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	**СОГЛАСОВАНО**
Начальник отдела учреждений образования Министерства культуры Республики Беларусь	Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь
___________________М. Б. Юркевич	_________________С. Н. Пищов
«__»_______________ 2024 г.	«__»_____________2024 г.
Председатель учебно-методического	Проректор по научно-методической
объединения по образованию в области	работе государственного учреждения
культуры и искусств	образования «Республиканский институт высшей школы»
___________________ Н. В. Карчевская	_________________ И. В. Титович
«__»_______________ 2024 г.	«__»_____________ 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*	
Тема 1. Раскрытие понятий *«джазовый стандарт», «джазовый репертуар»,* языковые особенности формирования джазового репертуара	2
Тема 2. Влияние популярной культуры на развитие и распространение джазовых стандартов: бродвейские мюзиклы, голливудские и европейские кинофильмы	2
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	2
Тема 4. Выдающиеся представители композиторского искусства в джазовых стандартах и музыканты, повлиявшие на развитие джазовой музыки и культуры в целом	2
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	2
Раздел II. *Джазовые стандарты разных периодов и их стилевые особенности*	
Тема 1. Джазовые стандарты 1910-х годов и предшествующие им формы	6
Тема 2. Джазовые стандарты 1920-х годов, понятия «Dixieland», «Tin Pan Alley», «Coney Island»	7
Тема 3. Джазовые стандарты 1930-х годов	7
Тема 4. Джазовые стандарты 1940-х годов	10
Тема 5. 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 музыке 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 60х841/16.

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.