп-музыки, массовых эстрадных жанров в нашей стране и за рубежом.

Курс «История стилей музыкальной эстрады» должен постоянно дополняться и обновляться.

В курсе «История стилей» наряду с изложением исторического материала, характеристикой течений и стилей должно уделяться время на прослушивание музыки и просмотр СД. Имеет смысл заучивать известные и популярные темы джазовых стандартов наизусть.

3. Примерный тематический план

5 семестр

№	Изучаемая тема	аудио рные часы	Виды самостоятельной работы	Самостоятел ьная работа студента
1-2	Источники джаза. Понятие афро-американская музыка.	4	Написать реферат на тему «Этимология слова джаз»	2
3-5	Жанры религиозной музыки: ринг-шаут, сонг-сермон, спиричуэлс, госпел	6	Написать реферат на тему «Христианская религия в Америке».	3
6-7	Менестрели	4	Написать реферат на тему «Томас Райс – идейный вдохновитель шоу менестрелей».	2
8-10	Регтайм. С. Джоплин	6	Написать реферат на тему «История развития плеер ролс в Америке».	3
11-13	Другие формы музицирования, ведущие к раннему джазу	6	Написать реферат на тему «Значение парикмахерских в жизни афро-американцев в эпоху возникновения джаза»	3
14-17	Блюз	8	Написать реферат на тему «Исполнительницы блюза конца 19 начала 20 века»	4

6 семестр

1-4	Появление джаза	8	Написать реферат на тему «Имена известных музыкантов, стоявших у истоков жанра»	4
5-11	Классический джаз	14	Написать рефераты на темы: «История города Новый орлеан», «Брасс-бэнды и Диксиленды Нового орлеана»	7
12,13	Стиль буги-вуги	4	Написать реферат на тему: История возникновения жанра буги-вуги. Особенности аккомпанемента».	2
14-19	Джаз переходного периода	12	Написать реферат на тему: «Известные музыканты Чикаго начала XX века».	6

7 семестр

1-8	На пути к биг-бэндам раннего свинга. Дж. Гершвин, Бен Поллак, Гл. Миллер, Б. Гудмен	14	Написать рефераты на тему: «Голубая рапсодия Джорджа Гершвина», «Лучшие композиции Джорджа Гершвина».	7
9-12	Ранний свинг. Негритянские оркестры биг-бэнды	8	Написать реферат на тему: «Возникновение первого негритянского биг-бэнда». «История триумфа и падения Кинга Оливера»	4
13-17	Белые оркестры	10	Написать реферат на тему: «Бен Поллак – лидер, умеющий открывать таланты».	5

8 семестр

1-3	Белые оркестры	6	Написать реферат на тему: «Лидеры эры свинга»	3
4-6	Негритянские оркестры	6	Написать реферат на тему: «О жизни и творчестве Дюка Эллингтона», «О жизни и творчестве Билли Стрейхорна».	3
7-8	Вокалисты	4	Написать рефераты на тему : «Известные вокалистки эпохи свинга», « По прозвищу «Голос».	2
9	Малые составы эры свинга	2	Написать реферат на тему: «Тедди Уилсон и Смешанные оркестры. 1937 г. – начало новой эпохи»	1
10	Возрождение стилей раннего джаза	2	Написать реферат на тему: «Положительные и отрицательные моменты возвращения традиционному джазу»	1
11-12	Современный джаз. Би-боп	4	Посмотреть фильм о музыкантах Би-бопа «Панноника Ротшильд». Посмотреть фильм «Бёрд» о жизни и творчестве Чарли Паркера.	2
13	Прогрессив	2	Написать реферат на тему: «От Пола Уатмена к Стэну Кентону. Соединение джаза с современной европейской музыкой». «Дэйв Брубек – свободный художник»	1
14	Кул-джаз	2	Написать реферат на тему: «Великий президент» (о жизни и творчестве Лестера Янга)	1
15- 16	Хард-боп. Соул-джаз. Фанки	4	Написать реферат на тему: «Бэнд 1955г. «Посланники Джаза»	2
17	Боссанова	2	Написать реферат на тему: «Они сошлись, как лёд и пламень» (о жизни и творчестве Антонио Карлоса Жобима)	1
18	Модальный джаз	2	Написать реферат на тему: «Лидийская хроматическая концепция»	1
19	Фри-джаз. Лофт-джаз. Мэйстрим. Современный свинг	2	Написать реферат на тему: «Музыканты свободного джаза»	1
	Итого:	142		71

4. Содержание дисциплины

5 семестр

1-2 лекции.

Музыкальный фольклор американских негров. Главная идея африканского искусства – подчинение человека каким-либо высшим силам. Особенности музыкального языка. Инструментарий. Исторические и социальные предпосылки для становления и популярности отдельных видов американского фольклора. Наиболее архаический его слой – трудовые песни. Техника паттерн, фразировка офф-бит.

3-5 лекции.

Жанры религиозной музыки. Ринг-шаут, сонг-сермон, джюбили, спиричуэлс, госпел. «Концерт духовной музыки» Д. Эллингтон.

6-7 лекции.

Роль «театра менестрелей» в распространении афроамериканского фольклора. Жанр кун-сонгс.

8-10 лекции.

Регтайм как вид фортепианного и позне-оркестрового исполнительства. Характеристика мелодического, гармонического и ритмического языка рэгтаймов на примере пьес Скотта Джоупина. Другие формы музицирования.

11-13 лекции.

На юге США в XIX веке широко распространена практика бытового музицирования в парикмахерских. «Парикмахерские гармонии». Стили хонки-тонк, баррел-хаус.

14-17 лекции.

Блюз. Становление классического блюза. Особенности содержания. Типы блюза. Музыкальный язык. Форма, гармония. У. Хенди. Выдающиеся вокалисты Бесси Смит, Гертруда «Ма» Рейни, Ида Кокс и др. Современный блюз и его разновидности.

6 семестр

1-4 лекции.

Появление джаза. Важным стимулом, способствовавшим появлению новых форм, в том числе и раннего джаза, стала освобождение негров от рабства иммиграция их в ближайшие города. Формирование типового оркестра в Новом Орлеане (корнет, тромбон, кларнет и ритм-группа) как результат трансформации духовых составов. Функции отдельных инструментов и принципы коллективного музицирования. Краткая история первых оркестров и их солистов-инструменталистов (Б. Болден, Ф. Кеппард, Дж. Оливер и «Кид» Ори).

5-11 лекции.

Классический джаз. Нью-Орлеанский стиль (в его негритянской и креольской форме). Белый диксиленд нью-орлеанского типа.

Нью-орлеанско – чикагский стиль и на его основе чикагский диксиленд. Переход от коллективной импровизации к сольному исполнительству, повышение роли лидера в ансамбле и возрастающее значение аранжировки. Расширение инструментария, появление в джазе саксофона в 20-е годы.

12-13 лекции.

Стиль буги-вуги. Джимми Янси. Техника исполнения. Варианты оstinатного рисунка в партии левой руки - от самых простых до необычайно сложных и витиеватых, требующих блестящей пианистической техники.

14-19 лекции.

Джаз переходного периода. Выпуск грампластинок. 1917 год – выход первой джазовой пластинки с записью белых музыкантов. 1923 год – выход пластинки Гертруды «Ма» Рейни, лучшей исполнительницы блюза. Формирование нового стиля исполнения на фортепиано – «страйд-пиано».

7 семестр

1-12 лекции.

На пути к биг-бэндам раннего стиля. Творческий путь Джоржа Гершвина. «Симфоджаз». Пол Уайтмен. Идея сближения джаза с академической музыкой. Роль Ф. Хендерсона и его оркестра в утверждении новой схемы инструментального состава. Свинг. Бэкграунд. Джамп. Становление оркестра под управлением «Дюка» Эллингтона. Оркестр Бена Поллака.

13-17 лекции.

Белые оркестры. Оркестры под управлением Бенни Гудмена – законодателя «эпохи свинга». Исполнительские принципы оркестра Б. Гудмена, неповторимость оркестрового звучания и индивидуального мастерства в стиле «свинг» («саунд»). Развитие приемов аранжировки.

8 семестр

1-3 лекции.

Оркестры Б. Гудмена. Гл. Миллера. Значение «саунда» для популярности лучших оркестров 30-х годов. Участие «белых» оркестров в танцевальном буме 30-х годов. Вопросы расовой сегрегации.

4-6 лекции.

Негритянские оркестры. Д. Эллингтон – выдающийся композитор, аранжировщик, пианист, руководитель биг-бэнда. Специфика оркестра Д. Эллингтона: индивидуальная яркость солистов-инструменталистов, сочетание авторского текста и импровизации, коллективный характер создания некоторых пьес, необычный подбор тембров. «Стиль джунглей», «Стиль настроений». Сотрудничество Д. Эллингтона с Б. Стрейхорном, Х. Тизолом, появление знаменитых мелодий 30-х годов: «Настроение индиго», «Одиночество», «Искушенная леди», «Караван», «Садись в поезд «А» и др. Биг-бэнд Каунта Бейси.

7-8 лекции.

Вокалисты. Включение в свои записи различных пьес с пением стало характерным в джазе 30-х. Это относится и к белым и негритянским биг-бэндам. Так, знаменитый оркестр братьев Дорси (один из них Томми) «открыл» Фрэнка Синатру. С использованием микрофона в моду входит манера пения в духе «крунинга» – тихого, интимного пения. Билли Холидей, Элла Фитцджеральд, Лина Хорн.

9 лекция.

Вплоть до середины 30-х годов малые составы не развивались.

Качественный скачок произошел в 1935 году с появлением трио Гудмена. Роль Гудмена в нарушении «цветного» барьера в джазе. Секстет Г. Миллера.

10 лекция.

Ривайвл (или нью-орлеанский ренессанс). Движение Ривайвл способствовало появлению внимания к джазу служителей из зажиточных средних слоев населения (им нравилась свобода исполнения этой музыки). Появление двух самостоятельных школ:

- 1) Пыталась продолжить ею же заложенные традиции

2) Пыталась осознать достижение старых мастеров джаза и воплотить их заново (но без воздействия свинга). Факт возникновения ретро-тенденции был симптомом близких изменений внутри джаза, пришедших со стилем бибоп – первой странице в истории современного джаза.

11-12 лекции.

Эксперименты молодых цветных музыкантов явились реакцией на развлекательные потребности публики (белого большинства). Бибоп – стиль джаза как антипод традиционному джазу и свингу. Главными музыкантами бопа являются: Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Телониус Монк, Кенни Кларк.

13 лекция.

Прогрессив – джаз появился в середине 40-х годов. Произошло соединение современного модерн – джаза, свинга и современной европейской музыки того времени (Клода Дебюсси, Пауля Хиндемита, Игоря Стравинского, Дариуса Мийо). Это бигбэндное джазовое творчество. Главной фигурой прогрессив – джаза считают пианиста, лидера Стэна Кентона.

14 лекция.

Стиль, возникший в конце 40-х годов в Нью-Йорке. В отличие от экспрессивной концепции бибопа исходил из расслабленного характера музицирования (другая эстетика звука). Первенство в использовании «холодного» звука без вибрато, лишённого атаки приписывают тенор-саксофонисту Лестеру Янгу.

15-16 лекции.

Хард-боп (тяжёлый боп) – экспрессивный, первоначально негритянский стиль современного джаза. Возник как реакция на эстетику кул-джаза. С музыкальной точки зрения – это продолжение бибопа. Представители: Хорэс Сильвер, Арт Блэйки, Сонни Роллинз, Джон Колтрейн.

Соул-джаз – это модифицированное стилевое образование хард-бопа, развивающее элементы старого блюза и госпел – сонга.

Фанки-джаз – это более жёсткая, более эмоциональная и несколько иная в ритмическом отношении модификация соул-джаза.

17 лекция.

Боссанова – стиль современного джаза. «нечто новое», «новая вещь». Успех босановы связан с именами бразильских композиторов-музыкантов: Антонио Карлоса Жобима и Жоао Жильберто.

18 лекция.

Это не новый стиль джаза, это новая техника, где звуковой материал основан на модусах (модальных звукорядах).

19 лекция.

Фри-джаз – экспериментальное направление современного джазового авангарда. Главная фигура фри-джаза – Орнет Коулмен.

Лофт-джаз – это не музыкальное направление, это разновидность джазовой сцены. Главной фигурой лофт-джаза считается тенор-саксофонист Сэм Риверс.

Мэйстрим – это понятие относится ко всем формам джаза, которые музыкально располагаются между традиционным джазом и его авангардом. Понятие ввёл в обиход джазовый критик Стэнли Данс.

Современный свинг – это обозначение современного типа исполнения свинга с включением элементов ново джазовой музыки и рока.

5. Диагностика учебного процесса

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля
уметь ориентироваться в основных стилистических разновидностях эстрадной музыки и джаза	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
уметь ориентироваться в вопросах философии и психологии эстрадно-джазовой музыки	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
уметь отличать мастеров джаза от их коммерческих двойников	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
знать основные исторические этапы становления и развития эстрадной музыки и джаза в контексте социально-экономических, национально-этнических и художественно-эстетических явлений	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
знать основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его развития	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
знать специфические джазовые приемы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляцию)	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
знать средства музыкально-исполнительской выразительности эстрадно-джазовой музыки	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
знать особенности развития и стилистики отечественного джаза	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа
знать взаимодействие джаза с другими видами музыкального искусства	Устный (опрос, дифференцированный зачет) Практические задания, Самостоятельная работа

6. Материально-техническое обеспечение

Групповой класс, укомплектованный

- столами и стульями;
- фортепиано,
- аудио-видеотехника.

Средства обучения

- Нотная и учебная литература по курсу.
- Грамзаписи и аудиозаписи по курсу.

Видео - приложения

«Джаз»

1-ая серия - Регтайм, блюз.

2-ая серия - Кинг Оливер, Дюк Эллингтон, Дж. Гершвин, Пол Уайтмен.

3-я – 6-я серии - Луи Армстронг, Флетчер Хендерсон, Бенни Гудмен (трио, квартет),

Каунт Бейси.

7-я и 8-я серии – Концерт Биг-Бэнда п/у И.Бутмана. Диззи Гиллести, Чарли Паркер, Гл. Миллер, Билли Стрейхорн.

Концерты (видеозаписи)

1. Кит Джарет
2. Херби Хенкок (трио)
3. Оскар Питерсон
4. Телониус Монк
5. Чик Кория, Джон Патитуччи, Дейв Вейкл
6. Оркестр Каунта Бейси

7. Литература

Основная

1. Кинус Ю.Г. Джаз: истоки и развитие. / Ю.Г. Кинус. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 491, 1с. + CD диск. – (Музыкальная библиотека).
2. Овчинников Е. История Джаза. М.: Музыка, 1994. - 240с.
3. Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета Музыки», 2015. – 336 с.: ноты. – (Учебники для вузов. Специальная литература).

Интернет-источники

1. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учеб. пособие для вузов/Г.В.Бородина.-М.:Издательство Юрайт.2017;Екатеринбург:Изд-во Урал.ун-та.- 312с.- серия : Университеты России
2. Преснякова И.А. Основы джазовой гармонии:учеб.пособие для академического бакалавриата/И.А.Преснякова.- М.:Издательство Юрайт.2018.-158с.- (Серия: Бакалавр.Академический курс). [https://www. labirint.ru/books/209652](https://www.labirint.ru/books/209652) Ю.Верменич" Поговорим о джазе".-Изд: Феникс.2009.384с.