

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
теории музыки и композиции
Найко Н.М.

«26» мая 2022г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История джазовой музыки и массовая музыкальная культура

Уровень основной образовательной программы специалитет

Специальность 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ»

Форма обучения очная

Факультет музыкальный

Кафедра теории музыки и композиции

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Контактные часы	Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы			9 семестр	10 семестр	
4	144	62	82	36	26	зачёт

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности: 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 826 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «25» мая 2019 г., протокол № 8.

Разработчик:

Доцент, профессор кафедры _____ Пономарёв В.В.

Заведующий кафедрой теории музыки и композиции:

Доцент, кандидат искусствоведения, профессор кафедры _____ Найко Н.М.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель:

Ознакомление студентов с основными этапами развития джаза, формирование их музыкального восприятия применительно к современным явлениям массовой музыкальной культуры. Воспитание грамотного специалиста, способного компетентно оценивать явления современной популярной музыки.

1.2. Задачи дисциплины

- знакомство с историей возникновения и развития джазовой музыки;
- изучение основных характеристик джазовых направлений, стилей;
- знакомство с наиболее яркими произведениями и солистами джаза.
- дать представление о направлениях современной популярной музыки;
- объяснить ее стилевой и содержательный генезис;
- показать основные тенденции ее развития в XX веке;
- дать общие сведения о молодежных движениях Запада в их связи с музыкой.

2. Место дисциплины в структуре ОП

«История джазовой музыки и массовая музыкальная культура» является предметом части, формируемой участниками образовательных учреждений цикла профессиональной подготовки студентов, и предусматривает приобретение ими теоретических знаний и практических навыков в оценке явлений современной неакадемической музыки. Изучается в 9 и 10 семестрах, на пятом курсе. Данная программа в своей основе опирается на положения, изложенные в разнообразной исторической, исследовательской и справочной литературе по проблемам истории и теории джаза и современной популярной музыки. Курс «История джазовой музыки и массовая музыкальная культура» тесно связан с такими дисциплинами, как музыка XX века, современная отечественная музыка и некоторыми другими.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: – проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; Уметь: – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	9	10	
Аудиторные занятия (всего)	36	26	62
Самостоятельная работа (всего)	36	46	82
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)			
Общая трудоемкость, час	72	72	144
ЗЕ	2	2	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
1.	Тема 1. Истоки джаза	Истоки джаза. Рабочие песни. Духовная музыка негров. Следы африканских ритуалов.	ОПК-1
2.	Тема 2. Блюз и менестрельный театр	Блюз. Театр менестрелей. Возникновение инструментального музицирования на европейских инструментах. Появление банджо в деревянном корпусе.	ОПК-1
3.	Тема 3. Рэгтайм и новоорлеанский период в истории джаза	Рэгтайм. Новоорлеанский период в истории джазовых ансамблей. Первые белые музыканты джаза.	ОПК-1
4.	Тема 4. Джаз в Европе	Первое появление джаза в Европе: «Парижские выставки» и др. Северо-и южноамериканская музыка в европейских кабаре.	ОПК-1

5.	Тема 5. Чикаго в истории джаза	Чикаго. Фортепианная школа. Эпоха свинга и формирование джазовых оркестров стандартного состава.	ОПК-1
6.	Тема 6. Джаз и классическая музыка	Солисты и ансамбли комбо. Тиражирование приёмов и поиск нового. Привлечение материала (тематизма) классической музыки.	ОПК-1
7.	Тема 7. Джаз в 40-е годы	Джаз в 40-е годы. Экономический спад и распад оркестров. Возникновение би-бопа.	ОПК-1
8.	Тема 8. Фри-джаз	Возникновение фри-джаза. Джон Колтрейн – музыкальный мессия Америки. Возрождение оркестрового музицирования	ОПК-1
9.	Тема 9. Джаз-прогрессив	Европеизация джаза. Джаз-прогрессив.	ОПК-1
10.	Тема 10. Ладовый джаз	Развитие бибоба. Хардбоп. Фанки. Ладовый джаз.	ОПК-1
11.	Тема 11. Музыка фьюжн	Майлс Дэйвис и его последователи. Джаз-рок и фьюжн.	ОПК-1
12.	Тема 12. Джаз в СССР и России	Джаз в СССР и России. Советский «песенный джаз» 20-30-х годов. Роль грамзаписи в распространении джаза	ОПК-1
13.	Тема 13. Судьба «советского джаза»	Гонения и запреты 30-х и 40-х годов. Потеря «мейнстрима» в отечественном джазовом музицировании.	ОПК-1
14.	Тема 14. Джазовое образование	Открытие «эстрадных отделений» и факультетов в 60-е годы. Возрождение форм джазового музицирования. Достижения отечественных джазменов.	ОПК-1
15.	Тема 15. Джаз в 90-е годы	Американский джаз в 90-е годы: Чик Кория и «Электрик бенд». Новый стандарт джазового саунда.	ОПК-1
16.	Тема 16. Новые виртуозы джаза	Джазовые виртуозы рубежа XX – XXI столетий: Хироми Уехара, Грэг Боуи, ансамбль «Brand X» и др.	ОПК-1
17.	Тема 17. Этнический джаз	«Этнический джаз» («этнический фьюжн»): проекты Джона Маклафлина и «Remember of Shakti», импровизационная музыка на этнической основе, ориентированная на джаз в Туве и др.	ОПК-1
18.	Тема 18. Понятие массовой музыкальной культуры	«Массовая культура», «массовая музыкальная культура» и «популярная музыка». Сложности в определении этих понятий. Философская и социологическая	ОПК-1

		трактовка понятия «массовая культура». Вычленение идеологических составляющих в определении понятия «массовая культура».	
19.	Тема 19. Песня как жанровая основа популярной музыки	«Родовые» признаки жанра, характеризующие песню как самостоятельную форму и способ передачи музыкально-поэтического содержания. Отличие песни от других музыкально-поэтических форм (нарушение «равновесия» музыки и текста). Шансон и шлягер.	ОПК-1
20.	Тема 20. Советская массовая песня	Истоки советской массовой песни. Идеологизированность советских массовых песен. Роль кино в распространении массовых песен и необычайном усилении их значения в культуре СССР. Принципиальное отличие советской массовой песни от шансона и шлягера. Высокий художественный уровень советской массовой песни и как следствие – ее влияние на заимствованные формы западной популярной музыки. Слияние массовой песни с эстрадной песней. Эстрадная песня как синтетическая форма поп-музыки.	ОПК-1
21.	Тема 21. Возникновение и эволюция бит-рок- музыки	Протест американской молодежи 50х годов ХХв. Появление бит-музыки на волне протеста молодежи. Краткий экскурс в историю эстрадного инструментария: электрогитара, бас-гитара, электроорган, звукоусиливающая аппаратура и спецэффекты. Новая (особая) трактовка инструментов и новое содержание в бит-музыке как форме молодежной субкультуры.	ОПК-1
22.	Тема 22. Профессионализация бит-музыки	Песенная жанровая основа бит-музыки. Роль названия группы как знака содержательной направленности, причастности к избранному стилю и – шире – как отражения этапа эволюции бит-музыки. Профессионализация бит-музыки. Роль британских музыкантов в этом процессе. Группа «Битлз» и ее роль в истории популярной музыки. Движение «битников».	ОПК-1
23.	Тема 23. Хард-рок	Формирование стиля «хард-рок». Отличительные черты рок-стиля, его	ОПК-1

		отличие от песни. Роль и значение британских групп «Роллинг Стоунз», «Лед Зепеллин» и «Дип Перпл». Группы направления «арт-рок» как волны «нового синтеза». «Прогрессивный» рок и группы серьезной содержательной направленности как отражение зрелости рок-стиля. Тематика творчества «прогрессивных» групп. Роль «прогрессивных» групп в спектре международной политики 80-х годов XXв.	
24.	Тема 24. Взаимодействие рок-музыки с коммерческими и академическими направлениями	Появление «диско» и «хэви мэттал» как способов коммерческого вытеснения групп с серьезной тематикой.. Распад групп «хард-рока», «оживление» направления «хэви-мэттал» пришествием в него музыкантов из «хард-рока» и содержательное сближение этих направлений. Появление «панк-рока» на новой волне молодежных движений Запада. Краткая характеристика молодежных движений, имеющих отношение к музыке: битники, хиппи, панки. Молодежные группы «новой формации» (90-е годы XXв.), их характеристика. Рок-движение как глобальное явление. Группы неанглоязычных стран. Рок и шоу-бизнес. Создание крупных форм на основе стиля рок-музыки: рок-оперы, рок-мессы, рок-балеты, синтетические формы.	ОПК-1
25.	Тема 25. Бит-рок-музыка в СССР и России	Отражение западного движения «битников» в СССР. Попытки играть бит-музыку в самодеятельности. Высокий уровень грамотности советской молодежи (старшеклассников), как предпосылки появления профессиональных ансамблей. Полупрофессиональные ансамбли, играющие «на танцах». Первые советские ВИА в «официозе». Внедрение бит-музыки в советскую песенную традицию. Узость тематики песен советских ВИА. «Комсомольско-молодежные» песни.	ОПК-1
26.	Тема 26. Рок-андеграунд	Появление «рок-андеграунда» как одной из форм общекультурного «андеграунда». Значение «рок-андеграунда» для культуры СССР предперестроечного периода. Фестиваль «Весенние ритмы 80» в Тбилиси и легализация рок-музыки в СССР. Конформизм и нонконформизм советских	ОПК-1

		«рокеров». Появление «национального» русскоязычного рока. Ансамбли «новой формации» В СССР и России. Неожиданное «содержательное преобразование» «хэви мэттал» у российских групп. Новый «андеграунд» рубежа 80х - 90х годов.	
27.	Тема 27. Панк-рок	«Панк-рок» и «панк-движение» в СССР и России. Их принципиальное отличие от «панк-движения» на Западе. Крайние полюса «панк-движения» в доперестроечном Советском Союзе. Значение «панк-рока» как самой яркой формы российского музыкального и общекультурного «андеграунда» эпохи перестройки. Современное состояние рок-музыки и производных от нее направлений в России. Общая характеристика крупнейших рок-центров Советского Союза и России: Москвы, Ленинграда, Екатеринбурга и некоторых других (по усмотрению).	ОПК-1
28.	Тема 28. Влияние технических средств и современных технологий на эволюцию популярной музыки в XXв.	Краткий экскурс в историю электронных технических средств поп-музыки. Новые технологии записи и обработки звука. Цифровая и компьютерная техника в поп-музыке. Появление музыкантов и групп, работающих только в студии. Явление «виртуального виртуоза». Появление жанра видеоклипа. Проблема различия скорости и объема в восприятии слуховой и зрительной информации. Постепенное смещение акцентов с первичного создания звуковой канвы – к первичному созданию видеоряда. Появление видеоканалов, специализирующихся на популярной музыке (MTV и др.).	ОПК-1
29.	Тема 29. Новейшие технологии сочинения и «продвижения» музыки	Интернет и музыкальные журналы, посвященные поп-музыке. Рок-фестивали и фестивали популярной музыки. Роль фестивалей в судьбе поп-музыки в СССР и России. Механизм создания «поп-звезды»: реклама, «раскрутка», имидж-политика, роль «хитов». Понятие «хит». Его появление и причины. «Хит» как стилевое и жанровое (функциональное) понятие. Психологические механизмы действия	ОПК-1

		«хита».	
30.	<p align="center">Тема 30. Жанровые и стилевые «миксты» современной популярной музыки</p>	<p>Мюзикл. Его происхождение и истоки. Общие черты и отличие американского мюзикла и европейской оперетты. Роль бродвейского театра в формировании и эволюции жанра мюзикла. Появление мюзиклов в СССР в 60-е годы. Появление театра «Ленинского комсомола», его роль и значение для отечественных сценических жанров, основанных на стилистике популярной музыки. Рок-опера. Ее появление в США и Великобритании. Общие и отличительные черты рок-оперы, мюзикла и других сценических жанров. Композиторские рок-оперы. Рок-опера в СССР и России. Ее особенности и место в отечественной музыке. Джаз-рок и фьюжн. Включение в популярную музыку элементов «экзотических» этносов. Рок и прикладная музыка – для телевидения, радио, рекламы и т.п. Взаимодействие и взаимопроникновение экспериментов рок-музыкантов и музыкантов других направлений популярной музыки - и экспериментов академических композиторов-авангардистов, режиссеров современного театра: «глэм-рок», «эмбиент», «техно-музыка», «хэппенинг», «перформанс» и т.п. Стилиевая трансформация современного рока.</p>	ОПК-1
31.	<p align="center">Тема 31. Современное состояние популярной музыки</p>	<p>Жанровый и стилевой кризис рока и стилей, производных от него. Понятие «музыки третьего течения» и некорректность этого определения. «Живучесть» рок-музыки (и джаза) вследствие сильной («черно-белой») «генетики». «Третья волна» молодежного «рок-движения» в мире: «пост-панк» и «пост-металлическая» музыка. Ансамбли «третьих стран» и их значение для современной поп-музыки. Процессы дифференциации в среде современной молодежи: отсутствие общей моды, манеры поведения как следствие отсутствия сходных мировоззренческих установок и сходной мотивации. Положительные и отрицательные стороны этой дифференциации, ее значение для популярной музыки XXI века.</p>	ОПК-1

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Занятия по курсу сочинение проходят в режиме практических занятий один раз в неделю по два часа.

Раздел дисциплины	Аудиторные занятия	СРС	Всего
Тема 1. Истоки джаза	2	2	4
Тема 2. Блюз и менестрельный театр	2	4	6
Тема 3. Регтайм и новоорлеанский период	2	2	4
Тема 4. Джаз в Европе	2	2	4
Тема 5. Чикаго в истории джаза	2	2	4
Тема 6. Джаз и классическая музыка	2	4	6
Тема 7. Джаз в 40-е годы	2	2	4
Тема 8. Фри-джаз	2	2	4
Тема 9. Джаз-прогрессив	2	2	4
Тема 10. Ладовый джаз	2	2	4
Тема 11. Музыка фьюжн	2	4	6
Тема 12. Джаз в СССР и России	2	2	4
Тема 13. Судьба «советского джаза»	2	4	6
Тема 14. Джазовое образование	2	2	4
Тема 15. Джаз в 90-е годы	2	4	6
Тема 16. Новые виртуозы джаза	2	2	4
Тема 17. Этнический джаз	2	2	4
Тема 18. Понятие массовой музыкальной культуры	2	4	6
Тема 19. Песня как жанровая основа популярной музыки.	2	2	4
Тема 20. Советская массовая песня	2	2	4

Тема 21. Возникновение и эволюция бит-рок-музыки.	2	2	4
Тема 22. Профессионализация бит-музыки	2	2	4
Тема 23. Хард-рок	2	4	6
Тема 24. Взаимодействие рок-музыки с коммерческими и академическими направлениями.	2	2	4
Тема 25. Бит-рок-музыка в СССР и России.	2	4	6
Тема 26. Рок-андеграунд	2	2	4
Тема 27. Панк-рок	2	4	6
Тема 28. Влияние технических средств и современных технологий на эволюцию популярной музыки в XXв.	2	2	4
Тема 29. Новейшие технологии сочинения и «продвижения» музыки	2	4	6
Тема 30. Жанровые и стилевые «миксты» современной популярной музыки.	2	2	4
Тема 31. Современное состояние популярной музыки.	2	2	4
<i>итого</i>	62	82	144

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Баташев А. Советский джаз. – М., 1972.
2. Верменич Ю. Джаз: История. Стили. Мастера [Текст] : [энциклопедия] / Юрий Тихонович Верменич . - СПб. : Лань ; Планета музыки, 2007. - 608 с. : ил., тв. (Мир культуры, истории и философии).
3. Коллиер Д. Становление джаза. Популярный исторический очерк. – М., 1984.
4. Конен В. Рождение джаза. – М., 1990.

6.2 Дополнительная литература

1. Барбан Е. Черная музыка, белая свобода [Ноты] : музыка и восприятие авангардного джаза / Ефим Семенович Барбан . - СПб. : Композитор, 2007. - 284 с. : [24] л. портр
2. Верменич Ю. Джаз для всех. – Воронеж, 2002
3. Волынцев. А. Дюк Эллингтон. Штрихи к портрету / Музыкальный современник. – М., 1983 . – Вып.4. – С. 230 – 254.
4. Все о джазе : справочник / сост. Г.А. Печорин . - Хабаровск : ХГИИК, 2000. - 163 с5.
5. Клитин С. Эстрада: проблемы теории, истории и методики. – Л., 1987.
6. Конен В. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. – М., 1994.
7. Королёв О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки [Текст]: термины и понятия / Олег Кимович Королев . - М. : Музыка, 2006. - 168 с. : нот

Журналы

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыковедение

Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал

Научный вестник Московской консерватории

Социально - гуманитарные знания

Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

7. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.199.13:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com/books>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со

всех компьютеров локальной сети вуза.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

- Учебными аудиториями для индивидуальных консультаций, оснащенными фортепиано, ноутбуком, колонками;

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:
 - читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;
 - фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».