

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по образованию
в области культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь

_____ А. Г. Баханович

«__» _____ 2024 г.

Регистрационный №- _____ / пр.

ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Примерная учебная программа

по учебной дисциплине для специальности

6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учреждений
образования Министерства культуры
Республики Беларусь

_____ М. Б. Юркевич

«__» _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С. Н. Пищов

«__» _____ 2024 г.

Председатель учебно-методического
объединения по образованию в области
культуры и искусств

_____ Н. В. Карчевская

«__» _____ 2024 г.

Проректор по научно-методической
работе государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»

_____ И. В. Титович

«__» _____ 2024 г.

Эксперт-нормоконтролер

_____ 2024 г.

Минск 2024

СОСТАВИТЕЛЬ

Е. А. Худинец, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний им. А. М. Широкова»;

Л. В. Никольский, артист-вокалист, преподаватель учреждения образования «Минский государственный музыкальный колледж им. М. И. Глинки», заслуженный артист Республики Беларусь

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 11 от 16.05.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 23.10.2024);

научно-методическим советом по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в сфере культуры и искусств (протокол № 1 от 18.11.2024)

Ответственный за редакцию: О. М. Павлюченко

Ответственный за выпуск: Е. А. Худинец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «Джазовые стандарты» разработана для студентов учреждений высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады в соответствии с требованиями образовательного стандарта общего высшего образования и примерного учебного плана по указанной специальности.

Учебная дисциплина «Джазовые стандарты» является частью теоретической подготовки специалистов по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Освоение учебной дисциплины обусловлено необходимостью получения знаний о специфике репертуара джазовой музыки, изучения джазовых произведений в культурно-историческом контексте, а также возможностью применения теоретических знаний на практике.

Цель учебной дисциплины – изучение студентами музыкальных тем (стандартов), получивших широкое распространение в джазе.

Задачи:

- ознакомить с понятием «джазовый стандарт»;
- сформировать первоначальное представление о появлении джазового репертуара и области его применения в музыкальной культуре;
- дать представление о временной системе классификации джазовых стандартов и их стилистических различиях, структуре и форме произведений, ритмических и аранжировочных особенностях исполнения;
- познакомить с исполнительским и композиторским творчеством ведущих представителей джазового искусства, оказавших значительное влияние на формирование и развитие джазовых стандартов.

Освоение учебной дисциплины «Джазовые стандарты» должно обеспечить формирование базовой профессиональной компетенции: студенты должны обладать знаниями о принципах развития джазовой импровизации в контексте истории джазового исполнительства от традиционного до атонального джаза, применять в исполнительском творчестве музыкальные темы (стандарты), получившие широкое распространение в джазе.

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны *знать*:

- понятие «джазовый стандарт» и предпосылки его появления в культурном и историческом контексте;
- классификацию условных временных границ развития джазового репертуара;
- стилистические различия джазовых стандартов;
- ритмические и аранжировочные особенности, структуру и форму джазовых стандартов;

уметь:

- эффективно использовать информацию для участия в учебном процессе, концертной и общественной деятельности;
- самостоятельно анализировать джазовый стандарт и определять его характерные особенности (стиль, форма, гармонические и мелодические последовательности и др.);
- различать понятия «джазовый стандарт» и «джазовый репертуар»;
- использовать знания для применения на практике и создания в дальнейшем авторской версии импровизации;

владеть:

- основными понятиями и терминами в работе с джазовыми стандартами (например, «бридж», «квадрат», «фонарь» и др.);
- методами разбора и анализа джазового стандарта;
- достаточным количеством джазовых стандартов, чтобы знать творчество выдающихся композиторов и музыкантов, различать исполнение произведений в разных стилях джазовой музыки.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развить свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной и социально-культурной жизни страны.

В соответствии с примерным учебным планом на изучение учебной дисциплины «Джазовые стандарты» отведено всего 104 часа, из них 52 часа аудиторных (практических) занятий.

Рекомендуемая форма промежуточной аттестации студентов – экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название раздела, темы	Примерное количество аудиторных часов
	практические
Введение	2
Раздел I. Исторический и культурный аспекты появления понятия «джазовый стандарт», его отличительные особенности	
<i>Тема 1.</i> Раскрытие понятий «джазовый стандарт», «джазовый репертуар», языковые особенности формирования джазового репертуара	2
<i>Тема 2.</i> Влияние популярной культуры на развитие и распространение джазовых стандартов: бродвейские мюзиклы, голливудские и европейские кинофильмы	2
<i>Тема 3.</i> Необходимость появления так называемых «Jazz Lead Sheet», «Fake Sheet», «Fake Books» и «Real Books». Роль Музыкального колледжа Беркли («Berklee College of Music») в продолжении традиции и развитии культуры джазовых стандартов	2
<i>Тема 4.</i> Выдающиеся представители композиторского искусства в джазовых стандартах и музыканты, повлиявшие на развитие джазовой музыки и культуры в целом	2
<i>Тема 5.</i> Выдающиеся представители исполнительского искусства в джазовых стандартах. Наиболее известные альбомы, фестивали, джаз-клубы и премии, повлиявшие на формирование и дальнейшее развитие джазовой культуры	2
Раздел II. Джазовые стандарты разных периодов и их стилевые особенности	
<i>Тема 1.</i> Джазовые стандарты 1910-х годов и предшествующие им формы	6
<i>Тема 2.</i> Джазовые стандарты 1920-х годов, понятия «Dixieland», «Tin Pan Alley», «Coney Island»	7
<i>Тема 3.</i> Джазовые стандарты 1930-х годов	7
<i>Тема 4.</i> Джазовые стандарты 1940-х годов	10
<i>Тема 5.</i> Джазовые стандарты 1950-х годов и более позднего периода	10
Всего...	52

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель и задачи учебной дисциплины «Джазовые стандарты». Ее место и роль в подготовке специалистов высшей квалификации по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Требования к экзамену.

Раздел I. Исторический и культурный аспекты появления понятия «джазовый стандарт», его отличительные особенности

Тема 1. Раскрытие понятий «джазовый стандарт», «джазовый репертуар», языковые особенности формирования джазового репертуара

Различия понятий «джазовый стандарт» и «джазовый репертуар», их практическая значимость, отличия от популярной песни на английском языке.

Появление джазовых стандартов на других языках (кроме английского). Наследие советского джаза и эстрадно-джазовых ансамблей. Известные представители джаза на постсоветском пространстве и их наследие.

Основные формы, особенности гармонии и мелодии, стилистические характеристики фразировки джазовых стандартов.

Тема 2. Влияние популярной культуры на развитие и распространение джазовых стандартов: бродвейские мюзиклы, голливудские и европейские кинофильмы

Исторические, социокультурные предпосылки и этапы развития джазовых стандартов. Появление новых форм джазового репертуара ввиду широкого распространения бродвейских постановок, роста популярности кинематографа и проката кино в Америке и Европе.

Стилистические особенности произведений, имеющих фольклорную основу и характерные черты других культур, заимствованные джазовыми стандартами.

Тема 3. Необходимость появления так называемых «Jazz Lead Sheet», «Fake Sheet», «Fake Books» и «Real Books». Роль Музыкального колледжа Беркли («Berklee College of Music») в продолжении традиции и развитии культуры джазовых стандартов

Определение понятий «Jazz Lead Sheet», «Fake Sheet», «Fake Books» и «Real Books». Предпосылки появления первых джазовых сборников и нотной записи джазовых стандартов в профессиональной исполнительской культуре.

Влияние нотной записи джазовых стандартов на творчество музыкантов, необходимость редактирования и массового издания. Роль в этом процессе музыкантов и студентов, а также руководства Музыкального колледжа Беркли.

Тема 4. Выдающиеся представители композиторского искусства в джазовых стандартах и музыканты, повлиявшие на развитие джазовой музыки и культуры в целом

Популярные композиторы своего времени (Коул Портер, Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, Джером Керн и др.) и истории создания знаменитых джазовых стандартов «Love for Sale», «Summertime», «Satin Doll», «Moon River» и др.

Исторические и социокультурные факторы, повлиявшие на создание джазовых стандартов. Появление новых направлений и авторов, популяризирующих культуру джазовой музыки во всем мире.

Тема 5. Выдающиеся представители исполнительского искусства в джазовых стандартах. Наиболее известные альбомы, фестивали, джаз-клубы и премии, повлиявшие на формирование и дальнейшее развитие джазовой культуры

Наиболее известные представители исполнительского искусства в джазовых стандартах: вокалисты (Элла Фитцджеральд, Кармен Мак Рей и др.), инструменталисты-солисты (Луи Армстронг, Майлз Дэвис и др.), руководители оркестров, с именами которых связаны определенные произведения (Дюк Эллингтон, Глен Миллер и др.), эталонные версии исполнения джазовых стандартов и их мастерской импровизации.

Краткий анализ альбомов, повлиявших на развитие джазовой музыки, и произведений из них, ставшими джазовыми стандартами: «Porgy and Bess» (Дж. Гершвин – Э. Фицджеральд, Л. Армстронг), «Kind of Blue» (Майлс Дейвис) и др.

Известные джазовые фестивали «Montreux Jazz Festival», «North Sea Jazz Festival» и др.

Легендарные джаз-клубы «Blue Note», «Birdland» и др.
Джазовый «Грэмми» и его самые выдающиеся номинанты и лауреаты.

Раздел II. Джазовые стандарты разных периодов и их стилевые особенности

Тема 1. Джазовые стандарты 1910-х годов и предшествующие им формы

Развитие джазовой музыкальной культуры на самых ранних этапах, до появления термина «джазовый стандарт».

Джазовые стандарты 1910-х годов.

Тема 2. Джазовые стандарты 1920-х годов, понятия «Dixieland», «Tin Pan Alley», «Coney Island»

Развитие джазовой музыкальной культуры Нового Орлеана.

Характерные особенности музыки «Dixieland», предпосылки появления понятия «Tin Pan Alley» («улица жестяных сковородок»), основные места сбора музыкантов, формирование концертных площадок («Coney Island» и др.).

Примеры джазовых стандартов 1920-х годов.

Тема 3. Джазовые стандарты 1930-х годов

«Золотая» эпоха джаза, «эра свинга», расцвет коммерческих танцевальных площадок, появление оркестров и бэндлидеров, повлиявших на культуру джаза, – «лихие 30-е» в историческом и социокультурном срезе Америки и Западной Европы.

Лучшие образцы джазовых стандартов 1930-х годов.

Тема 4. Джазовые стандарты 1940-х годов

Новые веяния в музыкальной культуре Америки.

Предпосылки появления бибопа, кул-джаза и главные идейные вдохновители этого периода в музыкальной культуре Америки.

Отличительные особенности джазовых стандартов 1940-х годов.

Тема 5. Джазовые стандарты 1950-х годов и более позднего периода

Появление новых направлений в музыке, таких как хард-боп, босса-нова, фанк и др.

Джазовые стандарты с начала 1950-х годов и до настоящего времени.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Джазовые стандарты в редакции В. Б. Фейертага. – СПб., 2021. – С. 13–225.
2. Саймон, Д. Большие оркестры эпохи свинга / Джордж Саймон ; пер. с англ. Ю. Верменича ; муз. и лит. редактор В. Б. Фейертаг. – СПб., 2008. – С. 17–104.
3. Кинус, Ю. Г. Джаз: истоки и развитие / Ю. Г. Кинус. – Ростов н/Д., 2011. – С. 311–411.

Дополнительная

1. Бейли, Д. Имровизация / Дерек Бейли ; пер. с англ. М. А. Степченко. – СПб. : Планета музыки, 2022. – 148 с.
2. Комлев, Н. Г. Словарь иностранных слов: более 45 000 слов и выражений / Н. Г. Комлев. – М. : Эксмо, 2006. – 671 с.
3. Корнев, П. К. О вокальной импровизации в джазе: становление скэта / П. К. Корнев // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2013. – № 3 (16). – С. 75–78.
4. Коллиер, Дж. Л. Луи Армстронг. Американский гений / Джеймс Линкольн Коллиер ; пер. с англ. А. В. Денисова, М. Н. Рудковской. – М. : Прессверк, 2001. – 510 с.
5. Фишер, А. Н. Бибоп. Джазовый стиль бибоп и его корифеи: Джазовая гармония в период стилевой модуляции от свинга к бибопу : учеб. пособие для высш. учеб. заведений системы художественного образования / А. Н. Фишер, Л. К. Шабалина. – СПб. : Скифия, 2022. – 232 с.
6. Худинец, Е. А. Вклад Эллы Фитцджеральд в формирование вокальной импровизации / Е. А. Худинец // Международные научные чтения – 2023 : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., Петрозаводск, 4 июл. 2023 г. – Петрозаводск, 2023. – С. 75–78.
7. Худинец, Е. А. Скэт-пение как форма импровизации вокалиста / Е. А. Худинец // Барышевские чтения : материалы II Междунар. заочн. науч. конф. Минск, 28 апр. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол. : Е. Е. Корсакова [и др.]. – Минск, 2023. – С. 268–273.

Методы преподавания учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины «Джазовые стандарты» осуществляется с использованием различных педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе усвоения материала);
- активный метод (форма активного взаимодействия студента и преподавателя – диалоговый режим в процессе усвоения материала);
- интерактивный метод (ориентация на широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом; преобладание активности студентов в процессе практических занятий);
- методы контроля эффективности учебно-познавательной деятельности: устные, письменные тесты и самопроверки эффективности усвоения знаний, умений и навыков.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа выполняется в соответствии с заданиями преподавателя. Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Джазовые стандарты» предполагает изучение конспекта и подготовку к практическим занятиям с использованием методических, информационных и научно-исследовательских материалов.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используются диагностические средства, имеющие многоуровневый характер и применяемые комплексно:

1. Задания, предполагающие самостоятельную работу с использованием информационной, учебно-методической и научной литературы.
2. Письменный и устный опрос.
3. Тест.
4. Проектная работа.

Учебное издание

ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Примерная учебная программа
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Редактор О. М. Павлюченко
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2024. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.