

Частное образовательное учреждение высшего образования

**«Международный университет искусств»
(ЧОУ ВО «МУИ»)**

История эстрадной музыки
рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады**

Направленность (профиль) **53.03.01 Эстрадно-джазовое пение**

Год начала обучения **2025**

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 4

самостоятельная работа 97,8

Виды контроля на курсах:

зачет 3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	3		Итого	
	уп	рп		
Лекции	2	2	2	2
Практические	2	2	2	2
Контроль самостоятельной работы	2	2	2	2
Иная контактная работа	0,2	0,2	0,2	0,2
Итого ауд.	4	4	4	4
Сам. работа	97,8	97,8	97,8	97,8
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

Рабочая программа составлена:

методист

Иванова С.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

История эстрадной музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (приказ Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 563)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Утверждено на заседании учебно-методического совета университета 29.07.2024 года протокол №2.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения дисциплины «История эстрадной музыки» является изучение исторических процессов, оказавших влияние на формирование эстрадно-джазового искусства в его современном виде.
1.2	Задачи дисциплины заключаются в: – изучении основных этапов становления и развития джаза в контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических явлений; – изучении основных стилистических разновидностей джаза, возникавшие в процессе его развития как в США, в СССР, так и в странах Европы; – приобретении навыков анализа музыкальных эстрадно-джазовых произведений для оркестров и ансамблей; – формировании у обучающихся умений и навыков отбора репертуара исходя из принципов идейности; – формировании художественной ценности, педагогической целесообразности и разносторонности тематики произведений эстрадно-джазовой музыки; – овладении комплексом знаний в области эстрадно-джазового музыкального искусства на основе лучших образцов инструментальной и вокальной музыки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:	
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	История музыки
2.1.2	История искусства
2.1.3	Теория музыки
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	История исполнительского искусства
2.2.2	Постановка эстрадного номера

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе
ОПК-1.5	Способен рассматривать музыкальное произведение или музыкально-историческое событие в динамике общенационального, художественного и социально-культурного процессов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные этапы развития эстрадно-джазовой музыки
3.1.2	стили и жанры эстрадно-джазовой музыки
3.1.3	характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования эстрадно-джазовой музыки
3.2	Уметь:
3.2.1	применять теоретические и исторические знания при анализе музыкальных произведений
3.2.2	анализировать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте
3.2.3	рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса
3.2.4	выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи
3.2.5	анализировать музыкальное произведение в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
3.3	Владеть:
3.3.1	навыками использования музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний в профессиональной
3.3.2	методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий
3.3.3	навыками самостоятельного анализа и оценки социально-исторических явлений и процессов
3.3.4	навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Примечание
-------------	---	----------------	-------	-------------	------------	------------

	Раздел 1. История возникновения и развития эстрадной и джазовой музыки II второй половины XIX и начала XX века					
1.1	Массовое музыкальное искусство. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка /Лек/	3	2	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
1.2	Массовое музыкальное искусство. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка. Прослушивание и анализ произведений /Пр/	3	2	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
1.3	Музыкальная эстрада начала XX века в России /Ср/	3	4	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
1.4	Усвоение текущего материала. Самостоятельное изучение тем: «Понятие «джаз»; социальные и художественные предпосылки его появления и распространения», «Музыкальный язык джаза, его отличия от европейского музыкального языка». /Ср/	3	12	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
1.5	Советская музыкальная эстрада 20-х-50-х годов /Ср/	3	4	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
1.6	Особенности европейского джаза (Франция, Бельгия, Германия, Польша и др.). Джаз в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Фолк-джаз («четвёртое течение»). Босса-нова. /Ср/	3	12	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
	Раздел 2. Эстрадная и джазовая музыка от 20х годов XX века по настоящее время					
2.1	Зарубежная эстрадная и джазовая музыка 30-х-80-х годов /Ср/	3	4	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
2.1	Взаимовлияние эстрадных и академических жанров в современной музыке. Стилистическое разнообразие в современной музыке. Проблемы текущего художественного процесса в музыке. Тенденции развития европейской эстрадной музыки во второй половине XX века- начала XXI века Тенденции современного отечественного музыкального искусства эстрады и шоу-бизнеса./Ср/	3	16	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
2.2	Советская музыкальная эстрада 60-х-90-х годов /Ср/	3	4	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
2.6	Самостоятельное изучение тем: Родоначалники традиционного джаза (С. Беше, Д. Додс, Д. Нун, Д.Р. Мортон и др.) Л. Армстронг. Чикагский джазовый стиль. Диксиленд и его роль в джазовой музыке XX века. Понятие свинга в джазовой музыке. Основные отличительные стилиевые черты свинга. /Ср/	3	14	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	
2.7	Обзор современных направлений эстрадно-джазовой музыки /Ср/	3	6	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2	

2.9	«Третье направление»: творчество Микаэла Таривердиева. «Третье направление»: творчество Алексея Рыбникова. «Третье направление»: творчество Владимира Дашкевича. «Третье направление»: творчество Геннадия Гладкова /Ср/	3	14	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2
Раздел 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации					
3.1	Выполнение контрольной работы /СР/	3	7,8	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2
3.3	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/	3	2	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1 Э2
3.2	Подготовка к процедуре промежуточной аттестации /Контроль/	3	4	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3 Э1 Э2
3.3	Сдача промежуточной аттестации /ИКР/	3	0,2	ОПК-1.5	Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л3.1 Э1

**5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины**

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Понятие «джаз»; социальные и художественные предпосылки его появления и распространения.
2. Музыкальный язык джаза, его отличия от европейского муз. языка.
3. Афроамериканские и европейские традиции в джазе.
4. Театр менестрелей и его черты в джазовой и эстрадной музыке XX века.
5. Уорк-сонг 18-19 вв. Традиции креолов в джазе.
6. Особенности сельской музыки США. Разновидности кантри.
7. Традиции кантри в поп-музыке 70-х гг. XX века. Влияние кантри на джазовую и эстрадную музыку (фолк-джаз, фолк-рок).
8. Архаический блюз - жанр негритянского фольклора. Классический блюз и его эволюция в 20 столетии.
9. Вокальная импровизация в блюзе (Б. Смит, Б. Холидей, Э. Фицджеральд). Ритм-энд-блюз.
10. Особенности современного блюза. Традиции блюза в рок-музыке.
11. Рэгтайм - истоки особенности жанра. С. Джоппин.
12. Отличия фортепианной техники рэгтайма от традиций европейского пианизма. Эволюция жанров рэгтайма и буги-вуги в 20 в.
13. Особенности новоорлеанского стиля и классического джаза.
14. Родоначальники традиционного джаза (С. Беше, Д. Додс, Д. Нун, Д.Р. Мортон и др.) Л. Армстронг.
15. Чикагский джазовый стиль. Диксиленд и его роль в джазовой музыке XX века.
16. Понятие свинга в джазовой музыке. Основные отличительные стилевые черты свинга.
17. Истоки и формы свинга. Флетчер Хендерсон и «Дюк» Эллингтон.
18. Становление и расцвет биг-бэндов. Оркестры Б. Гудмена, Г. Миллера, К. Бейси.
19. Эра свинга (1935-1946). Стиль свинг с 1946 г. до сегодняшнего дня.
20. Особенности становления национальной композиторской школы в США. Айвз, С. Барбер, И. Бернштейн, И. Стравинский.
21. Взаимовлияние академических и джазовых жанров и стилей. Д. Гершвин.
22. Социальные, национальные и художественные истоки советской эстрады и джаза.
23. Экцентричный джаз и инструментальный джаз 20-50 гг. «Теаджаз» Л. Утесова и «Песенный джаз» И. Дунаевского.
24. Джаз 50-80 гг. (би-боп, кул-джаз, прогрессив).
25. Авангардные течения в современном джазе (фриджаз, фьюжн, модальный джаз и др.)
26. Особенности европейского джаза (Франция, Бельгия, Германия, Польша и др.).
27. Джаз в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Фолк-джаз («четвёртое течение»). Босса-нова.
28. Советский джаз 50-80 гг.- исполнители, композиторы, ансамбли.
29. Музыкальная эстрада Франции.
30. Творчество Эдит Пиаф.
31. Творчество Александра Вергинского – классика русской эстрады.
32. «Третье направление»: творчество Микаэла Таривердиева
33. «Третье направление»: творчество Алексея Рыбникова.
34. «Третье направление»: творчество Владимира Дашкевича.
35. «Третье направление»: творчество Геннадия Гладкова.
36. Рок-музыка: стиль и культура.
37. Рок-н-ролл (Э. Пресли, Б. Хейли). Битлз.
38. Хард-рок, арт-рок и поп-рок в системе массовой культуры западных стран.
39. Рождение рок-оперы (У. Вебер Иисус Христос – суперзвезда).
40. Особенности популярной музыки в СССР во второй половине 20 в.
41. Советские рок музыканты вне- и в системе масс культа. Виды, жанры, исполнители советской рок-музыки.
42. Взаимовлияние эстрадных и академических жанров в современной музыке.
43. Стилистическое разнообразие в современной музыке. Проблемы текущего художественного процесса в музыке.
44. Тенденции развития европейской эстрадной музыки во второй половине 20 в.- начала 21 в.

45. Тенденции современного отечественного музыкального искусства эстрады и шоу-бизнеса.
46. История британского рока.
47. Классика отечественного рока.
48. Что такое ВИА?
49. История ВИА: ансамбль «Песняры».
50. Рок-опера: отечественный вариант.
51. Арт-рок и его история.
52. Фьюжн: джаз и рок.
53. Танцевальные ритмы и джазовый стиль.
54. Классика американского мюзикла.
55. Из истории европейского мюзикла.
56. Молодежная культура и музыка.
57. Музыка современной дискотеки.

5.2. Темы письменных работ

Перечень вопросов для контрольной работы:

Задание 1

1. Влияние «театра менестрелей» на эстетику и оригинальность музыкального языка эстрадной и джазовой музыки (ансамбль Эммета «Вирджинские менестрели», баллады Фостера).
2. Рэгтайм – одна из ярчайших проявлений эстрадной музыкальной культуры предджазовой эпохи.
3. Творчество Скотта Джошлина.
4. Становление классического блюза.
5. Влияние блюза на эстрадную и джазовую музыку XX века.
6. Вокальный и инструментальный типы блюза.
7. Приемы блюзового исполнительства (интонирование, гармоническая вариантность, стоп-таймы, брейки).
8. Репертуар выдающихся вокалистов блюза – Бесси Смит, «Ма» Рэйни, Верта «Чиппи» Хилл, Айда Кокс и другие. Спиричуэлс, трудовые песни.
9. Ранний "архаический" джаз как необходимая основа для появления и развития "классического" джаза.
10. Стилистические особенности, музыкальный язык, инструментарий "архаического" джаза.
11. Эстрадная музыка как самостоятельный жанр музыкального искусства.
12. Эстрадное исполнительство, его сущность и специфика.
13. Истоки русской народной музыкальной эстрады, ее особенности в творчестве скоморохов народность, идейность, демократичность, общедоступность и т.д.).
14. Основные жанры музыкальной эстрады конца XIX – начала XX века (романсы, песни, танцы, инструментальные пьесы, цыганские песни и романсы). Репертуар народной музыкальной эстрады. Творчество В. Паниной, А. Вяльцевой, К. Кремер, А. Вертинского.
15. 20-е годы - Период становления и утверждения новых принципов и форм советской музыкальной эстрады.
16. Специфические черты эстрады. Советский джаз – новый жанр музыкальной эстрады.
17. Л. Л. Верпаховского и их репертуар.
18. Первый профессиональный коллектив "Ама-Джаз" А. Цфасмана и его репертуар. Творчество А. Цфасмана, и его роль в создании жанра эстрадной и джазовой инструментальной музыки.
19. Ленинградские джаз-оркестры И. Теплицкого, Б. Крупышева, их репертуар.
20. Ленинградская джаз-капелла – пропагандист и создатель первого советского джазового репертуара.

Задание 2

1. Л. Утесов и его новаторство в органичном соединении музыкального языка с выразительными средствами театра. Роль джазовых в развитии советского эстрадного искусства
2. Свинг как основной стиль джаза. Исполнительские принципы оркестра Бенни Гудмена – законодателя "эпохи свинга".
3. Репертуар негритянских оркестров 30-х годов. Творчество Д. Эллингтона.
4. Специфика оркестра Д. Эллингтона (индивидуальная яркость солистов-инструменталистов, сочетание авторского текста синхронизации, коллективный характер создания некоторых пьес, необычный подбор тембров, смелый мелодико-гармонический язык).
5. Репертуар оркестра Дюка Эллингтона. «Каунт» Бэйси и развитие джазовой аранжировки. Бибоп – первый стиль современного импровизационного джаза.
6. Стилистические особенности и исполнительские принципы "прохладного джаза" (кул). Экспрессивный стиль хард-боп.
7. Развитие эстрадно-вокального искусства.
8. Дальнейшее развитие главного направления джаза-мейнстрим (Оскар Питерсон, Дейв Брубек, Диззи Гиллеспи, С. Роллинс, оркестры Густава Брома, М. Фергесона). Краткий обзор репертуара европейских джазовых коллективов.
9. Репертуар оркестров системы Всесоюзного радио (Ю. Силантьева, А. Владимирцева, Р. Меркулова, Т. Ахмедова и др.). Репертуар ведущих гастролирующих оркестров (О. Лундстрема, Л. Утесова, Э. Рознера, К. Орбелияна, К. Певзнера, Приокского молодежного оркестра А. Кролла, «Днипро» И. Петренко и Г. Гачеладзе и других).
10. Инструментальные сочинения советских композиторов. Жанр инструментального джазового концерта в творчестве М. Кажлаева, И. Якушенко, Б. Троцюка, У. Найссо.
11. Репертуар оркестра В. Силантьева, «ВИА-66» Ю. Саульского и его репертуар. Размежевание эстрадной музыки и джаза.
12. Становление малых джазовых инструментальных импровизационных ансамблей. Репертуар ведущих джазовых ансамблей 60-х годов (Ленинградский дискленд, квартет Г. Гараняна – А. Громина, квинтет Г. Гольштейна – К. Носова, трио И. Бриля, квинтет В. Сакуна, трио Г. Лукьянова).
13. Вокально-инструментальные ансамбли – новая форма эстрадного исполнительства.
14. Первые советские вокально-инструментальные ансамбли – "Поющие гитары", "Тайя", "Орэро", "Лайне" и другие. Репертуар ВИА. Развитие вокального искусства.
15. Появление «инструментального пения» (стиль "скэт"), Элла Фитцджеральд, С. Возн и др.

16. Основные направления развития эстрадной и джазовой музыки 70-х годов.
17. Дальнейшее совершенствование традиционных форм джазовой музыки 70-80-х гг.
18. Расширение стилистических границ джаза. Характеристика отдельных стилей рок-музыки и их представителей.
19. Джаз, эстрадная и легкая инструментальная музыка, эстрадная массовая песня, рок-музыка – основные направления современной музыкальной эстрады.
20. Характеристика стилей современной джазовой музыки и их представители.
21. Национальные школы мировой джазовой музыки (американская, советская, польская и другие). Обзор репертуара джазовых коллективов.
22. Эстрадная массовая песня в творчестве Р. Паулса, Ю. Саульского, Д. Тухманова, А. Пахмутовой, Е. Мартынова, Г. Мовсисяна. ВИА – жанр советской популярной музыки.
23. Краткий анализ развития российской эстрадной музыки на современном этапе.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Оценочные средства прилагаются к РПД

5.4. Перечень видов оценочных средств

Вопросы для промежуточной аттестации, Контрольная работа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Верменич Ю.Т.	Джаз. История. Стили. Мастера: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л1.2	Киселев С.С.	История стилей музыкальной эстрады. Джаз: учебно-методическое пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1	Ераносов А.Р.	Традиционный джаз (от свинга до современного мэйнстрима): учеб. пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.2	Ераносов А.Р. Фьюжн	Краткая аудио энциклопедия: учеб. пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.3	Самсонова Т.П.	Музыкальная культура Европы и России. XIX век: учеб. пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС
Л2.4	Мошков К.В.	Индустрия джаза в Америке. XXI век: учебное пособие	СПб. М. Краснодар: Лань	ЭБС

6.1.3. Методические разработки

Л3.1		Методические указания по освоению дисциплины «История эстрадной музыки» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения	Череповец: ЧОУ ВО «МУИ», 2024	ЭБС
------	--	---	-------------------------------	-----

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Методические материалы для вокалистов. Режим доступа http://yuri317.narod.ru/ped/ass/vocal.html
Э2	Библиотека музыкальных партитур. Режим доступа http://imslp.org

6.3 Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft 0365ProPlusOpenStudents ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt w/Faculty
---------	---

6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных

6.3.2.1	ЭБС «Университетская библиотека on-line»
6.3.2.2	ЭБС «IPRbooks»
6.3.2.3	ЭБС «Лань»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:

7.1	стулья, столы, колонки звуковые; ПК, в помещении для самостоятельной работы студентов – ПК с выходом в Интернет
-----	---

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания прилагаются

