

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.08 «ИСТОРИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ»**

Направление подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль программы «Эстрадно-джазовое пение»

Автор(ы): канд. культурологии А.О. Бельтюков

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «История эстрадно-джазовой музыки»: формирование у студентов общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций в процессе изучения особенностей разнообразных стилей и направлений эстрадно-джазовой музыки XX в, истории становления и развития массовой музыкальной культуры, музыкально-стилевого и культурологического анализа образцов современной популярной музыки.

Задачи:

- рассмотреть историю зарождения и развития направлений массовой музыкальной культуры;
- изучить стилевую специфику и социокультурное значение многочисленных направлений джаза, блюза, рока, диско;
- развить навыки музыкально-стилевого анализа и интерпретации произведений эстрадно-джазового музыкального искусства;
- сформировать основы профессиональной речевой культуры;
- научить использовать нравственный потенциал эстрадно-джазовой музыки для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- совершенствовать умения и навыки стилевого (слухового и теоретического) анализа музыкальных произведений эстрадно-джазовых жанров и стилей;
- освоить способы анализа основных этапов и закономерностей развития музыкального языка эстрадно-джазовой музыкальной культуры, научить применять музыкально-теоретические знания для анализа содержания и основных тенденций развития эстрадно-джазового музыкального искусства и культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «История эстрадно-джазовой музыки» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Анализ музыкальных форм.
2. История зарубежной музыки.
3. Сольфеджио.
4. История отечественной музыки.
5. Гармония.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Историю и классификацию стилей и направлений эстрадно-джазовой музыки XX в.;
32. Стилиевые и социокультурные основания и детерминанты эстрадно-джазовой музыки;
33. Стилистику, жанры, функции эстрадно-джазовой музыки;
34. Коммуникативные, духовно-созидательные и воспитательные возможности музыкального искусства.

Уметь:

- У1. Анализировать музыкальный репертуар эстрадно-джазовой музыки на предмет его стилевой, жанровой и социокультурной принадлежности;
- У2. Определять на слух стилевую принадлежность музыки (в рамках эстрадно-джазовых направлений);
- У3. Раскрывать эстетический и духовно-нравственный потенциал лучших образцов эстрадно-джазовой музыки;
- У4. Давать этичную и объективную оценку любым формам музыкальной культуры;
- У5. Свободно и аргументированно высказываться по вопросам тенденций и состояния эстрадно-джазовой музыкальной культуры XX– XXI вв.

Владеть:

- В1. Навыками музыкально-стилевого анализа;
- В2. Навыками культурологического анализа;
- В3. Навыками поиска информации о событиях, явлениях и тенденциях современной музыкальной культуры.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 час.), семестр изучения – 7, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	7 сем.
	Кол-во часов
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	180
Контактная работа, в том числе:	108
Лекции	36
Практические занятия	72
Самостоятельная работа студента	72
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	7 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Введение в дисциплину «История эстрадно-джазовой музыки»	7	11	2	4	-	5
2. Основания и детерминанты эстрадно-джазовой музыки XX в.	7	16	4	6	-	6
3. Блюзовые направления первой половины XX в.	7	13	2	6	-	5
4. Становление и развитие джаза в 1900-е – 1920-е гг.	7	14	2	6	-	6
5. Развитие джаза в 1930-е – 1940-е гг.	7	11	2	4	-	5
6. Рок-н-ролл и становление рок-музыки	7	13	2	6	-	5
7. Направления джаза 1950-х – 1970-х гг.	7	11	2	4	-	5
8. Блюзовые направления 1950-х – 1970-х гг. в США	7	15	4	6	-	5
9. Развитие рок-музыки в 1960-е – 1970-е гг.	7	11	2	4	-	5

10. Ямайские популярные направления 1950-х – 1980-х гг.	7	13	2	6	-	5
11. Становление музыки диско в 1970-е гг.	7	11	2	4	-	5
12. Направления рок-музыки 1980-х – 1990-х гг.	7	15	4	6	-	5
13. Эволюция блюзовой музыки в 1980-е – 1990-е гг.	7	13	4	4	-	5
14. Развитие музыки диско в 1980-е – 1990-е гг.	7	13	2	6	-	5

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Введение в дисциплину «История эстрадно-джазовой музыки»

Терминологический аппарат дисциплины: «эстрадно-джазовая музыка», «массовая музыка», «массовая музыкальная культура», «третий пласт», «музыкальная субкультура», «рок-музыка», «поп-музыка» и др. понятия. Содержание дисциплины: музыковедческий (стилевой) и культурологический анализ разнообразных направлений популярной (эстрадно-джазовой) музыкальной культуры XX в.

Раздел 2. Основания и детерминанты эстрадно-джазовой музыки XX в.

Стилевые и социокультурные основания и детерминанты эстрадно-джазовой музыкальной культуры XX в.: афроамериканская, англо-кельтская, латиноамериканская и академическая (европейская) музыкальные традиции, развитие средств массовой коммуникации, социальные и культурные сдвиги и революции XX в. Стиль, жанр, направление – различные понятийные уровни осмысления музыкальной культуры. Диалектика стиля и жанра в эстрадно-джазовой музыке XX в.

Раздел 3. Блюзовые направления первой половины XX в.

Классификация и периодизация блюзовых направлений первой половины XX в.: аутентичный блюз, классический блюз, ритм-энд-блюз. Афроамериканский музыкальный фольклор как основание блюзовой традиции. Религиозные, социальные и музыкальные основания афроамериканского фольклора. Становление аутентичного блюза в контексте отмены рабства и формирования нового самосознания афроамериканского этноса. Основополагающие элементы блюза: блюзовый лад, блюзовая форма, структуры «вопрос-ответ», рифф, 12/8, офф-бит, мульти-бит, шаут, стоп-тайм. Профессионализация блюза в условиях городской культуры 1910-х – 1920-х гг. Электрификация блюза и развитие рынка расовых записей в 1930-е – 1940-е гг.

Раздел 4. Становление и развитие джаза в 1900-е – 1920-е гг.

Общественная жизнь в южных городах США в период становления джазового исполнительства. Новый Орлеан – историческая родина джаза. Стилиевые, жанровые, социокультурные истоки джазовой музыки: марш, кекуок, рэгтайм, блюз, карибский фольклор, уличные шествия и празднества. Роль расовой дискриминации в развитии джазовой музыки. Афроамериканская и европейская (евроамериканская) ветви джаза. Классификация и периодизация джазовых направлений 1900-х – 1920-х гг.: нью-орлеанский джаз, диксиленд, нью-орлеанско-чикагский джаз, чикагский джаз, нью-йоркский джаз, гарлемский джаз, симфоджаз, суит-джаз. Основопологающие элементы традиционного джаза: хот-интонация, ту-бит, фо-бит, свинг, офф-бит, мульти-бит, коллективная и сольная импровизация. Исполнительские составы джаза: комбо и бэнд.

Раздел 5. Развитие джаза в 1930-е – 1940-е гг.

Профессионализация и европеизация джаза в эпоху свинга. Экспансия джаза в Европу. Би-боп как музыкально-эстетический и социокультурный феномен. Проникновение элементов афро-кубинской музыки в джаз в 30-е и 40-е гг. Стилистика афро-кубинского джаза. Состояние музыкального рынка, уровень развития средств массовой коммуникации в 1930-е – 1940-е гг.

Раздел 6. Рок-н-ролл и становление рок-музыки

Общественный уклад в США в конце 1940-х – начале 1950-х гг. как условие становления рок-н-ролла. Стилиевые и жанровые истоки рок-н-ролла: джамп-блюз, ритм-энд-блюз, буги-вуги, кантри. Рок-н-ролл и рокабилли. Экспансия рок-н-ролла в Европу во второй половине 1950-х гг.

Раздел 7. Направления джаза 1950-х – 1970-х гг.

Панорама джазовых стилей 1950-х – 1970-х гг.: прогрессив, кул, хард-боп, фри-джаз, латин-джаз, фьюжн. Синтез свинга и академической музыки XX в. (Равель, Стравинский, Шенберг) в стилях прогрессив и кул. Хард-боп как итог эволюции джаза 40-х – 50-х гг. Развитие латин-джаза в 1950-х – 1970-х гг. Общие сведения о фри-джазе и фьюжн.

Раздел 8. Блюзовые направления 1950-х – 1970-х гг. в США

Соул – новый символ культурной идентичности афроамериканцев. Музыкальные истоки соула: рок-н-ролл, свинг, ритм-энд-блюз, джамп-блюз, госпел. Южная и северная ветви соула: тембры, форма, лад, гармония, интонация, ритмика. Социальная, политическая, культурная атмосфера в США и Европе в 1960-е гг. Обогащение тембровой палитры в популярной музыке 60-х – 70-х гг. Эволюция соула в диско и фанк. Стилистика фанка. Фанк как жанр.

Раздел 9. Развитие рок-музыки в 1960-е – 1970-е гг.

Рок-музыка как стиль, жанр и направление. Этнокультурные, социальные, музыкальные основания рок-музыки. Синтез элементов англо-кельтской баллады и рок-н-ролла в стиле биг-бит. Переосмысление блюзовых идиом в стиле блюз-рок. Традиции народной музыки США в направлении фолк-рок. Развитие рок-культуры в 60-е – 70-е гг. Обогащение содержания и стилистики рок-музыки, рок-музыка как форма социального протеста. Умонастроения 1960-х гг. в зеркале психоделического рока. Арт-рок как лаборатория рок-культуры. Интеграция и трансформация элементов блюза и англо-кельтской баллады в стиле хард-рок. Радикализация рока в направлениях панк и хэви-метал.

Раздел 10. Ямайские популярные направления 1950-х – 1980-х гг.

Музыкальная культура Ямайки до 1950-х гг. Метроритмические, ладовые, интонационные, тембровые и др. особенности музыки стран карибского бассейна. Распространение ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и появления саунд-систем на Ямайке в 1950-е гг. Культура руд-бойз и формирование стиля ска. Развитие ска в рок-стеди. Отражение идей растафарианства в направлении рэггей. Стилистика рэггей.

Раздел 11. Становление музыки диско в 1970-е гг.

Субкультура дискотеки в 1950-е, 60-е, 70-е гг. Сексуальная революция в музыкальной культуре в 60-е – 70-е гг. Истоки музыки диско: соул, фанк, краут-рок. Европеизация стилистики соула и фанка в диско.

Раздел 12. Направления рок-музыки 1980-х – 1990-х гг.

Стилевая интеграция в музыке новой волны: смешение и дальнейшее развитие стилистики арт-рока, панка, рок-н-ролла, диско, ска, биг-бита. Эстетика минимализма и электронного звука в музыке конца 70-х – 80-х гг.

Раздел 13. Эволюция блюзовой музыки в 1980-е – 1990-е гг.

Становление культуры хип-хопа в 70-е гг. и ее выход в мейнстрим в 80-е гг. Претворение стилистики соула и фанка в музыке хип-хопа. Жанры хип-хопа: электро, тёрнтейблизм, рэп. Развитие диджеинга. Клубная субкультура 1980-х гг. Эволюция диско в евродиско (постдиско). Хаус как андеграунд танцевальной музыки. Европейские и афроамериканские элементы стиля хаус. Философия и стиль детройтского техно. Экспансия эйсид-хауса и техно в Европу, их дальнейшее развитие в европейском хардкоре. Рэйв-культура в 1990-е гг. Транс как продолжение традиции евродиско. Синтез ямайского даба, фанка и хауса в стиле драм-энд-басс. Усиление роли диджея в 1980-е – 1990-е гг.

Раздел 14. Развитие музыки диско в 1980-е – 1990-е гг.

Психолого-педагогические аспекты преподавания истории эстрадно-джазовой музыки в школе и колледже: цели, задачи, условия, подходы и формы.

Принципы составления календарного-тематического плана. Выбор формы контроля усвоения материала, разработка форм и содержания аудиторной и самостоятельной работы учащихся. Составление проекта учебной программы предмета «История эстрадно-джазовой музыки» для образовательной программы музыкального колледжа.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии представлены комбинацией объяснительно-иллюстративного и репродуктивного методов обучения. Осуществляются с использованием информационных лекций, семинаров, практических занятий или лабораторных работ. При использовании данных методов деятельность учащегося направлена на получение теоретических знаний и формирования практических умений по дисциплине.

2. Информационно-коммуникационные образовательные технологии, при которых организация образовательного процесса, основывается на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Используются для поддержки самостоятельной работы обучающихся с использованием электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), телекоммуникационных технологий, педагогических программных средств и др.

3. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Коробейников, С.С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / С.С. Коробейников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-4457-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121165>
2. Мошков К. В. Великие люди джаза. Том 1: популярная / Мошков К. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 668 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111459>.
3. Мошков К. В. Великие люди джаза. Том 2: популярная / Мошков К. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 640 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/111460>.
4. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка: 1960–1990 гг : учебное пособие / А. М. Цукер. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134415>

6.2 Дополнительная литература

1. Мошков, К.В. Индустрия джаза в Америке. XXI век [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/13242>. — Загл. с экрана.
2. Мошков, К. Российский джаз. Том 1 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4860>. — Загл. с экрана.
3. Мошков, К. Российский джаз. Том 2 [Электронный ресурс] / К. Мошков, А. Филипьева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/4861>. — Загл. с экрана.
4. Ераносов, А.Р. Традиционный джаз (от свинга до современного мейнстрима). Краткая аудиоэнциклопедия [Электронный ресурс] : энцикл. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1984>. — Загл. с экрана.
5. Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Г. Кузнецов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 224 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/101618>. — Загл. с экрана.
6. Мошков, К.В. Блюз. Введение в историю / К.В. Мошков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-4025-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115713>
7. Верменич Ю. Т. Джаз : История. Стили. Мастера : энциклопедия / Верменич Ю. Т. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2020. — 608 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/140664>.

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека Гумер. Режим доступа: <http://www.gumer.info/>
2. Планета джаза. Режим доступа: <http://www.jazzpla.net/>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Помещения для самостоятельной работы.

