

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

«__» _____ 2014 г.

Регистрационный № УД_____/баз.

ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для направлений специальностей
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Минск
БГУКИ
2014

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

М. В. Круглый, старший преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

Ю. Д. Персидская, заведующий кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 19.12.2013г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 20.02.2014г.)

Ответственный за редакцию: *Е. А. Левкевич*

Ответственный за выпуск: *Г. Г. Поляков*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Важное место в практике джазового музицирования занимают так называемые «стандарты» – музыкальные темы, традиционно используемые джазовыми музыкантами в их творчестве, а также широко известные ценителям джаза. На основе джазовых стандартов могут создаваться автономные музыкальные произведения и исполняться импровизации. Знание этих тем, а также умение использовать их в практической творческой деятельности свидетельствует о высокой профессиональной подготовке специалиста в области джазового исполнительства.

Дисциплина «Джазовые стандарты» преподается в тесной связи с такими дисциплинами, как «История искусства эстрады», «Основы джазовой импровизации», «Специнструмент», «Импровизация на специнструменте».

Целью учебной дисциплины «Джазовые стандарты» является изучение и практическое применение в исполнительском творчестве музыкальных тем («стандартов»), получивших широкое распространение в джазе. Данная цель обуславливает решение ряда задач:

- сформировать у студентов комплекс знаний о понятии «джазовый стандарт»;
- изучить стандарты жанров *спиричуэл*, *блюз*, *регтайм*, стандарты *Tin Pan Alley*, стандарты периодов классического джаза, свинга, современного джаза;
- развить у студентов навыки использования джазовых стандартов в их практической творческой деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- стандарты, возникшие на различных этапах развития джаза и получившие широкое распространение в практике джазового музицирования;
- специфику использования джазовых стандартов в импровизации;
- особенности исполнительской интерпретации джазовых стандартов в творчестве выдающихся джазовых музыкантов.

Студент должен *уметь*:

- исполнять джазовые стандарты в соответствии со стилистическими особенностями различных направлений джазовой музыки;
- использовать джазовые стандарты в импровизации.

Студент должен *владеть*:

– навыками исполнения джазовых стандартов в различных стилях джазовой музыки.

Процесс преподавания дисциплины «Джазовые стандарты» осуществляется на основе классической лекционной, а также объяснительно-иллюстративной образовательных технологий.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Джазовые стандарты» всего отведено 88 часов, из которых 52 часа – практические занятия. Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачеты.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы	Количество аудиторных часов
Введение	2
<i>Тема 1.</i> Понятие «джазовый стандарт»	4
<i>Тема 2.</i> Джазовые стандарты жанра спиричуэл	4
<i>Тема 3.</i> Джазовые стандарты жанра блюз	6
<i>Тема 4.</i> Джазовые стандарты жанра регтайм	4
<i>Тема 5.</i> Джазовые стандарты Tin Pan Alley	4
<i>Тема 6.</i> Стандарты периода классического джаза	8
<i>Тема 7.</i> Стандарты периода свинга	6
<i>Тема 8.</i> Стандарты периода современного джаза	14
Всего...	52

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Роль дисциплины «Джазовые стандарты» в подготовке специалиста с высшим образованием в сфере искусства эстрады. Связь дисциплины «Джазовые стандарты» со специальными и профилирующими дисциплинами. Учебно-методическое обеспечение.

Тема 1. Понятие «джазовый стандарт»

Содержание понятия «джазовый стандарт». Роль стандарта в практике джазового музицирования. Способы нотации джазовых стандартов.

Тема 2. Джазовые стандарты жанра спиричуэл

Особенности мелодики джазовых стандартов жанра *спиричуэл*: интонация, лад, метроритм, структура. Использование джазовыми музыкантами стандартов жанра *спиричуэл* на различных этапах развития джаза.

Джазовые стандарты для изучения: «*Go down Moses*»; «*When The Saints Go Marching In*».

Тема 3. Джазовые стандарты жанра блюз

Блюзовый «квадрат» как основа для импровизации в джазе, разновидности блюзового «квадрата». Блюзовый лад. Музыкальные темы блюзов, получившие широкое распространение в исполнительской практике джазовых музыкантов.

Джазовые стандарты для изучения: «*St. James Infirmary Blues*»; «*St. Louis Blues*».

Тема 4. Джазовые стандарты жанра регтайм

Творческое наследие Скотта Джоплина, Джеймса «Джимми» Скотта, Джозефа Лэма. Стилиевые характеристики джазовых стандартов жанра *регтайм*: метроритм, гармония, форма. Особенности исполнения регтаймов джаз-бэндами периода раннего джаза («*Original Dixieland Jazz Band*», «*Jelly Roll Morton's Red Hot Peppers*»).

Джазовые стандарты для изучения: «*The Entertainer*», Скотт Джоплин; «*Tiger Rag*», «*Original Dixieland Jazz Band*»; «*Twelfth Street Rag*», Эдэй Льюис Боуман.

Тема 5. Джазовые стандарты *Tin Pan Alley*

Джазовые стандарты *Tin Pan Alley* («Улицы жестяных сковородок») в творчестве Джанго Рейнхардта, Бенни Гудмена, Оскара Питерсона, Каунта Бэйси.

Джазовые стандарты для изучения: «*After You've Gone*», Тернер Лейтон, Генри Криммер.

Тема 6. Стандарты периода классического джаза

Стандарты новоорлеанского джаза. Стандарты гарлемского джаза. Стандарты чикагского джаза. Джазовые стандарты, созданные Фэтсом Уоллером, Гарри Бруксом, Хоаги Кармайклом. Музыкальные темы произведений Джорджа Гершвина в исполнительском творчестве Эллы Фицджеральд, Сары Вон, Майлса Дэвиса. Стилиевые особенности джазовых стандартов, созданных в рамках направления «симфоджаз».

Джазовые стандарты для изучения: «*Ain't Misbehavin'*», Фэтс Уоллер, Энди Разаф; «*Blue Skies*», Ирвинг Берлин; «*Bye, Bye, Blackbird*», Рэй Хендерсон, Морт Диксон; «*Dinah*», Гарри Акст, Сэм М. Льюис, Джо Янг; «*Embraceable You*», Джордж Гершвин, Айра Гершвин; «*Honeysuckle Rose*», Фэтс Уоллер, Энди Разаф; «*I Can't Give You Anything but Love*», Джимми Макхью, Дороти Филдс; «*Stardust*», Хоаги Кармайкл, Митчелл Париш; «*Sweet Georgia Brown*», Бен Берни, Масео Пинкард, Кеннет Кейси; «*Tea for Two*», Винсент Йонанс, Ирвинг Цезар; «*The Man I Love*», Джордж Гершвин, Айра Гершвин; «*What Is This Thing Called Love?*», Коул Портер.

Тема 7. Стандарты периода свинга

Понятие «свинг». Свинг как период в истории развития джаза. Свинг как стиль джазовой музыки. Свинг как способ ритмического исполнения, получивший широкое распространение в джазе. Особенности мелодики джазовых стандартов, созданных в период свинга. Характерные особенности гармонии свинга. Творчество Ричарда Чарльза Роджерса, Джерома Кёрна, Дюка Эллингтона, Ирвинга Миллса, Гленна Миллера.

Джазовые стандарты для изучения: «*All the Things You Are*», Джером Кёрн, Оскар Хаммерштайн II; «*Caravan*», Хуан Тизол, Ирвинг Миллс; «*I Got Rhythm*», Джордж Гершвин, Айра Гершвин; «*It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)*», Дюк Эллингтон, Ирвинг Миллс; «*Moonlight Serenade*», Гленн Мил-

лер, Митчелл Париш; «*My Funny Valentine*», Ричарс Роджерс, Лоренц Харт; «*Smoke Gets in Your Eyes*», Джером Кёрн, Отто Харбах; «*Sophisticated Lady*», Дюк Эллингтон, Ирвинг Миллс, Митчелл Париш; «*Summertime*», Джордж Гершвин, Дюбос Хейворд.

Тема 8. Стандарты периода современного джаза

Особенности мелодики джазовых стандартов, созданных в период стиля *бибоп*: ритмика, структура, фразировка. Творческое наследие Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, Виктора Янга, Телониуса Монка. Стандарты модального джаза. Стандарты кул-джаза. Стандарты латиноамериканского джаза. Стандарты, созданные в период стиля *фьюжн*. Творчество Майлса Дэвиса, Джона Колтрейна, Херби Хэнкока, Уэйна Шортера, Эдди Харриса, Дэйва Брубeka, Антонио Карлоса Жобима, Чика Кория, Джо Завинула, Джорджа Ширинга, Барта Ховарда, Джонни Мэндэлла.

Джазовые стандарты для изучения: «*A Night in Tunisia*», Диззи Гиллеспи, Фрэнк Папарелли; «*Anthropology*» («*Thriving From a Riff*»), Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи; «*Autumn Leaves*», Жозеф Косма, Жак Превер; «*Cotton Tail*», Дюк Эллингтон; «*How High the Moon*», Морган Льюис, Нэнси Гамильтон; «*Round Midnight*», Телониус Монк; «*Salt Peanuts*», Диззи Гиллеспи; «*Scrapple from the Apple*», Чарли Паркер; «*Stella by Starlight*», Виктор Янг, Нед Вашингтон; «*Take the 'A' Train*», Билли Стрэйхорн; «*Yardbird Suite*», Чарли Паркер. «*All Blues*», Майлс Дэвис; «*Birdland*», Джо Завинул; «*Chameleon*», Херби Хэнкок; «*Corcovado*» («*Quiet Nights of Quiet Stars*»), Антонио Карлос Жобим, Джин Лис; «*Desafinado*» («*Out of Tune*», «*Off Key*»), Антонио Карлос Жобим, Ньютон Мендонка; «*Fly Me to the Moon*», Барт Ховард; «*Footprints*», Уэйн Шортер; «*Freedom Jazz Dance*», Эдди Харрис; «*Impressions*», Джон Колтрэйн; «*Lullaby of Birdland*», Джордж Ширинг, Джордж Дэвид Вайс; «*Maiden Voyage*», Херби Хэнкок; «*Manhã de Carnaval*» («*Morning of Carnival*»), Луис Бонфа, Антонио Мария; «*So What*», Майлс Дэвис; «*Spain*», Чик Кория; «*Summer Samba*» («*Samba de Verão*»), Маркос Валле, Норманн Гимбел; «*Take Five*», Пол Дезмонд; «*The Girl from Ipanema*» («*Garota de Ipanema*»), Антонио Карлос Жобим, Винисиус де Морайс, Норман Гимбел; «*The Shadow of Your Smile*» («*Love Theme from The Sandpiper*»), Джонни Мэндэл, Пол Фрэнсис Уэбстер.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Киселев, В. В.* 150 американских джазовых тем: Вып. 1/ Сост. и ред. В. Киселев. – М. : Музыка, 1994. – 112 с.
2. *Киселев, В. В.* Джазовые стандарты / составитель и редактор В. Киселев. – М. : Музыка, 2009. – 108 с.
3. *The New Real Book: C-Version / Petaluma: SHER MUSIC CO., 1995. – 448 p.*
4. *The New Real Book: C-Vocal Version / Petaluma : SHER MUSIC CO., 1991. – 497 p.*
5. *The New Real Book: Jazz Classics, Choice Standards, Pop-Fusion Classics / Petaluma: SHER MUSIC CO., 1988. – 453 p.*
6. *Wetzel, P.* Bill Evans Fake Book / transcribed and edited by P. Wetzel from Bill Evans' recordings. – New York : Ludlow Music, Inc., 1996. – 106 p.

Дополнительная

1. *Бержеро, Ф.* История джаза со времен боба : пер. с фр. / Ф. Бержеро, А. Мерлин. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – 160 с.
2. *Верменич, Ю.* Джаз: история, стили, мастера / Ю. Верменич [и др.]. – СПб. : Лань : Планета муз., 2007. – 608 с.
3. *Коллиер, Дж.* Становление джаза : попул. ист. очерк : пер. с англ. / Дж. Коллиер ; предисл. и общ. ред. А. Медведева. – М. : Радуга, 1984. – 392 с.
4. *Конен, В. Д.* Рождение джаза / В. Д. Конен. – 2-е изд. – М. : Совет. композитор, 1990. – 320 с.
5. *Овчинников, Е. В.* История джаза : учебник : в 2 вып. / Е. В. Овчинников. – М. : Музыка, 1994. – Вып. 1. – 240 с.
6. *Панасье, Ю.* История подлинного джаза / Ю. Панасье. – 2-е изд. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1979. – 128 с.
7. *Сарджент, У.* Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент ; общ. ред. и коммент. В. Ю. Озерова. – М. : Музыка, 1987. – 296 с.
8. *Симоненко, В.* Лексикон джаза / В. Симоненко. – Киев : Музична Україна, 1981. – 112 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Джазовые стандарты» включает в себя следующие формы:

- изучение материала дисциплины;
- использование аудио- и видеоматериалов;
- подготовка к зачетам и экзаменам.

Изучение материала дисциплины подразумевает работу студентов с конспектом лекций, печатной литературой, а также электронными информационными ресурсами и ресурсами сети Интернет.

Использование аудио- и видеоматериалов является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов в рамках учебной дисциплины «Джазовые стандарты». Сюда относятся: поиск и анализ аудио- и видеозаписей музыкальных произведений, основанных на джазовых стандартах.

Подготовка к зачетам и экзаменам требует глубокого изучения студентами рекомендуемой печатной и электронной литературы, овладения теоретическими знаниями, представленными лекционными занятиями, а также приобретения навыков использования джазовых стандартов в практической деятельности (исполнение, аранжировка и др.).

Перечень рекомендуемых средств диагностики

- устный опрос во время занятий;
- написание рефератов по отдельным темам дисциплины;
- музыкальная викторина.

Оценка уровня знаний и умений

10 баллов – «превосходно»:

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;

9 баллов – «отлично»:

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы;

8 баллов – «почти отлично»:

систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы;

7 баллов – «очень хорошо»:

владение основным материалом учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении профессиональных задач;

6 баллов – «хорошо»:

достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы;

5 баллов – «почти хорошо»:

достаточные знания в объеме учебной программы;

4 балла – «удовлетворительно», «зачтено»:

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта;

3 балла – «неудовлетворительно», «не зачтено»:

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта;

2 балла – «неудовлетворительно»:

фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта;

1 балл – «неудовлетворительно»:

отсутствие знаний и компетенции в рамках образовательного стандарта или отказ от ответа.

Учебное издание

ДЖАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для направлений специальностей
1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка)
1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка)
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Редактор Е. А. Левкевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2014. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,36. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «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.