

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

учебного предмета

«История эстрадного исполнительства и джазовых стилей»

Введение

Цели и задачи курса. Место предмета «История джазовых стилей» в системе учебных дисциплин музыкального цикла.

Социальная обусловленность функционирования джазовой музыки.

Место джаза в системе современной массовой музыкальной культуры

Тема I. ИСТОКИ ДЖАЗА

1. **Исторические и социальные предпосылки возникновения джаза.** Происхождение термина "джаз". Эстетическая сущность джаза.

Выразительные средства и их трактовка в джазе: мелодия и гармония (блю-ноутс, нисходящие мелодические линии, гармонический оборот Г)-5-Т, фразировка, акцентуация, функционально-гармоническая структура квадрата и т.д.).

Импровизация как основополагающий метод творчества в джазе. Многообразие типов и средств джазовой импровизационной техники и их связь с различными стилями, манерой исполнения, спецификой форм, жанров.

Метроритмика джаза. Использование в джазе формообразующих принципов европейской и африканской музыки. Инструментарий в джазе.

Исторические и социальные условия формирования новых жанров в афро-американской музыкальной культуре XIX века.

Состояние профессионального музыкального творчества.

Две тенденции в развитии фольклора: консервация и взаимодействие фольклорных видов (особенности развития музыкальной культуры Севера и Юга США).

2. **Негритянская музыкальная культура раннего периода** -негритянские трудовые песни, филд-край, стрит-край, холлер; спиричуэл, госпел, джубили, сонг-сермон.

3. **Театр менестрелей (минстрел-шоу).** Роль минстрел-шоу в распространении афро-американского фольклора. Эстетика менестрельного театра. Возникновение профессии черного эртертейнера, становление профессиональных ансамблей. "Псевдонегритянская" музыка 2-й половины XIX века.

Регтайм - самобытный американский фортепианный жанр. Связь с негритянскими фольклорными истоками. Конец 80 - начало 90-х годов XIX века - период формирования классического регтайма. Связь регтайма с ранним негритянским джазом. Положение регтайма в популярной музыке США конца XIX - начала XX века. Значение белых музыкантов в развитии и распространении регтайма. Скотт Джоуплин - негритянский композитор и пианист, один из основоположников концертного регтайма.

Блюз. Негритянская фольклорная ветвь афро-американской музыки. Возникновение архаического блюза. Формирование классического блюза в первое десятилетие XX века. Особенности текстовой строфы и музыкальной формы архаического и классического блюза.

Трехчастность блюзового хоруса. Интонирование (офф-питч тоны), вопросо-ответная схема, типичные гармонические последовательности, стоп-таймы, брейки. Выдающиеся исполнители блюза. Современный блюз (ритм-энд-блюз) - предшественник рок- н-ролла (стилистическая преемственность)

Тема II. КЛАССИЧЕСКИЙ ДЖАЗ

4. **Зарождение классического джаза.** Новый Орлеан - колыбель джаза. Исторические условия появления джаза. Музыкальная жизнь Нового Орлеана 90-х годов XIX века. Предпосылки распространения джаза (массовая распродажа духовых инструментов в связи с демобилизацией войск, создание в Новом Орлеане района развлекательных заведений - Сторивилля).

Креольская субкультура. Социальное положение креолов в 90-е годы XIX века.

Сближение и взаимовлияние музыкальных культур негров и креолов (музыка марширующих оркестров). Взаимопроникновение негритянской и европейской музыкальных культур.

Репертуар, стилистика негритянских оркестров. Особенности исполнения белых оркестров. Принципы коллективного музицирования и роль солистов-инструменталистов (Б. Болден, Дж. Оливер, "Кид" Ори, Ф. Кеппард).

Творчество «Original Dixieland Jazz Band» под руководством Ника Ла Рокка, "Creol Jazz Band", «New Orleans Rhythm Kings».

1917 год — запись первой джазовой пластинки. Массовый отъезд джазовых музыкантов из Нового Орлеана.

5. **Чикагский и нью-йоркский стили традиционного джаза.**

Приток белых исполнителей в джазе — 20-е годы XX века. Социальные факторы расслоения джаза по расовому признаку. Переход от коллективной импровизации к сольному исполнительству. Репертуар. Отход от стилистики блюза, особенности свингования, возрастание роли аранжировки, усложнение импровизационной полифонии, европеизация гармонии, расширение состава ансамбля.

Диксиленд. Появление в джазе саксофона. Новые джазовые исполнители Б. Гудмен, П. В. Рассел,

Ф. Тешемакер, Д. Тигарден, Б. Бейдербек, Э. Кондон.

6. **Луи Армстронг и значение его творчества.**

7. **Легкая музыка 20-х годов.** Жанры мюзикла и ревю. Творчество И. Берлина, Дж. Керна, В. Юманса, Д. Гершвина и др.

"Коммерческий джаз". Оркестр Пола Уайтмена. Стилистика симфоджаза.

8. **Роль пианистов в развитии джаза.** Стиль stride piano. "Фэтс" Уолдер, Дж. Ролл Мортон, Дж. Джонсон.

Зарождение и развитие стиля буги-вуги. Э. Хайнз, Т. Уилсон, А. Тэйтум, М. Пауэл.

Создание современного фортепианного стиля в джазе. Новаторство в трактовке фортепиано как оркестрового и ансамблевого инструмента. Э. Гарнер, О. Питерсон, Д. Брубек, Т. Мокк, Д. Ширинг, Д. Льюис, Б. Эванс и др.

9. Просмотр видеофильмов "Джаз. Всемирная история", 1 — 3 серии.

Тема III. ЭРА СВИНГА

10. Становление биг-бэнда. Формирование классического свингового стиля и его отличительные признаки. Биг-бэнд: особенность инструментального состава, группировки инструментов, исполнительской техники.

Зарождение больших оркестров. Оркестр Ф. Хендерсона. Роль аранжировки. Появление в оркестрах отдельных секций.

Два направления в развитии больших оркестров: аранжировочно-композиторское (Ланфорд, Д. Эллингтон, К. Бэйси, Г. Миллер) и лидерско-исполнительское (Б. Гудмен, братья Дорси, Шоу, Круп).

Отличия стилистики негритянских и белых ансамблей.

11. Характеристика периода свинг.

12. Оркестр Бенни Гудмена. 1935 год — Б. Гудмен объявлен "королем свинга". Исполнительские принципы оркестра, создание классической музыкальной формы танцевальной пьесы. Развитие приемов аранжировки. Б. Гудмен — основоположник "смешанных" джазовых составов с участием негритянских и белых музыкантов. Малые ансамбли Б. Гудмена. 1938 год — знаменитый концерт оркестра в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

13. Дюк Эллингтон и его оркестр. Эволюция стиля. Деятельность оркестра на протяжении 50-ти лет (1924—1974). Работа оркестра в клубе Коттон Клуб. Прямые радиотрансляции, принесшие мировую славу оркестру. Гастроли в Европе. Роль трубача Б. Майли, пианиста, аранжировщика и композитора Б. Стрейхорна и контрабасиста Дж. Блентона в деятельности оркестра. Конец 40-х годов — творческий кризис коллектива, уход многих музыкантов из оркестра. 1956 год — новый взлет в творчестве коллектива, после выступления на Ньюпортском фестивале; появление новой звезды тенор-саксофониста Пола Гонзалеса. Возвращение старых звезд в оркестр. Эволюция стиля: "стиль джунглей", "стиль настроений", элегантный стиль.

Празднование 70-летия Дюка Эллингтона в Белом доме.

14. Гарлемский стиль. Оркестр Чика Уэбба. Гарлем — зарождение новосвингового стиля. Появление в оркестре Ч. Уэбба в 1934 году. Элла Фицджералд — первая леди свинга. 1938 год — знаменитое состязание "королей свинга" Ч. Уэбба и Б. Гудмена в танцзале "Савой" в Гарлеме. 1939 год — смерть Ч. Уэбба. Смена названия оркестра — "Элла Фицджералд и ее знаменитый оркестр".

15. Стиль канзас-сита. Каунт Бэйси и его оркестр "Бароны ритма". К. Бэйси и его школа: дальнейшее развитие техники риффов, новые принципы и методы игры, повлиявшие на становление современного джаза. Ведущие оркестровые исполнители: лучшая в истории джаза ритм-секция (К. Бэйси — фортепиано, Э. Грин — гитара, У. Пейдж — контрабас, Д. Джонс — ударные, Л. Янг — саксофонист, Б. Холлидей — певица и др.).

16. Оркестр Гленна Миллера. Значение неповторимого оркестрового звучания и индивидуального мастерства в стиле свинг.

Сравнительный анализ оркестровых стилей

Тема IV. СОВРЕМЕННЫЙ ДЖАЗ

1. Период стиля би-боп. Стилистические и исполнительские отличия от свинга. Би-боп - первый значительный стиль современного джаза. Происхождение термина. Исторические и социальные предпосылки появления стиля. Важнейшие тенденции, характеризующие данный стиль (модернизация блюзовых традиций, сольная импровизация, новаторство в области мелодики, фразировки, гармонического языка и формы).

2. "Клуб Минтона" в Нью-Йорке. Ч. Паркер, Д. Гиллесли, К. Кларк, Т. Монк, Ч. Кристиан и др.

3. Дальнейшая эволюция би-бопа в 40-е годы XX века. Большой оркестр Д. Гиллесли. Латиноамериканские ритмы.

4. "Кул джаз" (холодный джаз). Предпосылки его возникновения в конце 40-х годов. Влияние творчества Бейдербека, Янга, негритянских джазменов-боперов. Радикальное изменение "настроения" джазовой музыки с приходом стиля "кул". Усложнение гармонического языка, полифонизация фактуры и т.д. Основополагающая роль белых джазовых музыкантов в разработке данного стиля. Основные ансамбли "прохладного" джаза 50-х годов: ансамбли М. Дэвиса, "МЮ" (модерн джаз квартет), квартет Д. Брубека, квартет Дж. Маллигена. Их роль в развитии полифонического стиля в джазе.

5. Хард-боп (букв. твердый, жесткий бои). Обращение ведущих молодых джазменов к жанрам афро-американского фольклора (воздействие ритм-энд-блюза). Квинтет Х. Сильвера, "Сон-ни" Ролинс, "Джаз-мессенджерс" А. Блейки.

Фанки-стиль. Разработка музыкантами хард-бопа стиля "фанки", родственного архаической культовой негритянской музыке и джазовому стилю "соул", ориентирующегося на традиции блюза • и афро-американского фольклора. Крупнейшие представители - квинтет Х. Силвера, А. Блэйки, квинтет братьев Эддерли.

Стиль "соул" в малых группах и больших оркестрах (Куинси Джонс, Оливер Нельсон).

Особенности взаимодействия "соула" и "фанки" с традицией (прежде всего интенсификация характерных черт блюза, неопределенности блюзовых нот и ладовой зыбкости).

6. "Третье течение". Джон Льюис, М. Джексон и "Модерн джаз квартет". Стремление к синтезу композиторского и исполнительского начал. Гюнтер Шуллер.

Развитие гитарного исполнительства. Босса-нова (А. К. Жобим, Чарли Берд, С.Гетц, Л. Альмейда и блюзовая гитара У. Монтгомери).

Стиль "прогрессив" - один из стилей концертного джаза, возникший в 1-й половине 40-х годов на основе традиций свингового биг-бэнда. Продолжение эксперимента в области афрокубинского джаза. Оркестры В. Германа, С. Кентона, Г. Эванса, Дж. Рассела и др.

7. Авангардистские школы в джазе 60-х годов.

8. Фри-джаз (свободный джаз). Причины возникновения. Характерные черты стиля. Авангардистские формы джаза: О. Коулмен, С. Тейлор, А. Шепп, Ч. Мингус, Дж. Колтрейн и их роль в развитии современного джаза и рок-музыки.

9. Майлс Дэвис - ярчайшая звезда эпохи.

10. Эстрадно-танцевальная музыка США 30-50-х годов. Ритм-энд-блюз. Кантри-энд-вестерн.

11. Рок-н-ролл и его исполнители - Б. Хэйли и Э. Пресли.

12. Стилевые направления джаз-рок и фьюжн. Формирование джаз-рока на основе джаза и рок-музыки.

Ведущие представители.

Стилевое направление "фьюжн" (сплав, слияние). Его возникновение в 70-е годы в результате синтеза джаз-рока, элементов европейской академической музыки и неевропейского фольклора.

13. Джазовый вокал. Скэт - инструментальная основа джазового вокала (Л. Армстронг, К. Кэллоуэй, Д. Гиллесли). Кронинг-стиль - эстрадно-джазовое пение (Б. Кросби, Ф. Синатра). Блюзово-джазовое пение. Свободно-речитативная интерпретация: Б. Холтдей, Э. Фицджералд, С. Вон, Дж. Рашинг.

Тема V. ДЖАЗ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Тесная связь советского эстрадно-джазового искусства с различными видами и жанрами художественного творчества.

Профессиональная и самодеятельная формы его существования.

14. Этапы становления джаза (20-х годов). Воздействие зарубежных поездок советских музыкантов, гастрولي негритянских ансамблей, бытовавшей музыки (непманской, декадентской, пролетарской массовой, американской эстрады, джаза, танцевальной музыки и т.д.) на возникновение первых советских эстрадно-джазовых коллективов, их репертуар, стиль игры

исполнительскую манеру.

В. Парнах и его джаз-бэнд. Две тенденции в развитии джаза в СССР:

театрализованная во главе с артистами эстрады (Л. Утесов);

инструментальная во главе с композиторами-аранжировщиками (А. Цфасман, А. Варламов, В. Кнушевицкий).

15. Вопросы слияния джаза и эстрадной музыки на основе советской массовой песни в 30-е годы.

Оркестр Л. Утесова. Творчество И. О. Дунаевского и его последователей (М. Блантера, братьев Покрасс, Ю. Хайта, В. Соловьева-Седого и др.). Переложение советской песни для эстрадных оркестров и их роль в создании оркестрового репертуара (Л. Дидирихс, Н. Минх др.). Постепенное формирование различия между эстрадной джазовой музыкой.

Организация новых эстрадно-джазовых оркестров: Госджаз СССР, джаз-оркестра ВРК, джаз-оркестра союзных республик.

Дискуссии о джазе. Советская литература о джазе.

16. Развитие импровизационного джаза в 50-60-е годы. Джаз-оркестры О. Лундстрема, К. Орбеляна, А. Кролла и др. Рождение рок-музыки. Ее истоки.

Два направления в развитии советского джаза 60-х годов: ориентация на уже существующие сложившиеся джазовые традиции (диксиленд, свинговый биг-бэнд, боп, "третье течение", авангард); создание национальных школ джаза на основе советской массовой песни и фольклора народов СССР. Оттеснение джаза поп-музыкой в 70 — 80-е годы и тенденция к ее синтезу с джазом (джаз-рок, фьюжн).

Общественно-просветительская деятельность в области джаза; организация джаз-клубов, радио- и телепередач, расширение фонда грамзаписей, появление специальной литературы, открытие эстрадных отделений в музыкальных вузах, училищах и школах, участие во всесоюзных и международных джазовых фестивалях и т.д.

Организация джазовых фестивалей и становление малых импровизационных ансамблей.

Ленинградский диксиленд, квартет Г. Гараняна, трио И. Бриля, Г. Лукьянова "Каданс".

17. Основные течения в советском джазе 70-80-х годов XX века. Утверждение малых джаз-ансамблей.

Трио Л. Чижика, трио В. Ганелина, "Арсенал" А. Козлова, "Аллегро" Н. Левиновского и др.

Тема VI. БЕЛОРУССКИЙ ДЖАЗ

18. Оркестр Эдди Рознера.

19. Оркестр Михаила Фикберга. Малые джазовые ансамбли на базе оркестров "Яблочный чай", "Камерата" и др. фестивали джазовой музыки.

Витебск — джазовый центр Белоруссии. Джаз-фестиваль "Витебская осень". Фестиваль "Дни фортепианного джаза". Роль в развитии жанра джазовой музыки в Белоруссии И. Сафонова, В. Ткаченко, В. Щерицы, А. Бурштейна, А. Эскина, Б. Берштейна, вокальной группы "Камерата".

Проблема терминологии "эстрада", "рок", "поп", "биг-бит", "молодежная музыка".

**КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
по учебному предмету
«История эстрадного исполнительства и джазовых стилей»**

Баллы	Показатели оценки
1 (один)	Различение объектов изучения программного учебного материала (различие отдельных фактов из истории исполнительства, теоретических явлений, фрагментов творчества композиторов, некоторых ведущих исполнителей; отсутствие знаний оригинального репертуара)
2 (два)	Воспроизведение части программного учебного материала по памяти (различие отдельных фактов из истории исполнительства, отсутствие логической последовательности в их изложении; большое количество ошибок. Отсутствие ориентации в оригинальном репертуаре)
3 (три)	Воспроизведение большей части программного учебного материала (фрагментарное воспроизведение по памяти программного материала; поверхностные, отрывочные знания в области оригинального репертуара; большое количество ошибок)
4 (четыре)	Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (фрагментарное знание оригинального репертуара, недостаточно последовательное изложение исторических, теоретических фактов, не подкрепленных конкретными примерами; в ответе присутствуют ошибки)
5 (пять)	Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала (изложение исторических фактов и явлений в их логической последовательности; удовлетворительное знание оригинального репертуара; отсутствие свободы владения материалом, допускаются единичные ошибки при ответе)
6 (шесть)	Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала (изложение и объяснение исторических событий, приведение примеров; достаточно уверенное владение оригинальным репертуаром; недостаточно полный и подробный ответ; наличие ошибок минимальное)
7 (семь)	Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала (владение историческим, теоретическим и репертуарным материалом с единичными незначительными ошибками; недостаточно развитое аналитическое мышление, способность к обобщению материала и формулировке выводов)
8 (восемь)	Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала (подробное изложение исторических событий; умение проанализировать творчество композиторов (исполнителей); возможности выявить структурные связи и закономерности формирования оригинального репертуара; наличие единичных неточностей в ответе)
9 (девять)	Полное, прочное, глубокое системное знание программного материала, умение систематизировать и обобщать его, аргументировать конкретными музыкальными примерами. Музыкальное мышление подготовлено к быстрому ориентированию в задачах разного уровня. Свободное оперирование историческими сведениями, умение самостоятельно анализировать исторические факты, выявить особенности творчества автора музыки. Гибкость мышления, четкий, развернутый ответ
10 (десять)	Свободное оперирование программным учебным материалом. Владение дополнительными, выходящими за рамки учебной программы сведениями из истории исполнительства. Глубокое владение оригинальным репертуаром. Творческий подход при анализе исторических явлений исполнительства. Умение применить знание материала в новой ситуации

ЛИТЕРАТУРА
(информационно-аналитические материалы)
по учебному предмету «История эстрадного исполнительства и джазовых стилей»

1. Армстронг Л. Моя жизнь в музыке. «Театр», 1965, № 10, № 12.
2. Айвазян А. Рок 1955/1991. СПб., 1992.
3. Баташев А. Советский джаз. М., 1972.
4. Баташев А. Новая литература о джазе. «Музыкальная жизнь», 1982, № 10.
5. Бернштейн Л. Мир джаза // Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978.
6. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1979.
7. Бондаренко В., Дроздов Ю. История рок-музыки. Мн., 1997.
8. Волинцев А. Дюк Эллингтон. Штрихи к портрету. «Музыка современности», 1983, № 4.
9. Волинцев А. Эхо Гарлема. «Музыкальная жизнь», 1969, № 9 12.
10. Денисов Э. Джаз и новая музыка // Денисов Э. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М., 1986.
11. Джаз-банд и современная музыка / СПб. ст. под ред. С. Гинзбурга. Л., 1926.
12. Джаз-квадрат. Ежемесячный журнал. Мн., 1998-2001, № 49 1-35.
13. Джаз. Методические рекомендации / Автор-сост. Т. Вазинский. Мн.: Бел. учебно-метод. центр. М., 1992.
14. Джуэлл Д. Портрет Д. Эллингтона / Пер. с англ. В. Веременича. Нью-Йорк, 1977.
15. Коллиер Д. Становление джаза. М., 1984.
16. Коллиер Д. Луи Армстронг. М., 1987.
17. Конен В. Блюзы и XX век. М., 1980.
18. Конен В. Легенда и правда о джазе // Конен В. Этюды о зарубежной музыке. М., 1968.
19. Конен В. Предпосылки Блюза. «Музыкальная жизнь», 1979, № 22.
20. Конен В. Рождение джаза. М., 1984.
21. Конен В. Рэггайм и его истоки. «Советская музыка», 1982, № 1.
22. Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994.
23. Манилов В., Дмитриевский Ю. Гитара от блюза до джаз-рока. «Муз. Укр. », 1986.
24. Мысовский В., Фейертаг В. Джаз. Л., 1960.
25. Нагибина Н. Мастера российского джаза. Психологические портреты. М., 1999.
26. Овчинников Е. Архаический джаз. Лекция / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1986.
27. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства. Лекция / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1984.
28. Овчинников Е. От классического джаза к свингу. Лекция / ГМПИ им. Гнесиных. М., 1987.
29. Овчинников Е. История джаза / Учебник. Вып. 1, 2. 1994.
30. Овчинников Е. Рок-музыка, история, стили. М., 1985.
31. Озеров В. Джаз США / Учебно-справ. пособие. Ч. 1. М., 1990.
32. Панасье Ю. История подлинного джаза. Л., 1978.
33. Переверзев Л. Из истории джаза. Очерки. «Музыкальная жизнь», 1996, №№ 3, 5, 9, 12.
34. Переверзев Л. От джаза к рок-музыке // Конен В. Пути американской музыки. М., 1977.
35. Переверзев Л. Д. Эллингтон и его оркестр. «Муз. жизнь», 1971, Т 22.
36. Мархасев Л. В легком жанре. Л., 1984.
37. Сандалов И. Краткая история джаза. М., 1998.
38. Сарджент У. Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. М., 1987.
39. Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1984.
40. Симоненко В. Лексикон джаза. Киев, 1981.
41. Словарь джазовых терминов. Беркли, 1971.
42. Уильямс М. Краткая история джаза / Пер. с англ. США. Экономика. Политика. Идеология, 1974, №№ 10,11.
43. Уланов Б. Джаз в Америке / Пер. с англ., Воронеж, 1977.
44. Фейертаг В. Становление советского джаза. М., 1986.
45. Чугунов Ю. Гармония в джазе / Учеб. пособие. М., 1980.