

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра духовых и ударных инструментов
(секция «Музыкальное искусство эстрады»)

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

А.В. Мостыканов

Ю.И. Эльперин

Рабочая программа учебной дисциплины
«История исполнительского искусства»

Направление подготовки:

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады»

(уровень бакалавриата)

Профиль «Инструменты эстрадного оркестра»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации преподавателям и студентам

1. Цели и задачи дисциплины

Джаз - это искусство, прочно вошедшее в «золотой фонд» мировой музыкальной культуры. Оно чрезвычайно динамично, существует в живой художественной практике, находится в постоянном развитии.

Целью курса «История исполнительского искусства» является подготовка квалифицированных специалистов, владеющих методологией научного подхода к оценке явлений исполнительского искусства, стилей, жанров и направлений в области эстрадно-джазовой музыки.

Задачами дисциплины является формирование знаний о художественной специфике джазового исполнительства, основных этапах его становления и развития в контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических явлений, основных стилях, жанрах и направлениях джазовой и эстрадной музыки, выдающихся исполнителях-импровизаторах, умение ориентироваться в основных исторических и стилистических этапах развития джаза за рубежом и в нашей в стране, современном состоянии мирового джаза.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
--------------------	--

<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношении общемировых и национальных культурных процессов; – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; – национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; – обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; – исторические этапы в развитии национальных культур; – художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; – национально-культурные особенности искусства различных стран;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; – соотносить современное состояние культуры с ее историей; – излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; – находить и использовать необходимую для саморазвития и

взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

- проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения;
- сопоставлять общее в исторических тенденциях с особым, связанным с социально-экономическими, религиозно-культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;
- работать с разноплановыми историческими источниками;
- извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения;
- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности;
- находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;
- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; – нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; – речевым этикетом межкультурной коммуникации; – навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте, – жанры и стили джазовой инструментальной и вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – теоретические и эстетические основы музыкальной формы; – основные этапы развития европейского музыкального формообразования, – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования в каждую эпоху; – принципы соотношения музыкально-языковых и

композиционных особенностей музыкального произведения и его исполнительской интерпретации;

- принципы анализа музыки;
- основные принципы связи гармонии и формы;
- техники композиции в джазовой музыке XX-XI вв.
- принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории джазовой музыки,
- композиторов, представивших образцы джазовых сочинений в различных жанрах;
- место эстрадно - джазовых сочинений в наследии зарубежных и отечественных композиторов;

Уметь:

- применять теоретические знания при анализе музыкальных произведений;
- различать при анализе музыкального произведения общие и частные закономерности его построения и развития;
- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;
- выявлять жанрово-стилевые особенности

	<p>музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений эпохи его создания;</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнять гармонический анализ музыкального произведения, анализ звуковысотной техники в соответствии с нормами применяемого автором произведения композиционного метода; – самостоятельно гармонизовать мелодию; – сочинять музыкальные фрагменты на собственные или заданные музыкальные темы; – исполнять на фортепиано гармоническую последовательности; – расшифровывать буквенно – цифровые обозначения аккордов; – производить фактурный анализ сочинения с целью определения его жанровой и стилевой принадлежности;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологикой; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений исобытий; – развитой способностью к чувственно-художественному восприятию музыкального произведения; – навыками гармонического и полифонического анализа музыкальных произведений; – приемами вариативной гармонизации мелодии

<p>ПК-4 Способен выполнять под научным руководством исследования в области музыкального искусства</p>	<p>Знать: – название, функции и область применения современных методов музыковедческого анализа; – нормы корректного цитирования; – правила организации научного текста; – дефиниции основных музыковедческих терминов;</p> <p>меть: – формулировать тему, основную проблему, цель и задачи исследования, выявлять предмет и объект исследования, производить аспектацию проблемы; – исследовать музыкальный текст посредством использования методов музыковедческого анализа; – вводить и грамотно оформлять цитаты; – обосновывать ограничения в отборе материала для анализа</p>
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> –профессиональной терминологией –методами музыковедческого анализа; – литературой вопроса по избранной для исследования теме.
<p>ПК-3 Способен осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основной сольный и ансамблевый эстрадноджазовый вокальный репертуар, основные жанры и стили в области эстрадной и джазовой вокальной музыки; – историю зарубежного и отечественного эстрадноджазового вокального искусства; – значительный вокальный репертуар, включающий сольные и ансамблевые сочинения различных стилей и жанров; – основные стили и жанры зарубежной и отечественной эстрадноджазовой вокальной музыки; – учебно- методическую и музыковедческую литературу,

	<p>посвящённую вопросам изучения и исполнения эстрадно-джазовых вокальных сочинений;</p>
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – самостоятельно анализировать художественные и технические особенности эстрадно-джазовых вокальных произведений; – подбирать репертуар для концерта определенной тематики;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основным вокально-педагогическим репертуаром; – представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров; – навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению эстрадноджазовых вокальных сочинений.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, аудиторная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 72 часа. Время изучения – 6 семестр. Занятия проходят в форме мелкогрупповых уроков по 2 часа в неделю. Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование, экзамен (6 семестр).

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
1.	История возникновения и совершенствования эстрадных и джазовых инструментов	8
2.	Становление и особенности джазового исполнения	10
3.	Выдающиеся джазовые исполнители: особенности стиля, интерпретации.	10

4.	Эстрадно-джазовое исполнительство в России	8
	Всего часов	36

Содержание

Тема 1. История возникновения и совершенствования эстрадных и джазовых инструментов.

Джаз как особый вид музыкального творчества, соединение в нем европейской и афроамериканской традиции. Предшественники джаза – спиричуэл, уорк-сонг, стрит-край, блюз, театр менестрелей, регтайм. Основные характеристики музыкального языка джаза – нетрадиционные приемы звукоизвлечения и интонирования, особое значение личности исполнителя, импровизационность, метроритмические особенности, артикуляция, напряженная эмоциональность, свинг и т.д.

Специфический джазовый инструментарий. Технические приемы и штрихи. Составы джазовых ансамблей, оркестров. Эстрадно-джазовые исполнительские коллективы.

Тема 2. Становление и особенности джазового исполнения.

1900–1930-е годы XX века. Новоорлеанский или традиционный джаз. Чикагский стиль. Коллективная и сольная импровизации, свинг, биг-бэнды, искусство аранжировки, грамзапись и широкое распространение джазовой музыки. Оркестры Б. Гудмена, Г. Миллера, К. Бейси, Г. Джеймса, Д. Элингтона, Ф. Хендersona, С. Оливера, Д. Лансфорда. Свит-джаз.

1940–1950-е годы. Бибоп – экспериментальное творческое направление в джазе, связанное главным образом с практикой малых ансамблей (комбо) и антикоммерческое по своей направленности. Этап бибопа стал значительным смещением акцента в джазе от популярной танцевальной музыки к более высокохудожественной, интеллектуальной, но менее массовой «музыке для музыкантов». Боп-музыканты предпочитали сложные импровизации, основанные на переборе аккордов вместо мелодий. Стилевые разновидности:

кул (прохладный джаз), прогрессив, хард-боп, модальный джаз, соул. Джазовый мейнстрим.

Джаз с 1960-х гг.: фри-джаз, джаз-рок, фьюжн, босса-нова. Джазовый авангард. «Студийный джаз». Усложнение гармонического, мелодического и ритмического языка джаза. Эксперименты в области оркестровых сюит со свободной формой.

Джаз в современном мире. «Пограничные» стили, «неотенденции», плюрализм направлений и стилистических разновидностей, их свободное «скрещивание». Например, Шведский коллектив Movits! в своём творчестве смешивает свинг с хип-хопом. Нередки случаи сочетания традиций мэйнстрима и джазового авангарда, конвергенции джазовых и азиатских музыкальных форм (Asian-American Jazz Orchestra). Поскольку глобализация мира продолжается, в джазе постоянно ощущается воздействие различных музыкальных традиций, обеспечивающих почву для будущих исканий и доказывающих, что джаз – это действительно мировая музыка. Потенциальные возможности дальнейшего развития джаза в настоящее время достаточно велики.

Тема 3. Выдающиеся джазовые исполнители: особенности стиля, интерпретации.

Влияние тембровых и ритмических особенностей джаза на развлекательную и бытовую музыку Западной Европы. Большая роль эстрадного элемента в 1-й половине XX века. Популярность диксиленда. Распространение биг-бэндов, усиление роли европейских элементов в джазе. Влияние авангарда. Претворение особенностей национальных культур. Эволюция джаза от бытового функционирования к концертному, от фольклорных форм к сложным композиционным структурам, профессионализация. Особые формы бытования джаза в Европе (Франция, Бельгия, Германия, Польша и др.) Джаз в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Фолк-джаз (“четвёртое течение”).

Виднейшие джазовые исполнители: трубачи Л. Армстронг, М. Дэвис, Д. Гиллеспи, К. Оливер, У. Марсалис, А. Сандовал, кларнетисты Б. Гудмен, В. Аллен, Дж. Нун, тромбонисты Г. Миллер, Дж. Джонсон, саксофонисты Ч. Паркер, Дж. Колтрейн, Л. Янг, Дж. Маллигэн, вокалисты Б. Холидей, Э. Фитцджеральд, С. Воэн, Р. Чарльз, Ф. Синатра, пианисты Д. Эллингтон, Дж. Шириング, О. Питерсон, Чик Кореа, Т. Монк, Д. Брубек, др.

Джазовое образование за рубежом и в России. Литература. Нотные издания.

Тема 4. Эстрадно-джазовое исполнительство в России.

Джазовые концерты и оркестры в СССР с 20-х годов XX века. Эксцентрическое (В. Парнах), инструментальное и эстрадное направления в советском джазе (А. Цфасман, Л. Теплицкий, Л. Утесов). Тесная связь с массовой и эстрадной песней, звуковым кино. Композиторы и аранжировщики – создатели репертуара оркестров – И. Дунаевский, Д. Шостакович, А. Цфасман, Н. Минх.

Военно-патриотическая тематика в специфическом преломлении эстрадных коллективов в годы Великой Отечественной войны. Создание многочисленных армейских эстрадно-джазовых коллективов.

Деятельность джазовых коллективов и исполнителей в послевоенные годы. Рождение национального джаза в России, Прибалтике, Украине, Закавказье. Появление самобытных джазовых исполнителей, композиторов, ансамблей.

Джаз-клубы и джазовые фестивали (в т.ч. международные). Повышение профессионального мастерства импровизирующих музыкантов, приобщение к ведущим тенденциям мирового джаза, глубокий интерес к национальному фольклору. Эксперименты в области новых форм, расширение арсенала выразительных средств, синтез джаза и элементов роковой стилистики, фольклора, инструментальных и вокальных тембров, симфонической и камерной музыкой (И. Якушенко, Ю. Саульский, В.

Ганелин, Г. Лукьянов), студийные эксперименты, соединение с современной театральной и киномузыкой (А. Рыбников, Э. Артемьев). Тесное сотрудничество с музыкантами различных стран мира. Композиторы и исполнители: Ю. Саульский, Н. Капустин, А. Маркин, О. Лундстрем, А. Кролл, Г. Гаранян, И. Бриль, Л. Чижик, Д. Голощекин, И. Бутман, Д. Крамер, К. Кожевникова, Л. Долина, Т. Оганесян, И. Отиева, А. Бутурлина, др.

В России существует единственный джазовый лейбл Butman Music Records, который издаёт диски известных российско-американских проектов. Первым музыкантом, издавшим свою пластинку на лейбле, стал Вадим Эйленкraig (труба).

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

На «отлично» оценивается выступление, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнения должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при с\освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеуказанные качества, оценивается как неудовлетворительное.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «История исполнительского искусства» используется аудитория №78 - пианино Essex – 1шт., стул – 4шт., стол – 1шт., банкетка – 2шт., Ноутбук – 1шт., пульт – 3шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:
в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:
в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера [Электронный ресурс]: энциклопедия / Ю.Т. Верменич. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2011. – 608 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2052>.
2. Григорьев, В.Ю. Исполнитель и эстрада / В.Ю. Григорьев; ред. М. М. Берлянчик; авт.вступит.ст. М. М. Берлянчик, А. Якупов. – Москва: Классика–XXI, 2006. – 151 с.
3. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 1 [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2012. – 672 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4224>.
4. Мошков, К.В. Великие люди джаза. Том 2 [Электронный ресурс]: сборник / К.В. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2012. – 640 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4225>.

Дополнительная:

1. Барбан, Е. Джазовые диалоги. Интервью с музыкантами современного джаза [Электронный ресурс] / Е. Барбан. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2006. – 304 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69636>.
2. Барбан Е. Джазовые портреты. Книга 1. – СПб: Композитор, 2010. – 304 с.
3. Барбан Е. Джазовые портреты. Книга 2. – СПб: Композитор, 2010. – 280 с.

4. Доценко, В.Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков [Текст]/ В.Р. Доценко. – Москва: Музыка, 2010. – 36 с., нот.
5. Квадрат. Из истории российского джаза [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / сост. Барбан Е.С. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2015. – 296 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63272>.
6. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.С. Коробейников. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2017. – 356 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99164>.
7. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Г. Кузнецов. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2018. – 224 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>.
8. Мошков, К. Блюз. Введение в историю [Электронный ресурс] / К. Мошков. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2014. – 384 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1985>.
9. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филиппева. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2013. – 608 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4860>.
10. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филиппева. – Электрон. дан. СПб: Лань, Планета музыки, 2013. – 544 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4861>.
11. Переверзев, Л.Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / Л.Б. Переверзев; под ред. К. В. Мошкова. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2011. – 512 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2900>.
12. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы Всероссийской научной конференции 27-28 ноября 2007 года / Сост и отв.ред. И.С. Стогний; РАМ им.Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. – 180 с.

13. Проблемы художественной интерпретации [Текст]: Материалы Всероссийской научной конференции 9-10 апреля 2009 года / Сост и отв.ред. И.С. Стогний; РАМ им. Гнесиных. – Москва: Изд-е РАМ им. Гнесиных, 2010. – 400 с.
14. Саймон, Д. Большие оркестры эпохи свинга [Текст] / Д. Саймон. – СПб: «Скифия», 2008. – 616 с.
15. Фейертаг, В.Б. Джаз [Текст]: Энциклопедический справочник / В.Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: СКИФИЯ, 2008.– 696с., ил.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Курс «История исполнительского искусства», являясь одной из дисциплин специального цикла, призван способствовать всестороннему изучению истории и теории исполнительства на инструментах эстрадного и джазового оркестра, развитию художественного кругозора студентов и умению ориентироваться в различных стилях и направлениях музыкального искусства.

Основной формой учебной работы дисциплины является групповое занятие, предполагающее лекционное изложение преподавателем программного материала в сочетании с семинарскими занятиями и иными формами обучения. Привлечение учащихся к диспутам, дискуссиям по определенной тематике, а также к аналитической деятельности в ходе изучения и прослушивания аудио- и видеозаписей, исследования творчества конкретных исполнителей способствует проявлению у студентов инициативности, творческого подхода к проблемам эстрадно-джазового

искусства. Преподавателю необходимо рекомендовать учащимся самостоятельный поиск информации во всех доступных им источниках: методическая литература, аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы. Преподавателем должен проводиться постоянный анализ выходящих изданий. Наиболее ценные и актуальные из них необходимо обсуждать на занятиях со студентами, акцентируя внимание на важнейших проблемах современного эстрадно-джазового искусства.

Индивидуальная и внеурочная работа учащегося может проводиться в форме посещений концертных выступлений исполнителей.

*Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов*

Самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала обеспечивается вопросами для самоконтроля по каждой теме.

Формами самостоятельной работы студента являются:

- написание научных рефератов и докладов по отдельным проблемам развития исполнительских школ;
- подготовка к викторинам (прослушивание музыкального материала по пройденным темам);
- подготовка к тестированию по вопросам истории исполнительского искусства;
- прослушивание музыкального материала с целью сравнения интерпретаций разных исполнителей;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к исполнению небольшой пьесы определенной эпохи с краткими (5-8 минут) историческими комментариями (биографические данные о композиторе, характеристика его клавирного или фортепианного

творчества, несколько слов об исполняемой пьесе), исполнители данного произведения, их творческая характеристика.