

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л. Шпарло

«29» апреля 2022 г.

Регистрационный № УД-300/эуч.

ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)*

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛЬ:

Г.Г. Поляков, преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.Н. Ходинская, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

А.О. Мурзич, художественный руководитель учреждения Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», заслуженный работник культуры Республики Беларусь

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 9 от 24.03.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

(протокол № 4 от 26.04.2022)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Джазовые стандарты» является важной частью профессиональной подготовки специалистов высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлений специальности 1-17 03 01-01 Искусство. Учебная дисциплина «Джазовые стандарты» тесно связана с такими специальными и профильными учебными дисциплинами, как «История джаза и джазового исполнительства» и «Основы джазовой импровизации».

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

Задачи учебной дисциплины:

- формирование у студентов комплекса теоретических знаний о джазовых стандартах и их типологии;
- изучение студентами джазовых стандартов различных стилей и эпох (ранний, традиционный джаз, свинг, би-боп и др.);
- развитие у студентов навыков использования джазовых стандартов в практической творческой деятельности.

Освоение учебной дисциплины «Джазовые стандарты» должно обеспечить формирование у студентов специализированной компетенции СК-10. Применять в практической работе джазовые стандарты, принципы развития джазовой импровизации.

В результате освоения учебной дисциплины «Джазовые стандарты» студенты должны

знать:

- содержание понятия «джазовый стандарт»;
- типологию джазовых стандартов;
- специфику использования джазовых стандартов в практической творческой деятельности;
- особенности и способы нотной записи джазовых стандартов;
- особенности интерпретации «стандартных» музыкальных тем в практике мирового джазового исполнительства.

уметь:

- исполнять джазовые стандарты различных стилей и эпох;
- импровизировать на основе джазовых стандартов;
- осуществлять творческую интерпретацию джазовых стандартов;
- выполнять чтение джазовых стандартов с листа, расшифровывать буквенно-цифровые обозначения аккордов.

владеть:

- музыкальным репертуаром, в состав которого входят популярные джазовые мелодии;
- навыками музыкальной импровизации на основе джазовых стандартов;
- навыками исполнительской интерпретации джазовых стандартов;
- навыками чтения джазовых стандартов с листа.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Джазовые стандарты» на дневной форме получения образования всего отведено 104 часа. Из них: 52 часа – аудиторные (практические) занятий. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Джазовые стандарты» на заочной форме получения образования всего отведено 104 часа, из которых 12 часов – аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи, содержание учебной дисциплины «Джазовые стандарты». Роль и практическая значимость данной учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста высшей квалификации по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям). Взаимосвязь учебной дисциплины со специальными и профильными учебными дисциплинами «История джаза и джазового исполнительства», «История популярной музыки и эстрадного театра», «Основы джазовой импровизации». Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. Организация самостоятельной работы студентов.

Тема 1. «Стандарты» в практике джазового музицирования

Понятие «стандарт» в популярной и джазовой музыке, его содержание. Типология джазовых стандартов. Мелодические, ритмические и гармонические стандарты в джазе. Стандарты музыкальной формы в джазе, структурно-синтаксическая модель ААВА. Типичные исполнительские составы в джазе. Импровизация как стандарт джазового музицирования. Тематические стандарты в джазе. Особенности нотной записи тематических джазовых стандартов.

Тема 2. Стандарты раннего джаза

Протоджазовые формы музицирования («уорк-сонгс», «ринг-шаут», «спиричуэл»). Интонационные, ритмические и синтаксические особенности музыки «спиричуэл». Содержание понятия «госпел-сонгс». Блюз. Особенности синтаксиса, гармонии и формы классического блюза. Регтайм как жанр фортепианной музыки, оказавший влияние на развитие джаза. Музыкально-выразительные характеристики регтайма. Понятие «Tin Pan Alley». Джазовые стандарты для изучения: «After You've Gone», «Back Home Again In Indiana», «Go down Moses», «St. James Infirmary Blues», «St. Louis Blues», «Tiger Rag», «Twelfth Street Rag», «When The Saints Go Marching In».

Тема 3. Стандарты традиционного джаза

Традиционный джаз, его характеристика. Новоорлеанский, гарлемский, чикагский джаз. Творчество Фэтса Уоллера, Гарри Брукса, Хоги Кармайкла, Понятия «симфоджаз» и «третье течение». Совместное творчество Джорджа Гершвина и Пола Уайтмена. Джазовые стандарты для изучения: «Ain't Misbehavin», «Blue Skies», «Bye, Bye, Blackbird», «Dinah», «Embraceable You», «Honeysuckle Rose», «I Can't Give You Anything but Love», «Oh, Lady, Be Good!», «Stardust», «Sweet Georgia Brown», «Tea for Two», «The Man I Love», «What Is This Thing Called Love?».

Тема 4. Джазовые стандарты периода свинга

Понятие «свинг» в джазовой музыке, его содержание. Свинг как способ исполнения музыкального ритма. Эра свинга, её хронологические рамки. Творчество Ричарда Чарльза Роджерса, Джерома Кёрна, Дюка Эллингтона, Ирвинга Миллса, Гленна Миллера. Джазовые стандарты для изучения: «All of Me», «All the Things You Are», «Beautiful Love», «Caravan», «Easy Living», «I Got Rhythm», «I've Got You Under My Skin», «In a Sentimental Mood», «It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)», «Love for Sale», «Moonlight Serenade», «My Funny Valentine», «Smoke Gets in Your Eyes», «Someday My Prince Will Come», «Sophisticated Lady», «Summertime», «The Nearness of You».

Тема 5. Джазовые стандарты периода стиля «би-боп»

Стиль джазовой музыки «би-боп», его выразительные характеристики. Исторический период расцвета и популяризации стиля «би-боп». Особенности мелодики, ритмики и фразировки джазовых стандартов стиля «би-боп». Творчество Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, Теллониуса Монка, Виктора Янга. Джазовые стандарты для изучения: «A Night in Tunisia», «Anthropology (Thriving From a Riff)», «Autumn Leaves», «Cotton Tail», «How High the Moon», «Round Midnight», «Salt Peanuts», «Scrapple from the Apple», «Stella by Starlight», «Take the 'A' Train», «Yardbird Suite», «Perdido», «There Will Never Be Another You», «C Jam Blues», «Sentimental Journey», «I'm Beginning to See The Light», «Donna Lee».

Тема 6. Стандарты модалного и кул-джаза

Понятие «модалный джаз». Выразительные характеристики модалного джаза. Модалная техника в практике джазовой импровизации. «Лидийская хроматическая концепция тональной организации» Дж. Рассела. Кул-джаз и особенности его исполнения. Творчество Майлса Дэвиса, Джона Колтрейна, Херби Хэнкока, Уэйна Шортера, Эдди Харриса, Дэйва Брубeka. Джазовые стандарты для изучения: «All Blues», «Impressions», «Maiden Voyage», «So What», «Take Five».

Тема 7. Стандарты латиноамериканского джаза

Латиноамериканский джаз как синтез выразительных средств джаза и музыки Латинской Америки. Выразительные характеристики танцевальных стилей Латинской Америки «самба», «румба», «босанова», «ча-ча». Творчество Антонио Карлоса Жобима, Аструд Жильберто, Жуана Жилберто, Стэна Гетца, Луиса Бонфа. Джазовые стандарты для изучения: «Corcovado», «Desafinado», «Dindi», «How Insensitive», «Manha De Carnaval», «The Girl From Ipanema», «Wave».

Тема 8. Стандарты стилей «фьюжн» и «джаз-рок»

Стиль джазовой музыки «фьюжн», его выразительные характеристики. Использование электронных музыкальных инструментов в музыке стиля «фьюжн». Этнические элементы в музыке стиля «фьюжн». Синтез выразительных средств джазовой и рок-музыки. Творчество музыкального джазового коллектива Weather Report. Композиторская и исполнительская деятельность Джо Завинула, Уэйна Шортера и Джако Пасториуса. Джазовые стандарты для изучения: «Birdland», «Chameleon». «Pharaoh's Dance», «Sanctuary», «Spanish Key».

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневная форма получения образования по специальности

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	УСР	Форма контроля знаний
	Практические занятия		
Введение	2		
Тема 1. «Стандарты» в практике джазового музицирования	6		
Тема 2. Стандарты раннего джаза	6	2	Устный опрос
Тема 3. Стандарты традиционного джаза	8	2	Контрольный урок
Тема 4. Джазовые стандарты периода свинга	8	2	Контрольный урок
Тема 5. Джазовые стандарты периода стиля «би-боп»	8	2	Контрольный урок
Тема 6. Стандарты модального и кул-джаза	4	-	
Тема 7. Стандарты латиноамериканского джаза	6	2	Контрольный урок
Тема 8. Стандарты стилей «фьюжн» и «джаз-рок»	4	-	
Всего 52	42	10	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочная форма получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов (практические)	УСР
Введение	1	
Тема 1. «Стандарты» в практике джазового музицирования	2	4
Тема 2. Стандарты раннего джаза	1	7
Тема 3. Стандарты традиционного джаза	1	9
Тема 4. Джазовые стандарты периода свинга	1	9
Тема 5. Джазовые стандарты периода стиля «би-боп»	1	9
Тема 6. Стандарты модального и кул-джаза	1	4
Тема 7. Стандарты латиноамериканского джаза	1	7
Тема 8. Стандарты стилей «фьюжн» и «джаз-рок»	1	3
Всего 52	12	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Джазовые стандарты [Ноты] = Jazz Standards. Вып. 1 / сост. и ред. В. Киселев. – [Партии]. – Москва : Музыка, [2012]. – 103, [4] с.
2. Джазовые стандарты [Ноты] = Jazz Standards. Вып. 2 / сост. и ред. В. Киселев. – [Партии]. – Москва : Музыка, [2010]. – 111, [5] с.
3. Мочалин, Б. В. Изучение джазовых стандартов : учебно-методическое пособие / Б. В. Мочалин. – Белгород : БГИИК, 2020. – 97 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/153902> (дата обращения: 25.03.2022).

Дополнительная:

4. Верменич, Ю. Т. Джаз: История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю. Т. Верменич. – 5-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 608 с.
5. Веницкий, А. И. Введение в джазовую гармонию для классических гитаристов. + CD : учебное пособие / А. И. Веницкий. – 3-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2021.
6. Киселев, С. С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое пособие / С. С. Киселев. – 3-е стер. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 200 с.
7. Коробейников, С. С. История музыкальной эстрады и джаза : учебное пособие / С. С. Коробейников. – 3-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 356 с.
8. Мочалин, Б. В. Эволюция исполнительства на эстрадно-джазовой гитаре : учебно-методическое пособие / Б. В. Мочалин. – Белгород : БГИИК, 2020. – 92 с.
9. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику : учебное пособие / Р. С. Столяр. – 7-е изд., стер. – СПб. : Планета музыки, 2022.
10. Толмачев, Ю. А. Духовые инструменты. История исполнительского искусства : учебное пособие / Ю. А. Толмачев, В. Ю. Дубок. – СПб. : Планета музыки, 2015. – 288 с.

Технологии и методы преподавания учебной дисциплины

Специфика преподавания учебной дисциплины «Джазовые стандарты» предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии включают в себя презентацию и адаптацию учебного материала, организацию, контроль и диагностику учебной деятельности студентов. Инновационные образовательные технологии заключаются в применении современных мультимедийных, а также информационных средств, включая ресурсы глобальной сети Интернет. Преподавание дисциплины «Джазовые стандарты» требует обязательного использования активных практико-ориентированных методов обучения, постановки в процессе занятий актуальных практических задач, что в итоге позволит обеспечить формирование у студентов необходимых профессиональных компетенций.

Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Джазовые стандарты» включает подробное изучение историко-теоретического материала, а также разучивание музыкальных тем, ставших популярными в джазе. Обязательным является самостоятельное использование студентом ресурсов сети Интернет в целях поиска и анализа тематических текстовых, аудио- и видеоматериалов. Управляемая самостоятельная работа студентов контролируется преподавателем с использованием рекомендуемых форм и средств диагностики.

Рекомендуемые формы и средства диагностики

К формам контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Джазовые стандарты» причисляются:

- проверка домашнего задания;
- устный опрос;
- контрольный урок.

Итоговая форма контроля знаний студентов – экзамен.

К числу рекомендуемых средств диагностики знаний студентов по учебной дисциплине «Джазовые стандарты» относятся:

- беседа, дискуссия;
- музыкальная викторина;
- опрос (устный, письменный);
- тест.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на ____ / ____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
 _____ (протокол № ____ от _____ 20__ г.)
 (название кафедры)

Заведующий кафедрой

 (учёная степень, учёное звание)

 (подпись)

 (И. О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

 (учёная степень, учёное звание)

 (подпись)

 (И. О. Фамилия)

