

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Даниловский Михаил Павлович
Должность: Заведующий кафедрой звукорежиссуры и музейного дела
Дата подписания: 24.08.2018 10:10:29
Уникальный программный ключ:
405b40e9298a08014727e45743f5c47a07067701f

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

Факультет телерадиовещания, театрального искусства
Кафедра звукорежиссуры

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой звукорежиссуры
_____ Ф. М. Шак
28 августа 2018 г. Пр. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Б1.В.ДВ.1 ИСТОРИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ И
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА**

Специальность
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура

Квалификация (степень) выпускника
Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель

Форма обучения - очная, заочная

Краснодар
2018

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «История эстрадно-джазовой музыки и исполнительского искусства» вариативной части, обязательные дисциплины, студентам очной формы обучения по Специальности 53.05.03 Музыкальна звукорежиссура в 7-9 семестрах

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности Композиция, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2016 года, приказ № 1170 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения доцент

Предоляк А.А.

Кандидат искусствоведения, доцент Адыгейского университета

С.А. Мозгот

Составитель:

Шак Ф.М., к.и., доцент кафедры звукорежиссуры

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры звукорежиссуры «28» августа 2018 г., протокол № 1.

Рабочая программа учебной дисциплины «История эстрадно-джазовой музыки и исполнительского искусства» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «28» августа 2018г., протокол № 1.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.....	4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Структура дисциплины:.....	7
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы.....	9
5. Образовательные технологии.....	25
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- тестации:	23
6.1. Контроль освоения дисциплины.....	26
6.2. Оценочные средства.....	26
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля).....	18
7.1. Основная литература.....	19
7.2. Дополнительная литература.....	22
7.3. Периодические издания.....	23
7.4. Интернет-ресурсы.....	24
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий.....	27
7.6. Программное обеспечение.....	27
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).....	28
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля).....	29

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «История эстрадно-джазовой музыки и исполнительского искусства» – в подготовке квалифицированных специалистов, владеющих:

- целенаправленными, хронологически выстроенными знаниями существенных сторон развития джаза;
- методологией научного подхода к оценке явлений исполнительского искусства, стилей, жанров, направлений и репертуара в области вокальной и инструментальной эстрадно-джазовой музыки.

Задачи дисциплины – формирование знаний об основных стилях, жанрах и направлениях джазовой и эстрадной музыки, выдающихся исполнителях-вокалистах и инструменталистах-импровизаторах, умение ориентироваться в современной молодежной музыке, определить место и значение вокальной и инструментальной эстрадной и джазовой музыки в мировой музыкальной культуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс «История эстрадно-джазовой музыки и исполнительского искусства» вариативной части, дисциплины по выбору, взаимосвязан с теоретическими, и практическими дисциплинами: «Звук в жанрах медиа», «Слуховой анализ», «Интерпретации музыкального произведения», «Массовая музыкальная культура в работе звукорежиссура».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

владением технологией создания эстрадных фонограмм, записи биг-бенда, джаз-, поп- и рок-ансамблей (ПК-7);

готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ПК-32).

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

Знать:

- основные этапы становления и развития джаза в контексте национально-этнических, художественно-эстетических, социально-экономических явлений;
- стиль исполняемых произведений, специфические джазовые приёмы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция, звуковой идеал);
- основные стилистические разновидности джаза (возникшие в США, странах Европы);
- особенности развития и стилистики отечественного джаза, взаимодействие эстрадно-джазовой музыки с другими видами музыкального искусства.

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 и использования информации;
- ориентироваться в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам;
- формировать у обучающихся художественные потребности и художественный вкус.

Владеть:

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

Приобрести опыт деятельности, направленный на соединение теоретических и практических знаний в истории джаза с основной специальностью.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).

ОДО

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
				Л	ПЗ	ИЗ	СР	
1.	Джаз как явление музыкального искусства. Выразительные средства джаза	7	1-2	2	4	-	2	Отчет по работе со специальной литературой
2	Исторические условия появления джаза	7	3-4	2	4	-	2	Отчет по анализу прослушанного музыкального материала

3.	Истоки джаза	7	5-6	2	4	-	2	Семинар
4.	Традиционный джаз	7	7-8	2	4	-	2	Отчет по выполнению практических заданий
5.	Свит-музыка.	7	9-10	2	4	-	2	Отчет по выполнению практических заданий
6.	Эра свинга	7	11-12	2	4	-	2	Отчет по работе со специальной литературой
7.	Современный джаз	7	13-15	2	4	-	2	Семинар
8.	Отечественный джаз	7	16-18	4	6	-	4	Викторина

9	Вокалисты раннего джаза (1930-1960 г.)	8	1-4	4	8	-	4	Работа с литературой
10	Вокалисты позднего джаза (1970-2010 г.)	8	5-9	4	8	-	4	Викторина
11	Отечественная вокальная эстрадно-джазовая школа	8	10-13	4	8	-	4	Устный опрос
12	Историческое становление ранних оркестровых коллективов.	8	14-16	2	4	-	2	Реферат
13	Элементы прогрессивного джаза в репертуаре американских оркестров	8	17-18	2	4	-	2	Зачет
14	Джазовые оркестры второй половины XX в.	9	1-5	4	8	-	2	Работа с литературой
15	Ведущие оркестровые коллективы конца XX начала XXI в.	9	6-9	4	8	-	2	Реферат
16	Оркестровые составы восточной в период социализма.	9	10-14	4	8	-	2	Устный опрос
17	Оркестровые составы России в постсоциалистическое время	9	15-18	4	8	-	3	Экзамен
ИТОГО:				54	108		45	9

ОЗО

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

	дисциплины			Л	ПЗ	ИЗ	СР	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
1.	Джаз как явление музыкального искусства. Выразительные средства джаза	7		0,5	1	-	20	Отчет по работе со специальной литературой
2	Исторические условия появления джаза	7		0,5	1	-	20	Отчет по анализу прослушанного музыкального материала
3.	Истоки джаза	7		1	2	-	20	Семинар
4.	Традиционный джаз	7		1	2	-	20	Отчет по выполнению практических заданий
5.	Свит-музыка	8		0,5	1	-	10	Отчет по выполнению практических заданий
6.	Эра свинга	8		0,5	1	-	10	Отчет по работе со специальной литературой
7.	Современный джаз	8		1	2	-	10	Семинар
8.	Отечественный джаз	8		1	2	-	12	Зачет
9	Вокалисты раннего джаза (1930-1960 г.)	9		0,5	1		6	Работа с литературой
10	Вокалисты позднего джаза (1970-2010 г.)	9		-	1		6	Викторина
11	Отечественная вокальная эстрадно-джазовая школа	9		0,5	1		6	Устный опрос
12	Историческое становление ранних оркестровых коллективов.	9		-	1		6	Реферат
13	Элементы прогрессивного джаза в репертуаре американских оркестров	9		-	1		6	Викторина
14	Джазовые оркестры второй половины XX в.	9		0,5	1		6	Работа с литературой
15	Ведущие оркестровые коллективы конца XX начала XXI в.	9		0,5	1		6	Реферат
16	Оркестровые составы восточной в период социализма.	9		-	0,5		4	Устный опрос

17	Оркестровые составы России в постсоциалистическое время	9		-	0.5		5	Экзамен
ИТОГО:				10	24		169	13

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

ОДО

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивиду- альные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объ- ем ча- сов / з.е.	Форми- руемые компе- тенции (по теме)
1	2	3	4
Раздел 1. Джаз как явление музыкального искусства.			
Тема 1.1 Выразительные средства джаза	<u>Лекции:</u> Джаз – музыкально-импровизационное искусство, в котором сплелись традиции крупнейших этнических регионов: африканского, американского. европейского, азиатского. Главные компоненты джаза. Различные значения термина «джаз». Отличия джазовой музыки от академической. Принципы творчества и восприятия джаза. Выразительные средства джаза Звуковой идеал. Особенности мелодики, гармонии, формы. Типы джазовых тем. Разновидности основного бита. Аранжировка. Свинг как характерный элемент исполнительской техники джаза Виды джазовой импровизации.	2	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия</u> Аналитическое слушание произведений джазовой музыки	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> со специальной литературой и музыкальным материалом	2	
Раздел 2. Исторические условия появления джаза			
Тема 2.1. Социокультурный контекст формиро- вания джаза	<u>Лекции:</u> Исторические условия появления джаза. Исторические события, способствующие возникно- вению джаза в Америке: отмена рабства в США в 1865 г., массовая эмиграция негритянского населения с Юга на Се- вер. Возникновение джаза в городской среде. Усиление террора над неграми после ухода с Юга оккупационных войск (1870г.). Социальная и культурная изоляция негров. 1896 г. – положение о сепаратизме как о главном принципе американской жизни. Разные в рассовом отношении музыкальные культуры	2	ОК-2 ОК-3 ОК-6 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5

	белых, креолов, негров. Разные формы творческих контактов.		
	<u>Практические занятия</u> Роль Нового Орлеана в возникновении джаза.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> со специальной литературой	2	
Раздел 3. Истоки джаза			
Тема 3.1. Жанру афроамериканской музыки	<u>Лекции:</u> Африканская музыка. Прикладные функции, связь с культовыми ритуалами. Выразительные средства: метроритмическое своеобразие, респонсорная техника исполнения, мелодико-ритмические модели, пентатоника, свободное интонирование, Особенности инструментария. Преодоление африканских традиций в жанрах афроамериканской музыки и джаза Уорк-сонгс – обобщенное название трудовых песен, наиболее раннее музыкальное проявление рабов - негров в Америке. Типы уорк-сонгс. Типичные черты: респонсорное пение, импровизационность, активное воспроизведение звука (шаут, хот - интонирование). Религиозные песнопения. Разновидности афроамериканской религиозной музыки. Литературные Тексты спирнчуэлс. Музыкальная характеристика: импровизация, пентатоничность лада, полиритмия, ленточное многоголосие, свободное интонирование, респонсорное пение. Менестрели. Эстетика менестрельной эстрады. Импровизационные тексты. Музыка: сольные песни, связанные со старинной английской балладой, и инструментальная музыка, порвавшая с европейской традицией. Образные стереотипы. Роль танцевального начала. Художественные принципы, перешедшие от менестрелей к эстрадным музыкальным жанрам XX века. Рэгтайм. Истоки рэгтайма Музыкально-выразительная система: метрическая специфичность, особый тип композиционной структуры, использование оstinatно повторяемых мелодических и ритмических моделей. Трактовка фортепиано как ударного инструмента. Манера игры. Тематический материал. Приёмы развития. Скотт Джоуплин. Характеристика творчества Эволюция рэгтайма. Черты рэгтайма в джазе. Влияние на композиторское творчество европейской традиции.	2	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Блюз. Исторические этапы развития: архаический, классический, современный. Разновидности блюза на каж-	4	

	<p>дом историческом этапе. Известные исполнители. Поэтика блюза. Форма. Мелодика. Гармония. Ритм. Техника блюзового исполнения.</p> <p>Влияние блюза на джаз. Модификация блюза в инструментальном джазе, в популярной музыке, в белом фольклоре (кантри).</p>		
	Самостоятельная работа со специальной литературой и музыкальным материалом	2	
Раздел 4. Традиционный джаз			
Тема 4.1. Джаз переходного периода	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Распространение джаза в южных штатах США во второй половине XIX века</p> <p>Архаический джаз. Инструментальные ансамбли и оркестры. Манера исполнения и репертуар.</p> <p>Три основные стилистические разновидности архаического джаза –оркестры белых, креолов и негров.</p> <p>Ранние фортепианные стили: барел-хауз, буги-вуги, блю-пиано. Особенности стилистики. Трактовка фортепиано.</p> <p>Классический джаз. Изменение социальных функций танцевальных оркестров.</p> <p>Новоорлеанский стиль, в его негритянской и креольской форме. Состав оркестров. Функции инструментов и приёмы игры на них. Репертуар. Особенности мелодики, гармонии, ритма. Строение композиций. Коллективная импровизация на основе орнаментального варьирования.</p> <p>Музыканты: Л. Армстронг, Б. Болден, С. Беше, Д. Доде, А. Николас, К. Ори и др.</p>	2	ПК-7 ПК-32
	<p><u>Практические занятия:</u></p> <p>Диксиленд - джазовые ансамбли новоорлеанского стиля, состоящие из белых музыкантов. Различные значения термина "диксиленд". Сравнение со стилем игры негритянских ансамблей. Родоначальник стиля – Д. Лейн. Ансамбли: "Tom brown's Dixieland Band" "Original Dixieland jazz Band" и др.</p>	4	
	Самостоятельная работа со специальной литературой	2	
Раздел 5. Свит-музыка.			
Тема 5.1. Симфоджаз	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Исторические предпосылки нового этапа развития джаза. Роль Гарлема в нью-йоркском джазе. Популярность джаза. Рост профессионализма.</p> <p>Изменения в выразительных средствах джаза. Соотношение ансамблевой и сольной импровизационной игры.</p> <p>Стилевые разновидности: новоорлеанско-чикагский стиль, чикагский стиль, нью-йоркский стиль.</p> <p>Новоорлеанско-чикагский стиль. Продолжение традиций классического новоорлеанского джаза.</p> <p>Чикагский стиль. Социальные предпосылки. Характеристика стиля: сольная линейная импровизация на основе гармонической схемы темы, более смелое использование аранжировки, замена инструментов, изменения в ритмике.</p>	2	ПК-7 ПК-32

	<p>Классический состав чикагского стиля. Строение композиций. Музыканты: "Бикс" Байдербек, Б. Гудмен, Д. Саштавен. Ансамбли: "Austin High School Gand", "Chicago Rhythm Kings", "Wolverine Orchestra".</p> <p>Нью-Йоркский стиль. Специфика распространения джаза в Нью-Йорке.</p> <p>Фазы развития нью-йоркского стиля: от прямого копирования музыки "Original Dixieland jazz Band" к созданию собственного стиля (ансамбль Фила Наполеона).</p> <p>Характеристика выразительных средств.</p> <p>Тенденции "переходного" джаза, ведущие к стилю свинг.</p> <p>Стилистика биг-бэндов.</p> <p>Значение терминов свит-музыка, свит-джаз, свит-свинг, коммерческий джаз, симфоджаз. Репертуар оркестров.</p> <p>Выразительные средства стиля. Специфика исполнения одной и той же пьесы оркестрами типа симфоджаза и собственно джазовыми биг-бэндами. Влияние на стилистику и практику исполнения первых биг-бэндов.</p>		
	<p><u>Практические занятия:</u></p> <p>Пол Уайтмен. Его деятельность, направленная на сближение джаза и академической музыки. Исторический концерт оркестра П. Уайтмена в нью-йоркском "Эолиен-холле" 12 февраля 1924 г. Идея "симфонизации" джаза.</p> <p>Дж. Гершвин. Жизненный и творческий путь. Характеристика стиля. Опера "Порги и Бесс". "Rhapsody in Blues".</p>	4	
	<p><u>Самостоятельная работа:</u> подбор музыкального материала, составление классификационных таблиц.</p>	2	
Раздел 6. Эра свинга			
Тема 6.1. Свинг как стиль джаза	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Свинг как стиль джаза. Изменения в ритмическом понимании джаза и расширение выразительных приёмов.</p> <p>Исторические условия возникновения стиля. Источники свинга: гарлемская традиция, свит-оркестры, Канзас-сити стиль.</p> <p>Черты стиля свинг.</p> <p>Белые оркестры под управлением Б. Гудмена, Г. Миллера, А. Шоу, Т. Дорси.</p>	2	ПК-7 ПК-32
	<p><u>Практические занятия:</u></p> <p>Негритянские оркестры Д Эллингтона, К. Бейсн, Ф. Хендерсона, Дж. Ландс-форта, Ч. Уэбба</p>	4	
	<p><u>Самостоятельная работа</u></p> <p>Работа со специальной литературой и музыкальным материалом</p>	2	
Раздел 7. Современный джаз			
Тема 7.1. Стили современного джаза	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Классификация современных джазовых стилей. Бибоп. Афрокубинский джаз. Прогрессив джаз. Кул джаз. Вест-коуст джаз. Ист-коуст джаз. Третье течение. Модальный</p>	2	ПК-7 ПК-32

	джаз. Джаз-рок. Босса нова. Фьюжн. Фри-джаз.		
	<u>Практические занятия</u> Творчество музыкантов современного джаза	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа со специальной литературой и музыкальным материалом	2	
Раздел 8. Отечественный джаз			
Тема 8.1. Принципы формирования отечественной джазовой школы.	<u>Лекции:</u> Советский джаз на крупнейших европейских джазовых фестивалях. Международное признание. 60-е годы – формирование национальной джазовой школы. Выход джаза на филармоническую сцену.	4	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Ведущие солисты и коллективы отечественного джаза.	6	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Работа со специальной литературой и музыкальным материалом	4	
9 семестр			
Раздел 9. Вокалисты раннего джаза (1940-1970 г.)			
Тема 9.1. Творчество Б. Холлидей, Э. Фицджеральд, С. Воэн, Н. Симон, Д. Вашингтон, К. Макрей.	<u>Лекции:</u> Творчество Б. Холлидей, Э. Фицджеральд, С. Воэн, Н. Симон, Д. Вашингтон, К. Макрей как базовые в историческом становлении профессиональной специфики джазового вокала. Черты стилевой преемственности вокального джаза	4	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Певческая манера Б. Холлидей, Э. Фицджеральд и С. Воэн получила дальнейшее развитие и переосмысление у последующих поколений джазовых исполнителей. Особенно важно проведение параллелей в сфере художественных и стилевых влияний. Манера пения Б. Холлидей и Н. Симон проявляется в творчестве современных певиц Э. Баду, Э. Уайнхаус. Свойственная Э. Фицджеральд силлабическая техника импровизационного пения (имеющая широко распространённое слэнговое обозначение «скэт») получает дальнейшее переосмысление у Д. Бриджуотер, Э. Сполдинг, М. Тормэ. Основывающийся на виртуозной вокальной технике с элементами глissандирования Стиль С. Воэн получает новое прочтение у Д. Ривз.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов	4	
Раздел 10 Вокалисты позднего джаза (1970-2010 г.)			
Тема 10.1. Влияние процессов массовой культуры на развитие джазового пения после 1970 г.	<u>Лекции:</u> Рок-музыка, рэп, афроамериканский стиль ритм энд блюз – их влияние на инновации вокального джаза. В поздней традиции вокального джаза сложилось множество самобытных техник подачи и силлабической вокальной импровизации. К основным вокалистам этого времен-	4	ПК-7 ПК-32

	ного периода относятся Джон Хендрикс, Марк Мёрфи, Эл Джерро, Мэл Тормэ, Курт Эллинг, Ди Ди Бриджуотер, Даяна Ривз, Джейн Монхайт, Ракель Ферэлл, Даяна Кролл, Кевин Махогани, Патриша Барбер, Нинна Фрилон, Роберта Гамбарини.		
	<u>Практические занятия:</u> Анализ творчества вокальных эстрадно-джазовых исполнителей второй половины XX века	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов	4	
Раздел 11. Отечественная вокальная эстрадно-джазовая школа			
Тема 11.1. Джазовые вокалисты	<u>Лекции:</u> Творчество Л. Долиной, Т. Оганесян, И. Отиевой, И. Понаровской, В. Пономаревой.	2	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Анализ творчества отечественных вокальных джазовых исполнителей	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	2	
Тема 11.2. Исполнители эстрадной песни. Вокалисты рок-сцены	<u>Лекции:</u> Исполнительское творчество Я. Йола, Ф. Киркорова, И. Кобзона, Э. Хилы, В. Леонтьева, Л. Лещенко, М. Магомаева, Е. Мартынова, В. Мулермана, М. Муромова, Т. Мяги, В. Ободзинского, А. Пугачевой, А. Серова, Л. Сенчиной, С. Челобанова. Творчество А. Макаревича, Ю. Шевчука, К. Кинчева, А. Барыкина, О. Кормухиной, В. Кузьмина, С. Мазаева,	2	
	<u>Практические занятия:</u> Анализ творчества отечественных исполнителей эстрадной песни и вокалистов рок-сцены.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	2	
Раздел 12. Историческое становление ранних оркестровых коллективов.			
Тема 12.1. Особенности стиля ранних оркестровых коллективов	<u>Лекции:</u> Анализ специфики оркестровок, роли художественных влияний и заимствований из других видов музыки.	2	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Оркестровые составы Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, Каунта Бэйси, Арти Шоу, Чика Уэбба, Гленна Миллера, Томми Дорси, Джимми Лансфорда.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов	2	
Раздел 13. Элементы прогрессивного джаза в репертуаре американских оркестров			
Тема 13.1. Дефиниция и концептуальная специфика прогрессивного джаза.	<u>Лекции:</u> Интеграция идей из области академической музыки, изменение оркестровых составов, попытки создания нового языка, основанного на синтезе идей академической и джазовой музыки	2	ПК-7 ПК-32

	<u>Практические занятия:</u> Симфонизм Стэна Кентона. Расширение духовой секции оркестровых коллективов дополнительными голосами. Обогащение оркестровых составов за счёт струнной секции.	4	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	2	
Раздел 14. Джазовые оркестры второй половины XX в.			
Тема 14.1. Специфика музыкальных коллективов второй половины XX века.	<u>Лекции:</u> Поиск эстетических различий между музыкой оркестровых составов раннего джаза (Г. Миллер, А. Шоу) и более современных коллективов (Vienna Art Orchestra, Mingus Big Band). Стиль постбоп – повлечение тенденция, связанных с усложнением исполнительских практик. Влияние на джазовые оркестры возросшее техническое мастерство и обновлённые трактовки музыкальных инструментов.	4	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Развитие концепции «оркестра солистов», основной особенностью которой является привлечение в коллектив большого количества известных сольной деятельностью импровизаторов. Переработка и расширенная трактовка идей свинговых оркестров послевоенного времени как базовые особенностями коллективов этого времени.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	2	
Раздел 15. Ведущие оркестровые коллективы конца XX начала XXI в.			
Тема 15.1. Американские, немецкие, австрийские коллективы рубежа XX1-XX вв.	<u>Лекции:</u> В 1980-90 г.г. на джазовой сцене целый ряд современных оркестровых составов. Среди них оркестр нью-йоркского Линкольн центра под управлением Уинтона Марсалиса, GRP Orchestra Дейва Грузина, преобразованный немецкий биг-бенд WDR orchestra, австрийский постмодернистский коллектив Vienna Art Orchestra, а также целый ряд временных составов, которые собирались в неограниченный промежуток времени, специально для осуществления творческих проектов (Rivbea Orchestra, Dave Holand Big-Band, Roy Hargroove Big-Band).	4	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Анализ аудио и видео материалов.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой.	2	
Раздел 16. Оркестровые составы восточной Европы в период социализма.			
Тема 16.1 Анализ творчества коллективов восточной Европы	<u>Лекции:</u> В период становления советского джаза особую известность получили профессиональные коллективы под управлением И. Вайнштейна, О. Лундстрема, А. Кролла. Страны социалистического сектора (Польша, Чехословакия) обладали своими сложившимися джазовыми оркестровыми составами (оркестр под управлением Г. Брома, Amiga Star Band).	4	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Анализ аудио и видео материалов.	8	

	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой.	2	
Раздел 17. Оркестровые составы России в постсоциалистическое время			
Тема 17.1. Новые художественные тенденции постсоветского пространства	<u>Лекции:</u> После распада СССР в новом поссоветском пространстве намечаются новые художественные тенденции. Открытие границ, свободный обмен музыкальной информацией, возможность гастролировать и учиться за рубежом привели к социокультурному обновлению импровизационной музыки. С крупными оркестровыми составами теперь связывались новые тенденции и перспективы.	4	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Целый ряд получивших признание и известность ещё в Советское время бэндлидеров, включая Г. Гараняна, О. Лундстрема, О. Кролла начинают активно развивать свои коллективы, пользуясь возможностями и перспективами нового времени. Санкт-Петербургский саксофонист И. Бутман формирует свой оркестровый состав, доминирующую роль в котором играют исполнители молодого поколения (Д. Мосьпан, А. Баронин, Д. Швытов, В. Галактионов). Г. Гаранян возродил инструментальный ансамбль «Мелодия» и в 1998 году возглавил в Краснодаре регулярный джазовый оркестр. В ЮФО особое историческое значение имеет оркестр им. К. Назаретова. Данный коллектив объединил исполнителей разных поколений. К настоящему времени в нём играют молодые исполнители выпускники РГК. Ярким примером екатеринбургской джазовой школы можно назвать оркестр Виталия Владимировича. В его рамках мы видим продуктивное сотрудничество солистов разных поколений. Следует заметить, что отечественный оркестровый джаз демонстрирует стабильное развитие и неуклонный художественный рост.	8	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	3	
Вид итогового контроля (экзамен)			
		ВСЕГО:	216

ОЗО

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объём часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4
Раздел 1. Джаз как явление музыкального искусства.			
Тема 1.1 Выразительные средства джаза	<u>Лекции:</u> Джаз – музыкально-импровизационное искусство, в котором сплелись традиции крупнейших этнических регионов: африканского, американского, европейского, ази-	0,5	ПК-7 ПК-32

	<p>атского. Главные компоненты джаза. Различные значения термина «джаз». Отличия джазовой музыки от академической. Принципы творчества и восприятия джаза.</p> <p>Выразительные средства джаза Звуковой идеал. Особенности мелодики, гармонии, формы. Типы джазовых тем. Разновидности основного бита. Аранжировка. Свинг как характерный элемент исполнительской техники джаза</p> <p>Виды джазовой импровизации.</p>		
	<p><u>Практические занятия</u></p> <p>Аналитическое слушание произведений джазовой музыки</p>	1	
	<p><u>Самостоятельная работа</u> со специальной литературой и музыкальным материалом</p>	20	
<p>Раздел 2. Исторические условия появления джаза</p>			
<p>Тема 2.1.</p> <p>Социокультурный контекст формирования джаза</p>	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Исторические условия появления джаза.</p> <p>Исторические события, способствующие возникновению джаза в Америке: отмена рабства в США в 1865 г., массовая эмиграция негритянского населения с Юга на Север. Возникновение джаза в городской среде. Усиление террора над неграми после ухода с Юга оккупационных войск (1870г.). Социальная и культурная изоляция негров.</p> <p>1896 г. – положение о сепаратизме как о главном принципе американской жизни.</p> <p>Разные в расовом отношении музыкальные культуры белых, креолов, негров. Разные формы творческих контактов.</p>	0,5	<p>ПК-7</p> <p>ПК-32</p>
	<p><u>Практические занятия</u></p> <p>Роль Нового Орлеана в возникновении джаза.</p>	1	
	<p><u>Самостоятельная работа</u> со специальной литературой</p>	20	
<p>Раздел 3. Истоки джаза</p>			
<p>Тема 3.1.</p> <p>Жанру афроамериканской музыки</p>	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Африканская музыка. Прикладные функции, связь с культовыми ритуалами.</p> <p>Выразительные средства: метроритмическое своеобразие, респонсорная техника исполнения, мелодикоритмические модели, пентатоника, свободное интонирование, Особенности инструментария. Преодоление африканских традиций в жанрах афроамериканской музыки и джаза</p> <p>Уорк-сонгс – обобщенное название трудовых песен, наиболее раннее музыкальное проявление рабов - негров в Америке. Типы уорк-сонгс.</p> <p>Типичные черты: респонсорное пение, импровизационность, активное воспроизведение звука (шаут, хот - интонирование).</p> <p>Религиозные песнопения. Разновидности афро-</p>	1	<p>ПК-7</p> <p>ПК-32</p>

	<p>американской религиозной музыки. Литературные Тексты спирнчуэлс.</p> <p>Музыкальная характеристика: импровизация, пентатоничность лада, полиритмия, ленточное многоголосие, свободное интонирование, респонсорное пение.</p> <p>Менестрели. Эстетика менестрельной эстрады. Импровизационные тексты.</p> <p>Музыка: сольные песни, связанные со старинной английской балладой, и инструментальная музыка, порвавшая с европейской традицией.</p> <p>Образные стереотипы. Роль танцевального начала.</p> <p>Художественные принципы, перешедшие от менестрелей к эстрадным музыкальным жанрам XX века.</p> <p>Рэгтайм. Истоки рэгтайма</p> <p>Музыкально-выразительная система: метрическая специфичность, особый тип композиционной структуры, использование оstinatно повторяемых мелодических и ритмических моделей. Трактовка фортепиано как ударного инструмента. Манера игры. Тематический материал.</p> <p>Приёмы развития.</p> <p>Скотт Джоуплин. Характеристика творчества Эволюция рэгтайма. Черты рэгтайма в джазе. Влияние на композиторское творчество европейской традиции.</p>		
	<p><u>Практические занятия:</u></p> <p>Блюз. Исторические этапы развития: архаический, классический, современный. Разновидности блюза на каждом историческом этапе. Известные исполнители. Поэтика блюза. Форма. Мелодика. Гармония. Ритм. Техника блюзового исполнения.</p> <p>Влияние блюза на джаз. Модификация блюза в инструментальном джазе, в популярной музыке, в белом фольклоре (кантри).</p>	2	
	<p><u>Самостоятельная работа</u> со специальной литературой и музыкальным материалом</p>	20	
Раздел 4. Традиционный джаз			
<p>Тема 4.1. Джаз переходного периода</p>	<p><u>Лекции:</u></p> <p>Распространение джаза в южных штатах США во второй половине XIX века</p> <p>Архаический джаз. Инструментальные ансамбли и оркестры. Манера исполнения и репертуар.</p> <p>Три основные стилистические разновидности архаического джаза –оркестры белых, креолов и негров.</p> <p>Ранние фортепианные стили: барел-хауз, буги-вуги, блю-пиано. Особенности стилистики. Трактовка фортепиано.</p> <p>Классический джаз. Изменение социальных функций танцевальных оркестров.</p> <p>Новоорлеанский стиль, в его негритянской и креольской форме. Состав оркестров. Функции инструментов и приёмы игры на них. Репертуар. Особенности мелодики, гармонии, ритма Строение композиций. Коллективная импровизация на основе орнаментального варьирования.</p>	1	<p>ПК-7 ПК-32</p>

	Музыканты: Л Армстронг, Б. Болден, С. Беше, Д. Доде, А. Николас, К. Ори и др.		
	<u>Практические занятия:</u> Диксиленд - джазовые ансамбли новоорлеанского стиля, состоящие из белых музыкантов. Различные значения термина "диксиленд". Сравнение со стилем игры негритянских ансамблей. Родоначальник стиля – Д. Лейн. Ансамбли: "Tom brown's Dixieland Band" "Original Dixieland jazz Band" и др.	2	
	Самостоятельная работа со специальной литературой	20	
Раздел 5. Свит-музыка			
Тема 5.1. Симфоджаз	<u>Лекции:</u> <p>Исторические предпосылки нового этапа развития джаза. Роль Гарлема в нью-йоркском джазе. Популярность джаза. Рост профессионализма.</p> <p>Изменения в выразительных средствах джаза. Соотношение ансамблевой и сольной импровизационной игры.</p> <p>Стилевые разновидности: новоорлеанско-чикагский стиль, чикагский стиль, нью-йоркский стиль.</p> <p>Новоорлеанско-чикагский стиль. Продолжение традиций классического новоорлеанского джаза.</p> <p>Чикагский стиль. Социальные предпосылки. Характеристика стиля: сольная линейная импровизация на основе гармонической схемы темы, более смелое использование аранжировки, замена инструментов, изменения в ритмике.</p> <p>Классический состав чикагского стиля. Строение композиций. Музыканты: "Бикс" Байдербек, Б. Гудмен, Д. Саштавен. Ансамбли: "Austin High School Gand", "Chicago Rhythm Kings", "Wolverine Orchestra".</p> <p>Нью-Йоркский стиль. Специфика распространения джаза в Нью-Йорке.</p> <p>Фазы развития нью-йоркского стиля: от прямого копирования музыки "Original Dixieland jazz Band" к созданию собственного стиля (ансамбль Фила Наполеона).</p> <p>Характеристика выразительных средств.</p> <p>Тенденции "переходного" джаза, ведущие к стилю свинг.</p> <p>Стилистика биг-бэндов.</p> <p>Значение терминов свит-музыка, свит-джаз, свит-свинг, коммерческий джаз, симфоджаз. Репертуар оркестров.</p> <p>Выразительные средства стиля. Специфика исполнения одной и той же пьесы оркестрами типа симфоджаза и собственно джазовыми биг-бэндами. Влияние на стилистику и практику исполнения первых биг-бэндов.</p>	0,5	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Пол Уайтмен. Его деятельность, направленная на сближение джаза и академической музыки. Исторический концерт оркестра П. Уайтмена в нью-йоркском "Эолиен-холле" 12 февраля 1924 г. Идея "симфонизации" джаза. Дж. Гершвин. Жизненный и творческий путь. Харак-	1	

	теристика стиля. Опера "Порги и Бесс". "Rhapsody in Blues".		
	Самостоятельная работа: подбор музыкального материала, составление классификационных таблиц.	10	
Раздел 6. Эра свинга			
Тема 6.1. Свинг как стиль джаза	<u>Лекции:</u> Свинг как стиль джаза. Изменения в ритмическом понимании джаза и расширение выразительных приёмов. Исторические условия возникновения стиля. Источники свинга: гарлемская традиция, свит-оркестры, Канзас-сити стиль. Черты стиля свинг. Белые оркестры под управлением Б. Гудмена, Г. Миллера, А. Шоу, Т. Дорси.	0,5	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Негритянские оркестры Д Эллингтона, К. Бейсн, Ф. Хендерсона, Дж. Ландс-форта, Ч. Уэбба	1	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа со специальной литературой и музыкальным материалом	10	
Раздел 7. Современный джаз			
Тема 7.1. Стили современного джаза	<u>Лекции:</u> Классификация современных джазовых стилей. Бибоп. Афрокубинский джаз. Прогрессив джаз. Кул джаз. Вест-коуст джаз. Ист-коуст джаз. Третье течение. Модальный джаз. Джаз-рок. Босса нова. Фьюжн. Фри-джаз.	1	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия</u> Творчество музыкантов современного джаза	2	
	<u>Самостоятельная работа</u> Работа со специальной литературой и музыкальным материалом	10	
Раздел 8. Отечественный джаз			
Тема 8.1. Принципы формирования отечественной джазовой школы	<u>Лекции:</u> Советский джаз на крупнейших европейских джазовых фестивалях. Международное признание. 60-е годы – формирование национальной джазовой школы. Выход джаза на филармоническую сцену.	1	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Ведущие солисты и коллективы отечественного джаза.	2	
	<u>Самостоятельная работа:</u> Работа со специальной литературой и музыкальным материалом	12	
9 семестр			
Раздел 9. Вокалисты раннего джаза (1940-1970 г.)			
Тема 9.1. Творчество Б. Холлидей, Э. Фицджеральд, С. Воэн, Н. Симон, Д. Вашингтон, К. Макрей как базовые в историческом становлении профессиональной специфики джазового во-	<u>Лекции:</u> Творчество Б. Холлидей, Э. Фицджеральд, С. Воэн, Н. Симон, Д. Вашингтон, К. Макрей как базовые в историческом становлении профессиональной специфики джазового во-	0,5	ПК-7 ПК-32

Симон, Д. Вашингтон, К. Макрей.	кала. Черты стилевой преемственности вокального джаза		
	<u>Практические занятия:</u> Певческая манера Б. Холлидей, Э. Фицджеральд и С. Воэн получила дальнейшее развитие и переосмысление у последующих поколений джазовых исполнителей. Особенно важно проведение параллелей в сфере художественных и стилевых влияний. Манера пения Б. Холлидей и Н. Симон проявляется в творчестве современных певиц Э. Баду, Э. Уайнхаус. Свойственная Э. Фицджеральд силлабическая техника импровизационного пения (имеющая широкопространённое слэнговое обозначение «скэт») получает дальнейшее переосмысление у Д. Бриджуотер, Э. Сполдинг, М. Тормэ. Основывающийся на виртуозной вокальной технике с элементами глассандирования Стиль С. Воэн получает новое прочтение у Д. Ривз.	1	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов	6	
Раздел 10 Вокалисты позднего джаза (1970-2010 г.)			
Тема 10.1. Влияние процессов массовой культуры на развитие джазового пения после 1970 г.	<u>Лекции:</u> Рок-музыка, рэп, афроамериканский стиль ритм энд блюз – их влияние на инновации вокального джаза. В поздней традиции вокального джаза сложилось множество самобытных техник подачи и силлабической вокальной импровизации. К основным вокалистам этого временного периода относятся Джон Хендрикс, Марк Мёрфи, Эл Джерро, Мэл Тормэ, Курт Эллинг, Ди Ди Бриджуотер, Даяна Ривз, Джейн Монхайт, Ракель Ферэлл, Даяна Кролл, Кевин Махогани, Патриша Барбер, Нинна Фрилон, Роберта Гамбарини.		ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Анализ творчества вокальных эстрадно-джазовых исполнителей второй половины XX века		
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов		
Раздел 11. Отечественная вокальная эстрадно-джазовая школа			
Тема 11.1. Джазовые вокалисты	<u>Лекции:</u> Творчество Л. Долиной, Т. Оганесян, И. Отиевой, И. Понаровской, В. Пономаревой.	0,25	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Анализ творчества отечественных вокальных джазовых исполнителей	05	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	3	
Тема 11.2. Исполнители эстрадной песни.	<u>Лекции:</u> Исполнительское творчество Я. Йола, Ф. Киркорова, И. Кобзона, Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, М. Магомае-	0,25	

Вокалисты рок-сцены	ва, Е. Мартынова, В. Мулермана, М. Муромова, Т. Мяги, В. Ободзинского, А. Пугачевой, А. Серова, Л. Сенчиной, С. Челобанова. Творчество А. Макаревича, Ю. Шевчука, К. Кинчева, А. Барыкина, О. Кормухиной, В. Кузьмина, С. Мазаева,		
	<u>Практические занятия:</u> Анализ творчества отечественных исполнителей эстрадной песни и вокалистов рок-сцены.	0,5	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	3	
Раздел 12. Историческое становление ранних оркестровых коллективов.			
Тема 12.1. Особенности стиля ранних оркестровых коллективов	<u>Практические занятия:</u> Анализ специфики оркестровок, роли художественных влияний и заимствований из других видов музыки. Оркестровые составы Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, Каунта Бэйси, Арти Шоу, Чика Уэбба, Гленна Миллера, Томми Дорси, Джимми Лансфорда.	1	ПК-7 ПК-32
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов	6	
Раздел 13. Элементы прогрессивного джаза в репертуаре американских оркестров			
Тема 13.1. Дефиниция и концептуальная специфика прогрессивного джаза.	<u>Практические занятия:</u> Интеграция идей из области академической музыки, изменение оркестровых составов, попытки создания нового языка, основанного на синтезе идей академической и джазовой музыки Симфонизм Стэна Кентона. Расширение духовой секции оркестровых коллективов дополнительными голосами. Обогащение оркестровых составов за счёт струнной секции.	1	ПК-7 ПК-32
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	6	
Раздел 14. Джазовые оркестры второй половины XX в.			
Тема 14.1. Специфика музыкальных коллективов второй половины XX века.	<u>Лекции:</u> Поиск эстетических различий между музыкой оркестровых составов раннего джаза (Г. Миллер, А. Шоу) и более современных коллективов (Vienna Art Orchestra, Mingus Big Band). Стиль постбоп – повлечение тенденция, связанных с усложнением исполнительских практик. Влияние на джазовые оркестры возросшее техническое мастерство и обновлённые трактовки музыкальных инструментов.	0,5	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Развитие концепции «оркестра солистов», основной особенностью которой является привлечение в коллектив большого количества известных сольной деятельностью импровизаторов. Переработка и расширенная трактовка идей свинговых оркестров послевоенного времени как базовые особенностями коллективов этого времени.	0,5	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	6	
Раздел 15. Ведущие оркестровые коллективы конца XX начала XXI в.			

Тема 15.1. Американские, немецкие, австрийские коллективы рубежа XX1-XX вв.	<u>Лекции:</u> В 1980-90 г.г. на джазовой сцене целый ряд современных оркестровых составов. Среди них оркестр нью-йоркского Линкольн центра под управлением Уинтона Марсалиса, GRP Orchestra Дейва Грузина, преобразованный немецкий биг-бенд WDR orchestra, австрийский постмодернистский коллектив Vienna Art Orchestra, а также целый ряд временных составов, которые собирались в неограниченный промежуток времени, специально для осуществления творческих проектов (Rivbea Orchestra, Dave Holand Big-Band, Roy Hargroove Big-Band).	0,5	ПК-7 ПК-32
	<u>Практические занятия:</u> Анализ аудио и видео материалов.	0,5	
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой.	6	
Раздел 16. Оркестровые составы восточной Европы в период социализма.			
Тема 16.1 Анализ творчества коллективов восточной Европы	<u>Практические занятия:</u> В период становления советского джаза особую известность получили профессиональные коллективы под управлением И. Вайнштейна, О. Лундстрема, А. Кролла. Страны социалистического сектора (Польша, Чехословакия) обладали своими сложившимися джазовыми оркестровыми составами (оркестр под управлением Г. Брома, Amiga Star Band).	0.5	ПК-7 ПК-32
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой.	4	
Раздел 17. Оркестровые составы России в постсоциалистическое время			

Тема 17.1. Новые художественные тенденции постсоветского пространства	<u>Практические занятия:</u> После распада СССР в новом поссоветском пространстве намечаются новые художественные тенденции. Открытие границ, свободный обмен музыкальной информацией, возможность гастролировать и учиться за рубежом привели к социокультурному обновлению импровизационной музыки. С крупными оркестровыми составами теперь связывались новые тенденции и перспективы. Целый ряд получивших признание и известность ещё в Советское время бэндлидеров, включая Г. Гараняна, О. Лундстрема, О. Кролла начинают активно развивать свои коллективы, пользуясь возможностями и перспективами нового времени. Санкт-Петербургский саксофонист И. Бутман формирует свой оркестровый состав, доминирующую роль в котором играют исполнители молодого поколения (Д. Мосьпан, А. Баронин, Д. Швытов, В. Галактионов). Г. Гаранян возродил инструментальный ансамбль «Мелодия» и в 1998 году возглавил в Краснодаре регулярный джазовый оркестр. В ЮФО особое историческое значение имеет оркестр им. К. Назаретова. Данный коллектив объединил исполнителей разных поколений. К настоящему времени в нём играют молодые исполнители выпускники РГК. Ярким примером екатеринбургской джазовой школы можно назвать оркестр Виталия Владимирова. В его рамках мы видим продуктивное сотрудничество солистов разных поколений. Следует заметить, что отечественный оркестровый джаз демонстрирует стабильное развитие и неуклонный художественный рост.	0,5	ПК-7 ПК-32
	<u>Самостоятельная работа</u> Изучение аудио и видео материалов, работа с литературой	5	
	Вид итогового контроля (экзамен)	13	
ВСЕГО:		216	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе обучения курсу «История эстрадно-джазовой музыки и исполнительского искусства» применяются следующие формы занятий:

- Лекционные занятия: изложение теоретических положений курса.
- Практические занятия по анализу массовых музыкальных жанров.
- Интерактивная форма занятий
- Самостоятельная работа со специальной литературой, аудио и видео материалами по проблемам курса.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой

дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос;
- практические задания.

Рубежный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы, практические работы;
- оценка выполнения самостоятельной работы студентов, направленной на усвоение и закрепление полученных знаний, умений и навыков.

Промежуточный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) Не предусмотрены

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля Не предусмотрены

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

Примерные темы реферата или доклада:

1. Историческое становление традиций вокального джаза первой половины XX в.
2. Различия в технике скэтовой импровизации у вокалистов раннего джаза и исполнителей современной джазовой сцены.
3. Стилиевая прогрессия в музыке оркестрового джаза.
4. Джаз и популярная музыка: перспективы взаимодействия.
5. Синкретизм третьего течения, как новая форма синтеза в музыке XX в.
6. Специфика вокальной техники «скэт».
7. Творческий путь С. Воэн.
8. Творческий путь Б. Холлидей.
9. Творческий путь Э. Фицджеральд.
10. Эстрадные вокалисты ленинградской школы
11. Отечественная рок-музыка в кинематографе А. Балабанова.

6.2.4 Вопросы к зачету по дисциплине

- Опишите особенности стиля бибоп.
- Влияние духовной музыки госпелз и спиричуэл на формирование традиции вокального джаза.
- Выявите отличия между европеизированным и афроамериканским джазовым вокалом.
- Ключевые исполнители афроамериканской музыки спиричуэл и госпел.
- Техника силлабической вокальной импровизации (скэт): на примере Эллы

- Фицджеральд, Сары Вонн, Кармен Макрей, Джона Хендрикса Курта Эллинга.
- Охарактеризуйте различия в импровизационном языке, применяемом в стилях бибоп и постбоп.
- Выявите отличия между европеизированным и афроамериканским джазовым пианизмом.
- Назовите крупные формы Дюка Эллингтона.
- Дайте оценку композиторскому мышлению Боба Гриттинджера
- Лучшие биг-бэнды эры «свинга» (К. Бейси, Б. Гудмен, Г. Миллер и др.).
- Лучшие солисты американского джаза 1930-х г.
- Творчество Ч. Паркера.
- Творчество Д. Гиллеспи и Т. Монка.
- Творчество «Модерн джаз квартета».
- Стил «бибоп» в 1950-х годах. «Хард-боп».
- Модальный джаз и творчество Д. Колтрейна и М. Дэвиса.

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине.

В конце 9 семестра проводится экзамен, который включает: ответы на вопросы по пройденному теоретическому материалу и викторину.

Билет № 1

1. Дайте характеристику музыке регтайма. С каким музыкальным инструментом этот стиль связан в первую очередь?
2. Опишите специфику модального джаза?

Билет № 2

1. Какими отличительными элементами может быть охарактеризован стиль фьюжн? Дайте перевод слова фьюжн.
2. Что такое скэт?

Билет № 3

1. Что такое спричуэл (приблизительные годы зарождения, происхождение традиции)? Чем спричуэл отличается от госпела?
2. Как вы можете охарактеризовать музыку стиля симфоджаз. Ее характеристики, отличительные черты? Имеется ли связующие нити между третьим течением и симфоджазом.

Билет № 4

1. Какое место в джазе занимает дикилендовая музыка? Что такое дикилент? Как давно этот музыкальный феномен существует в джазе?
2. Подробно охарактеризуйте стиль бибоп (боп). Назовите музыкантов, работавших в этом стиле на заре его зарождения

Билет № 5

1. Что такое минстрель-шоу? Какую форму в американской культуре принял этот феномен?
2. Опишите стиль джаз-рок?

Билет № 6

1. Назовите отличительные особенности свинга. К каким формам джаза применяется это обозначение?

2. Что такое фри-джаз? Является ли он частью джазовой традиции?

Билет № 7

1. Какими исполнительскими элементами обладает страйд-стиль?

2. Назовите особенности стиля «хот» или «хот-джаз».

Билет № 8

1. Опишите художественную эстетику современного афроамериканского направления «эм-бейс»

2. Расскажите о специфике и генезе танцевального направления «эйсид-джаз».

Билет № 9

1. Раскройте специфику синтеза классической и джазовой музыки в третьем течении

2. Опишите историческое становление стиля постбоп

Билет № 10

1. Характеризуйте исторические особенности развития бибовой импровизации

2. Изложите свою точку зрения на проблему эстетики музыки фьюжн

Билет № 11

1. Характеризуйте этапы развития советского джаза

2. Расскажите о развитии школ джазового исполнительства в советском союзе

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Верменич, Ю. Джаз. История. Стили. Мастера [Текст] / Ю. Верменич. - 3-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар : Лань; Планета музыки, 2011. - 608 с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0768-2 (Изд-во "Лань"). - ISBN 978-5-91938-039-9 (Изд-во "Планета музыки")

2. Ераносов, А.Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно). Краткая аудиоэнциклопедия [Звукозапись] : учеб. пособие / А. Р. Ераносов. - СПб : Лань; Планета музыки, 2010. - 110 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0953-2

3. Покладова, Е.В. Массовая музыкальная культура [Текст] : учеб. пособие для студентов / Е. В. Покладова. - Краснодар : КГИК, 2015. - 99 с. - ISBN 978-5-94825-203-2

4. Шак, Ф.М. Стили фортепианного джаза. Творчество Мишеля Петруччани и Джеки Терассона (Франция) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по дисциплине "История эстрадной и джазовой музыки" / Ф. М. Шак. - Краснодар : КГУКИ. - 4,05 ГБ. - ISBN 0321300396

5. Шак, Ф.М. Феномен джаза [Текст] : науч. изд. / Ф. М. Шак. - 2-е изд. - Краснодар : КГУКИ, 2012. - 155 с. - ISBN 9-785948-25-59-5

7.2. Дополнительная литература

1. Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре/ Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (30-31 марта 2016 г.) / ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». – Краснодар : Издательский Дом-Юг, 2016. – 162 с.

2. Чугунов, Ю. Н. Гармония в джазе. Учебное пособие. Издательство Современная музыка, 2007.

3. Шак, Ф.М. Курсовые работы. Учебно-методическое пособие для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» Краснодар, КГУКИ, 2014. – 35 с.

7.3. Периодические издания

1. Джаз. ru

2. Музыкальная академия

3. Музыкальная жизнь

7.4. Интернет-ресурсы

1. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>

2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>

3. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru>

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>

5. Образовательные ресурсы интернета <http://www.alleng.ru/edu/>

6. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>

7. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов <http://fcior.edu.ru/>

10. Информационная интернет-база по американскому шоу-бизнесу <http://allmusic.com>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Рекомендуемый материал по темам

№	Наименование темы	CD, видео, аудио запись
1	<u>Джаз как явление музыкального искусства. Выразительные средства джаза</u>	10 серийный телесериал «Джаз». Режиссер К. Бёрнс Цикл общеобразовательных программ Уинтона Марсалиса «Музыка для всех».
2	Исторические условия появления джаза	10 серийный телесериал «Джаз». Режиссер К. Бёрнс Документальный фильм «Блюз» Режиссёр М. Скорцезе Художественный фильм «Канзас-сити». Режиссер Р. Ол-

		тмен
3	Истоки джаза	10 серийный телесериал «Джаз». Режиссер К. Бёрнс
4	Традиционный джаз Джаз переходного периода	Художественный фильм «Птица» Режиссер К. Иствуд Художественный фильм «Сладкий и гадкий» Режиссер В. Аллен Художественный фильм «Около полуночи» Режиссер Б. Тавернье
5	Свит-музыка Симфоджаз	DVD Duke Ellington at cote de azur LP Stan Kenton «Wagner & Stan'Dart Kenton» LP Stan Kenton «Stan Kenton «Stompin' At Newport» LP Stan Kenton «Back To Balboa» LP Stan Kenton «7.5 On The Richter Scale» LP Stan Kenton «Jazz Ladies & Stan Kenton» LP Bob Graeeehinger «City of Glas»
6	Эра свинга	Художественный фильм «Серенада солнечной долины» Режиссер Б. Хамберстоун Художественный фильм «Симфония в чёрном». Режиссер Ф. Уоллер.
7	Современный джаз	CD Wynton Marsalis «Think of One» Wynton Marsalis CD Wynton Marsalis «Hot House Flowers» CD Terence Blanchard «Wandering Moon» Художественный фильм «Блюз о лучшей жизни». Режиссер С. Ли
8	Отечественный джаз	CD «Анталогия советский джаз». CD Алексей Козлов «Ностальгия» LP Алексей Козлов «До Арсенала» LP Леонид Чижик «Трио Леонида Чижика» CD Игорь Бутман «SHEHERAZADE'S TALES» CD Игорь Бутман «BLUES FOR 4» CD Игорь Бриль «Дорога без конца» CD Игорь Бриль «В пути»

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплины обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы - Консультант +, Гарант. Специализированные программные продукты ABBYY Lingvo x5 9 языков Профессиональная версия, Adobe CS5.5 Adobe Design Premium 5.5 Academic Edition, Adobe Master Collection CS 6, Adobe Flash Prof SC 5.5 11.5 Academic Edition, Cyberlink PowerDVD 11 Standart, MS office professional plus 2007.

- компьютерами и звуковым оборудованием (звуковая карта, акустические системы, микшерский пульт, студийные мониторы и наушники, и т.д.);
- доступ к сети Ethernet для сбора и систематизации информации по данному предмету;
- библиотека, фонотека.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рояли, фортепиано, аудио- и видео- носители, мультимедийная аппаратура.

Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, в том числе служащими для представления учебной информации большой аудитории (на 180 и 450 мест).

Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Учебно-исследовательская работа студентов обеспечивается деятельностью студенческого научного общества, регулярным проведением конференций и других мероприятий. В КГИК издается региональный научный журнал «Культурная жизнь Юга России», выпускаются 3 электронных журнала.

Приложение 1

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины на 2019-2020 уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- Расширение списка литературы;
- Расширение интернет - ресурсов;
- Корректировка списка вопросов по текущему контролю;

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры звуко-режиссуры

Протокол № 1 от «26» августа 2019г.

Исполнитель(и):

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заведующий кафедрой
Звукорежиссуры
вание кафедры)

(подпись)

Шак Ф.М. /26.08.2019

(наимено-