МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО

Кафедра «Теория и история музыки»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История джазовой и эстрадной музыки

направление подготовки 6.020204 Музыкальное искусство

специализация «Звукорежиссура»

факультет Музыкальное искусство

Заочная форма

Общий объем курса – 180 часов

Всего аудиторных – 24 часов

Самостоятельных – 156 часа

Пояснительная записка

Курс истории джазовой и эстрадной музыки является одним из необходимых в системе профессиональной подготовки музыкантов, который способствует развитию у студентов понимания художественной специфики этой разновидности музыкальной культуры ХХ столетия, его места в социуме и общественном процессе.

Основными задачами курса истории джазовой и эстрадной музыки является:

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

Содержание курса включает анализ исторических условий возникновения джазовой музыки как афро-американской культуры, а также процесса формирования эстрадного искусства, его специфика и жанровое своеобразие, связи с особенностями национального фольклора.

Значительное место в изучении курса должно отводиться разновидностям стилевых направлений джазовой и эстрадной музыки, роль выдающихся композиторов и исполнителей, а также проблемы синтеза элементов джазовой и эстрадной музыки с формами и жанрами классического искусства.

Одной из важных частей курса истории джазовой и эстрадной музыки являются семинарские занятия. Их содержанием может быть:

1. реферирование музыковедческой литературы по основным проблемам курса, а также критический анализ дискуссионных научных трудов;
2. обсуждение вопросов, которые касаются проблем стиля, жанра, творчества исполнителей и коллективов;
3. прослушивание и обсуждение сообщений и докладов различной тематики курса, подготовленных самостоятельно, при участии рецензентов из числа студентов.

В конце прохождения курса у музыковедов семинарские занятия посвящаются воспитанию навыков самостоятельной научной работы, изучению источников отечественной и зарубежной библиографии, нотографии, звукозаписей, критического освещения негативных явлений джазовой и эстрадной музыки.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (І семестр)

№	**Тема**	**Всего**	**Виды занятий**				**Форма контроля**
лекции	**семинары**	**практ.**	**самост.**
1	История возникновения джазовой музыки. Два пути постренессанского искусства.	5				5	
2	Европейские истоки менестрелей.	7	2			5	Опрос
3	Негритянская тема на менестрельной эстраде.	5				5	
4	Рождение блюза. Блюзовый квадрат. Представители жанра блюз Семинар №1	7		2		5	Семинар
5	Регтайм и его истоки	5				5	
6	Музыкально- выразительная система регтайма, ее художественная сущность. Семинар №2	7	2			5	Опрос
7	Страйд. Джелли –Ролл- Мортон	5				5	
8	Ма-рейни и Бесси Смит. Выдающиеся представители блюза	4				4	
9	Выдающиеся джазовые исполнители 40-х годов. Семинар №3	4				4	
10	Блюз и музыка 20 века	5				5	
11	.Вклад Нового Орлеана	4				4	
12	Стили джазовой музыки. Би-боп, свинг, кул, фри-джаз	6		2		4	Семинар
13	Творчество Луи Армстронга	6	2			4	Опрос
14	. Творчество Дюка Элингтона Семинар №4	4				4	
15	Биг-бэнды 30-40-х годов. Глен Миллер, Бенни Гудман, Каунт Бейси	4				4	
16	Джордж Гершвин. Порги и Бесс, Рапсодия в стиле блюз	4				4	
17	Творчество Эллы Фитцджеральд	4				4	
18	Джазовые «зигзаги» послевоенного времени	4				4	
	Всего	**90**	**6**	**4**		**80**	Зачет

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (II семестр)

№	**Тема**	**Всего**	**Виды занятий**				**Форма контроля**
лекции	**семинары**	**практ.**	**самост.**
1	Зарождение джаза в СССР Леонид Утесов. Теа-джаз	7	2			5	Опрос
2	Творчество И.Дунаєвского. Семинар № 5	5				5	
3	Оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О.Лундстрема.	7	2			5	Опрос
4	Создание малых инструментальных ансамблей	8		2		6	Семинар
5	Эстрадное искусство Англии, Франции, Германии	5				5	
6	Инструментальная эстрадная музыка. Оркестр Поля Мориа.	7		2		5	Семинар
7	Возрождение блюза и его новая история. Рей Чарльз. Стиви Уандер Семинар № 6	8	2			6	Опрос
8	Рок-музыка – феномен современного искусства. Элвис Пресли	5				5	
9	Выдающиеся представители рок-музыки. Роллинг- Стонз. Чикаго	6				6	
10	Эстрадная музыка 60-70-х годов (зарубежная)	7	2			5	Опрос
11	Эстрадная музыка 60-70-х годов в СССР. Семинар №7	6				6	
12	Творчество А. Пугачевой	5				5	
13	Выдающиеся представители эстрады 80- 90-х годов.	8	2			6	Опрос
14.	Выдающиеся представители эстрады на современном этапе. Зарубежная поп-музыка 90-2010-х годов. Стилевые течения	6				6	
	Всего	**90**	**10**	**4**		**76**	Дифференцированный зачет

Содержание курса

Тема 1. **История возникновения джазовой музыки. Два пути постренессанского искусства.**

История возникновения джазовой музыки. Два пути постренесансного искусства. Историческая обусловленность рождения джаза в США - "колониального филиала" Англии. Черты, проникнуты из африканской музыки: импровизационность как основной принцип развития; большая роль ударных, которые воспроизводят полиритмическое мышление, "свободное", беспорядочное интонирование, глиссандо, мелодия с криками, своеобразие тембров, многоголосие без имитации и трезвучной гармонии.

Преобладание образов страдания в связи с оторванностью негров от привычной среды бытия и их самостоятельности, возможность выразить себя только в музыке. Синтез африканской музыкальной культуры с американской и европейской.

Тема 2 . **Европейские истоки менестрелей.**

Европейские истоки менестрелей. Репертуар менестрельных шоу, его опора на сюжеты повседневной жизни негров. Пренебрежение позитивных идей и направлений общества - суть искусства менестрелей, его бездумная развлекательность, дешевая буффонадность. Рождение регтайма на менестрельной эстраде. Балладная опера Англии - исток менестрельного театра. Популярность негритянской тематики в XIX веке .

Тема 3. **Негритянская тема на менестрельной эстраде.**

Рождение блюза. Негритянская тема на менестрельной эстраде. Псевдонегритянський типаж на американской сцене, не имеющий ничего общего с реалистичным изображением народа, был призван сделать глубокое влияние на духовную и особенно на художественную жизнь США.

Популярность менестрельных шоу. Маскировки белых актеров под негров - символ идеи отрицания жизненной правды. Комический эффект менестрельной эстрады в гиперболизации манеры ходьбы, строения тела негров, окарикатуривания их языка. Многослойность сценических образив. Кекуок - выражение в танце и музыке образа "скрытой насмешки".

Тема 4. **Рождение блюза. Блюзовый квадрат. Представители жанра блюз Семинар №1**

Музыкально-выразительная система блюза. Блюзовый квадрат. Сольные песни и инструментальная музыка. Первые исполнители блюзов. Обращение к старинной балладе, ее видоизменения под влиянием психологии городского слушателя. Афро-американские тенденции псевдонегритянского театра.

Большая роль танцевального начала и его оригинальное американское отражение; значение Банджо, тесно связанного с танцем; новый стиль инструментального ансамбля, не имеющий аналогов в инструментальной культуре Европы. Эффект непрерывно рожденной неустойчивости на фоне устойчивости. Применение неожиданных коротких пауз на месте акцента, которого ожидают, преждевременное начало музыкальной фразы, вторжение системы неожиданных акцентов, необычная модуляция в конце фразы вместо тоники, которая ожидается. Подготовка слуховых принципов будущего джаз - бэнда в оригинальном инструментальном ансамбле менестрельного театра, представленного скрипкой, банджо, тамбурином, набором костей и других ударных.

Тема 5. **Регтайм и его истоки**

Регтайм и его истоки. Ошеломляющая популярность. Обобщение в самостоятельной инструментально-абстрагированную форме музыкальных образов, обнаруженных на сцене. Распространение фортепиано в качестве домашнего инструмента. "Стучащее" звучание, необычно акцентированные ритмы, танец и одновременно пародия на него, обнаженная простота форм и капризные ритмические узоры, вплетаются в нее. Классический регтайм Скотта Джаплена. Предубежденность против регтайма "почтенной публики". Регтайм и классическая музыка.

Тема 6 . **Музыкально- выразительная система регтайма, ее художественная сущность. Семинар №2**

Музыкально - выразительная система регтайма и ее художественная сущность. Новации регтайма - особенности ритмики, манеры фортепианной игры, приемы формообразования. Эффект "качания", перекрестные ритмы, внезапные остановки в регулярном движении .

Отсутствие импровизационности. Миниатюрность - фундаментальное начало формы, которая вырастает из отдельных лоскутков. Перенос приемов игры банджо в пианизм регтайма. Трактовка рояля как ударного инструмента.

Тема 7. **Страйд. Джелли –Ролл- Мортон**

Вклад Нового орлеана. От "классического" регтайма к джазу. В художественном отношении регтайм вел к джазу, его ранним образцам, которые распространились после 1-й мировой войны («Регтаймовый оркестр Александра»). Переложение рэгтайма для различных ансамблей. Выполнение регтаймов сельскими составами, а также большими оркестрами. Публикация антологии "Книга регтаймов в красном переплете». Вытеснение регтайма в провинциальной среде в 20-е годы модным джазом.

Искусство "Страйд" и его представители. Джелли Ролл Мортон - музыкант, который осуществил переход от регтайма к джазовому стилю.

Тема 8. **Ма-рейни и Бесси Смит. Выдающиеся представители блюза**

Рождение блюза. Ровесник раннего джаза. Жизнеспособность блюза, его влияние на развитие джаза и самостоятельную жизнь. Отражение в "звуковом хаосе" духовного мира "разочарованного поколения". Блюзы Гарлема. Три стадии - школы: "сельские блюзы", "урбанистические блюзы". Связь с инструментальной музыкой - гитарной партией. Отличительные черты: выдержанный характер поэтического текста, четкая поэтическая структура, свободная импровизационность, набор музыкально-выразительных элементов в виде законченной системы.

Блюз - это зов самостоятельного страдальца, значительная тоска, которая чередуется с юмором висельника. Трагическая сущность блюза. Искусство "Ма" Рейни и Бесси Смит.

Тема 9. **Выдающиеся джазовые исполнители 40-х годов. Семинар №3**

Выдающиеся исполнители 40-х годов. Музыкально-выразительная система блюзов. Гармония канонизированных элементов с импровизационными характерными чертами музыки Запада и ориентальной строением в области интонационной строения и ритмики. Импровизация - главная особенность блюза. Двойная роль аккомпанемента. Сопровождение голоса и диалог с ним, прием "зову" и "ответы". В качестве аккомпаниатора - гитара, оркестр, в Баррель-хаузах - фортепиано. Три разновидности структуры блюзов. "Блюз" тона - снижение ІІІ, VII, а иногда V и VІ и ступеней с возникновением интервалов меньше полутона. Кластеры, политональность в гармонии, которая движется при наслоении повторяющегося мотива. Отсутствие полутоновой темперации Мелодия блюза – «пропетая речь», пентатоника. Вокальное вибрато, скольжение голоса от звука к звуку, взрывные ритмические эффекты, тремоло, стон, фальцет, нарочито хриплые звуки. Полиритмия, тенденция заканчивать мотив не цезурой, а соединять его с началом следующего.

Тема 10 . **Блюз и музыка 20 века**

Блюз и музыка ХХ века. Разнообразие художественных явлений, часто противоположных друг другу в музыке ХХ века. Новаторськие тенденции на примере творчества Д.Гершвина. Интерес к культуре неевропейских народов. Переворот в области музыкального языка в творчестве Дебюсси. " «Трехгрошовая опера» Вайля, существование блюза как легкожанрового искусства. Образ "маленького человека", не находит себе места в сложном современном обществе лежит в основе массовой музыки. Блюз и регтайм - выразители новой психологии ХХ века .

Тема 11. **Вклад Нового Орлеана**

Вклад Нового Орлеана. Столица Луизианы - южный кордон северо-американской культуры, экзотический вид города, его духовые оркестры. Первые джаз-банды. "Original Dixillend; Jazz Band "и его белые исполнители. Джаз как особый пласт культуры ХХ века, его разновидности - "высокие и вульгарные, изящные и упрощенные". Неделимость джаза с танцем и развлекательной эстрадой в двадцатом года.

Тема 12. **Стили джазовой музыки. Би-боп, свинг, кул, фри-джаз**

Стили джазовой музыки: swing, bi-bоp, cool Sa 74, афро-кубинский направления. Импровизационность как художественная сущность джаза. Творчество Кида Ори, Кинга Оливера, "Ма" Рейни, Бесси Смит, Глена Миллера.

Тема 13. **Творчество Луи Армстронга**

Выдающиеся джазовые исполнители 40-х годов: Луи Амстронг, Бенни Гудман, Коултмен Хокинс, Джонни Ходжес, Сифней Киттлет, Эл Морган.

Творчество Луи Амстронга (1900-1971 гг.). Манера подражания в пении музыкальным инструментом, "СКЭТ" Армстронга - самобытных явления в джазовой музыке.

Тема 14. **Творчество Дюка Элингтона Семинар №4**

Творчество Дюка Эллингтона. Выдающийся композитор, пианист, аранжировщик и дирижер. Влияние Гарлема. Сотрудничество с Билли Стрейхорном. "Эффект Эллингтона" в инструментовке. Новый уровень импровизации. Создание оркестровых сюит. Джаз Эллингтона - серьезное, глубокомысленное искусство.

Тема 15 . **Биг-бэнды 30-40-х годов. Глен Миллер, Бенни Гудман, Каунт Бейси**

Биг- бэнды 30 - 40 -х годов. Оркестры Бенни Гудмана, Глена Миллера , Каунта Бейзи . "Жемчужный" фортепианный стиль К.Бейзи. Мелодичная изящество и ритмический напор его композиции.

Тема 16. **Джордж Гершвин. Порги и Бесс, Рапсодия в стиле блюз**

Джордж Гершвин. Синтез жанров классической музыки с джазом. Песенное творчество. "Рапсодия в стиле блюз ". Опера " Порги и Бесс " и ее истоки. Оценка творчества Д.Гершвина выдающимися современниками Равелем , С.Рахманиновым , И.Стравинскиим , Л.Стаковским.

Тема 17. **Творчество Эллы Фитцджеральд**

Искусство Эллы Фитцджеральд. Первая леди песни. Работа с Чаком Уэббером, записи альбомов с Л.Армстронгом, Д.Еллингтоном, К.Бейзи. Виртуозность, имитация тембров различных инструментов. Самобытность таланта.

Тема 18. **Джазовые «зигзаги» послевоенного времени**

Джазовые "зигзаги" послевоенного времени 50-х - 60-х годов. Творчество Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Дейв Брубек, Джона Льиюс, Стена Кентона. Оркестры Карела Краургартнера и Карела Влаха.

Тема 19. **Зарождение джаза в СССР Леонид Утесов. Теа-джаз**

Рождение джаза в СССР. «Теа-джаз». Леонида Утесова. Оркестры О.Цфасмана, О.Варламова, Г.Лансберга. Своеобразие стилистики, ее связь с идеологией тоталитарного государства.

***Тема 20 .* Творчество И.Дунаєвского.Семинар № 5**

Творчество И. Дунаевского. Джаз и киномузыка, джаз и советская массовая песня. Создание Государственного джаз - оркестра СССР под руководством В.Кнушевицкого в 1938 г. Перерождение инструментального джаза в песенный .

Тема 21 . **Оркестры Ванштейна, Крола, Кальварского. Джаз-бэнд О.Лундстрема.**

Создание государственных джаз - оркестров в республиках под руководством Р.Гаджиева (Азербайджан), К.Орбеляна (Армения) , Р.Паулса (Латвия), Ш.Аранова (Молдавия), Г.Гачечиладзе (Украина). «Поворот» к инструментальному джазу лучших традиций классического джаза. Синтез с фольклорными элементами.

Оркестры И.Вайнштейна, А.Кролла, А.Кальварського, Ю. Саульский. Джаз-бэнд О.Лундстрема - выдающееся явление в истории джазового исполнительства. Его международное определение, мастерство аранжировок, оригинальность джазовых композиций.

Тема 22. **Создание малых инструментальных ансамблей**

Создание малых инструментальных ансамблей под руководством И.Бриля, Г.Гаранян, В.Горовица, Л.Чижика, Вагифа Мустафа Заде. Самобытность их музицирования. Джазовые фестивали и международное признание. Вклад в развитие советской джазовой музыки Д. Шостаковича, Кара Караева, А.Петрова, А.Эшпая, А. Бабаджаняна, Р.Паулса.

Тема 23. **Эстрадное искусство Англии, Франции, Германии**

Возникновение эстрадного искусства в середине XIX века, рождение мюзик-холла в Англии, Франции, Германии, США.

Песня как ведущий жанр эстрадной лирики. Выдающиеся исполнители песенного жанра: Поль Робсон, Пит Сигер, Марлен Дитрих, Эдит Пиаф, Морис Шевалье, Шарль Азнавур, Леонид Утесов, Григорий Виноградов, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова.

Тема 24. **Инструментальная эстрадная музыка. Оркестр Поля Мориа.**

Инструментальная эстрадная музыка. Создание больших оркестров и распространение малых инструментальных ансамблей. Искусство оркестра и хора Рея Кониффа. Оркестр Поля Мориа, Джеймса Ласта, Юрия Силантьев. Ансамбль электромузыкальных инструментов В.Мещерина.

Тема 25. **Возрождение блюза и его новая история. Рей Чарльз. Стиви Уандер Семинар № 6**

Возрождение блюза и его новая история. Ритм-энд-блюз в творчестве Рея Чарльза. "Соул" - музыка души. Выдающееся дарование Стиви Уандера.

Тема 26. **Рок-музыка – феномен современного искусства. Элвис Пресли**

Рождения рок-музыки. Элвис Пресли. Немеркнущая слава "Битлз". История ансамбля и его творчество. Анализ отдельных композиций, определение стилистики. Самобытность группы, актуальность ее появления.

Тема 27. **Выдающиеся представители рок-музыки. Роллинг- Стонз. Чикаго**

Выдающиеся представители рок-музыки: группы "Роллинг Стоунс", "Чикаго", "Кровь, пот и слезы", искусство Джимми Хендрикса. "Машина времени", Владимир Кузьмин и "Динамик", "Наутилус Помпилиус", Виктор Цой и другие.

Тема 28. **Эстрадная музыка 60-70-х годов (зарубежная)**

Эстрадная музыка 60-х - 70 -х годов и ее представители : Ив Монтан , Мирей Матье , Элтон Джон , Дайана Росс , творчество ансамбля АББА .

Тема 29 . **Эстрадная музыка 60-70-х годов в СССР. Семинар №7**

Эстрадная музыка 60х- - 70-х годов в СССР. Выдающиеся исполнители песенного жанра: Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, ансамбль " Орэра ", квартет " Четыре Ю" , Валерий Ободзинский, Георг Отс , Майя Кристалинская.

Тема 30 . **Творчество А. Пугачевой**

Творчество Аллы Пугачевой. Исполнительский стиль. Самобытность дарования. Композитор Алла Пугачева . Выбор поэзии.

Тема 31 . **Выдающиеся представители эстрады 80- 90-х годов.**

Украинская эстрада 90-х - 2010- х годов. Творчество Оксаны Билозир, Аллы Кудлай, Таисии Повалий, Ирины Билык, Ани Лорак, Валерия Леонтьева, Павла Зиброва, Александра Пономарева, братьев Гадюкиных, Тины Кароль , Джамалы , Потапа и Насти и др.

Тема 32 . **Выдающиеся представители эстрады на современном этапе. Зарубежная поп-музыка 90-2010-х годов. Стилевые течения**

Зарубежная поп-музыка 80-х - 2010- х годов. Стилевые течения. Новаторство и традиции. Синтез жанров.

Рекомендуемая литература

1. Баташов О. Советский джаз. Москва. «Музыка», 1972.

2. Воробйова Т. История ансамбля «Битлз». Ленинград, «Музыка», 1990.

3. Конен В. Рождение джаза. Москва. «Советский композитор», 1999.

4. Марков Ю. Джаз в творчестве Исаака Дунаевского. – К., 2009.

5. Мархасев В. В легком жанре. Ленинград. «Советский композитор», 1986.

6. Певцы советской эстрады. Москва. «Искусство», 1977.

7. Русская советская эстрада 1930-1945. Москва. «Искусство», 1977.

8. Утьосов Л. С песней по жизни. – М., «Искусство», 1960.

9. Федоров Е. Рок в нескольких лицах. Москва. «Молодая гвардия», 1989.

10. Феофанов О. Музыка бунта. Москва. «Детская література», 1975.

11. Чернов Е. О легкой музыке, о джазе и о хорошем вкусе. Москва.

«Музыка», 1977.

12. Шевальє М. Мой шлях та мої пісні. – М., «Искусство», 1977.

13. Шмидель Г. Битлз. Жизнь и песни. Москва. «Музыка», 1989.

14. Шнэерсон Г. Американская песня. Москва. «Советский композитор»,1977.