

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Історія естрадно-джазових стилів

Галузь знань	<u>02 «Культура і мистецтво»</u>
Спеціальність	<u>025 «Музичне мистецтво»</u>
Назва освітньої програми	<u>Музичне мистецтво</u>
Рівень вищої освіти	<u>перший (бакалаврський) рівень</u>

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
ст. викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Кравець Ніна Вячеславівна	066-700-34-51	estradauniversitet@gmail.com

Історія естрадно-джазових стилів є однією з базових дисциплін у циклі професійної підготовки здобувачів курсу, на якому відбувається формування ерудиції, культури мислення і мотивації до професійної діяльності майбутнього фахівця. Задача дисципліни – вивчення основних етапів становлення та розвитку джазового мистецтва через призму соціально-економічних, національно-етнічних, та художньо-естетичних явищ; спостереження за специфічними прийомами музичної мови. Курс «Історія сучасних музичних стилів» поєднує у собі аудиторні заняття (лекційні та практичні), а також, передбачає самостійну роботу здобувачів, спрямовану на закріплення знань та навичок з дисципліни, формування практичного (виконавського) спрямування професійної підготовки. Здобуваються розуміння витоків сучасного музичного мистецтва як культурного явища; накопичуються знання та уявлення з боку історичного підґрунтя музичної культури сучасності; формується розуміння структури жанрів та стилів. Крім цього, предмет сприяє розвиненню музичного світогляду, розвитку аналітичного мислення.

Мета дисципліни «Історія естрадно-джазових стилів» – вивчення історії виникнення та розвитку музичних стилів, та розглядання джазового мистецтва у контексті його еволюції, панорамного погляду на різноманіття стилів та напрямків. Формування на основі практичних знань, вмінь та навичок, на підставі яких буде збудована майбутня професійна діяльність.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Історія естрадно-джазових стилів» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері музичного мистецтва та у виконавстві, що передбачає застосування певних знань та навичок у виконавської діяльності і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва.

СК10. Здатність застосовувати базові знання провідних музично-теоретичних систем та концепцій.

Навчальна дисципліна «Історія естрадно-джазових стилів» забезпечує досягнення програмних результатів навчання (РН), передбачених освітньою програмою:

РН 4. Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту.

РН 7. Володіти методами опрацювання музикознавчої літератури, узагальнення та аналізу музичного матеріалу, принципами формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах.

РН 12. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

РН 15. Демонструвати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва.

РН 17. Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною

Знання:

1. Зміст дисципліни «Історія естрадно-джазових стилів».
2. Знання основних історичних періодів розвитку та еволюції джазового та естрадного мистецтва, знання видатних митців та їх знакової творчості у галузі джазового та естрадного мистецтва.

3. Сучасні та історично складені стилі та жанри у джазовій та естрадній музиці.
4. Знання учбової літератури та інформаційних джерел з даної дисципліни.
5. Знання професійної термінології.
6. Можливості ефективного використання у професійній діяльності знань у галузі історії, теорії музичного мистецтва.
7. Знання та втілення джазових та естрадних традицій різних епох в сучасній музиці.
8. Орієнтування у спеціальній літературі, володіння та користування професійними поняттями та термінологією; накопичування знань у галузі сучасних освітніх та інформаційних технологій.

Уміння:

9. Володіти професійним світоглядом в області джазової та естрадної музики, апелювати історичними фактами у професійному діалозі, висловлювати особисту думку по відношенню до джазу та естради, до того, або іншого виконавця, ґрунтовно. Користуватись знаннями при обранні репертуару.

Навички:

10. Аналізувати та розбирати на предмет критичного огляду процес виконання, проводити порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій.
11. Аналізувати інформацію про сучасну музичну індустрію, аналізувати методичні посібники.
12. Здатність аргументовано відповідати на запитання, давати повну, вичерпну відповідь, користуючись професійною термінологією, наводити приклади з особистої (світової виконавської) практики, користуючись (за необхідністю) додатковими джерелами.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
8	240	70	42	128	II	III - IV	Обов'язкова

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	всього	л	п	с.р
1	2	3	4	7
Тема 1. Що вивчає курс «Історія естрадно-джазових стилів». Основні питання та зміст курсу.	8	4	2	2
Тема 2. Джаз як явище музичного мистецтва. Витоки джазу. Жанри афро-американського фольклору. Трудові пісні. Спірічуелз. Блюз, етапи розвитку жанру.	16	6	4	6
Тема 3. Стилї раннього джазу (1920-30pp). Регтайм. Диксиленд.	20	6	4	10

Тема 4. Новоорлеанський та Чикагський джаз.	16	4	2	10
Тема 5. Мюзикл. Симфо-джаз.	20	6	4	10
Тема 6. Епоха свінгу. Джазова культура Європи 30-40х років 20го століття.	20	6	4	10
Тема 7. Біг бенд (1940).	18	4	4	10
Тема 8. Бі-боп. (1950).	16	4	2	10
Тема 9. Соул. Боса-нова (1960).	20	6	4	10
Тема 10. Кул-джаз, Сімфо-джаз.	18	6	2	10
Тема 11. Фанк, Ритм-енд-блюз	20	6	4	10
Тема 12. Рок музика. Рок-опера.	16	4	2	10
Тема 13. Стилї 70-х. Диско, Електросвінг	16	4	2	10
Тема 14. Стилї сучасної популярної музики (Пост-диско, Італо-диско, Техно).	16	4	2	10
Разом:	240	70	128	

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Для ефективного засвоєння матеріалу здобувачі користуються аудиторіями, оздобленими Інтернет, оснащеними необхідним музичним обладнанням: підсилюючою апаратурою, мікшерним пультом, мікрофонами, нотними клавірами, фортепіано, інтерактивною дошкою та приладами для відтворення аудіо- для перегляду, демонстрації.

6. ЗАВДАННЯ ДО ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Теми занять за змістовим модулем №1 (V семестр)

№	Назва теми	Кількість годин
1	<i>Що вивчає курс «Історія естрадно-джазових стилів». Основні питання та зміст курсу.</i> Поняття, структура і зміст дисципліни.	6
2	<i>Джаз як явище музичного мистецтва. Витоки джазу. Жанри афро-американського фольклору. Трудові пісні. Спірічуелз. Блюз, етапи розвитку жанру.</i> Поняття, зміст основних етапів становлення	10
3	<i>Стилї раннього джазу (1920-30рр). Регтайм. Диксиленд.</i> Поняття, хронологія основних етапів становлення	10
4	<i>Новоорлеанський та Чикагський джаз.</i> Поняття, хронологія основних етапів становлення.	8
5	<i>Мюзикл. Симфо-джаз.</i> Поняття, зміст основних етапів становлення	10
6	<i>Епоха свінгу. Джазова культура Європи 30-40х років 20го століття.</i> Поняття, зміст основних етапів становлення	10
7	<i>Біг бенд (1940).</i> Історія та розвиток культури біг-бендів. Поняття, зміст основних етапів становлення	8

Теми лекційно-практичних занять за змістовим модулем №2 (VI семестр)

8	Бі-боп. (1950). Поняття, зміст етапів становлення. Стильові виразні риси.	6
9	Соул. Боса-нова (1960). Поняття, зміст еволюції становлення. Стильові виразні риси.	10
10	Кул-джаз, Сімфо-джаз. Поняття, зміст етапів становлення. Стильові виразні риси.	8
11	Фанк, Ритм-енд-блюз. Поняття, зміст етапів становлення. Стильові виразні риси.	10
12	Рок музика. Рок-опера. Поняття, зміст етапів становлення. Стильові виразні риси.	6
13	Стилі 70-х. Диско, Електросвінг. Поняття, зміст етапів становлення. Стильові виразні риси. Передумови народження.	6
14	Стилі сучасної популярної музики (Пост-диско, Італо-диско, Техно). Поняття, зміст етапів становлення. Стильові риси виразності.	6

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи здобувачів щодо вивчення дисципліни «Історія естрадно-джазових стилів» включаються:

1. Знайомство з навчальними ресурсами відповідно зазначених у програмі тем (включаючи перегляд та вивчення певної кількості рекомендованих аудіо та відеоматеріалів).
2. Опрацювання лекційного матеріалу.
3. Підготовка до практичних занять.
4. Консультації з викладачем протягом семестру.
5. Самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни.
6. Підготовка та виконання індивідуальних завдань у вигляді виконаних практичних робіт, опрацювання технічних вправ тощо.
7. Підготовка до підсумкового контролю.

Тематика та завдання до самостійної підготовки.

№	Назва теми	Кількість годин
1	Що вивчає курс «Історія сучасних музичних стилів». Основні питання та зміст курсу. Основні поняття. Підготовка усної доповіді.	2
2	Джаз як явище музичного мистецтва. Витоки джазу. Жанри афро-американського фольклору. Трудові пісні. Спірічуелз. Блюз, етапи розвитку жанру. Підготовка усної доповіді.	6
3	Стилі раннього джазу (1920-30pp). Регтайм. Диксиленд. Основні поняття. Підготовка усної відповіді	10

4	<i>Новоорлеанський та Чикагський джаз.</i> Основні поняття. Підготовка усної доповіді.	10
5	<i>Мюзикл. Симфо-джаз.</i> Основні поняття. Підготовка усної доповіді.	10
6	<i>Епоха свінгу. Джазова культура Європи 30-40х років 20го століття.</i> Основні поняття. Підготовка усної доповіді.	10
7	<i>Біг бенд (1940).</i> Основні поняття. Підготовка усної відповіді	10
8	<i>Бі-боп. (1950).</i> Основні поняття. Підготовка усної відповіді	10
9	<i>Соул. Боса-нова (1960).</i> Основні поняття. Підготовка усної відповіді	10
10	<i>Кул-джаз, Сімфо-джаз.</i> Основні поняття. Підготовка усної відповіді	10
11	<i>Фанк, Ритм-енд-блюз.</i> Основні поняття. Підготовка усної відповіді.	10
12	<i>Рок музика. Рок-опера.</i> Основні поняття. Підготовка усної відповіді	10
13	<i>Стилі 70-х. Диско, Електросвінг</i> Основні поняття. Підготовка усної доповіді.	10
14	<i>Стилі сучасної популярної музики (Пост-диско, Італо-диско, Техно).</i> Основні поняття. Підготовка усної доповіді.	10
Разом		128

8. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю	Складові оцінювання
поточний контроль , який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.	60%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення екзамену (заліку).	40%

Методи діагностики знань (контролю)	прослуховування; демонстрація навичок, усне пояснення, індивідуальне прослуховування; робота у групах; ансамблева гра, виконання практичних завдань, екзамен (залік)
--	--

Питання до екзамену, заліку

1.Джаз як явище музичного мистецтва.	5.Африканська музика як основа становлення джазу.
2.Народження джазу, фольклорна основа, спірічуелз.	6.Стилі раннього джазу. Диксіленд.
3.Новий Орлеан - Альма матер джазу.	7.Новоорлеанський джаз.
4.Характерні риси блюзу (перші виконавці блюзу).	8.Творчість Бадді Болден.

- 9.Творчість Original Dixieland jazz band.
- 10.Творчість Бессі Сміт.
- 11.Творчість Бікс Байдера.
- 12.Характеристика стилю регтайм (представники).
- 13.Творчість Скотт Джопліна.
- 14.Американська естрада 1920-х років.
- 15.Історія виникнення американського мюзикла.
- 16.Творчість Зігфельд Флоренз.
- 17.Пояснити значення термінів: ревю, бурлеск, водевіль.
- 18.Мюзикл. Музичний фільм.
- 19.Найвідоміші мюзикли першої половини ХХ століття.
- 20.Процес формування театру мюзикла. «Зігфельд фоллійз», «Прінцесс театр».
- 21.Творчість Річард Роджерс.
22. Творчість Коул Портер.
23. Творчість Джером Керна.
24. Симфоджаз. Пол Уайтмен.
25. Становлення стилю “swing”, історичні передумови.
26. Формування складу “big-band”, “combo”.
27. Перший геній джазу - Луї Армстронг.
28. Творчість Бенні Гудмена.
29. Творчість Каунта Бейсі.
30. Творчість Дюк Еллінгтона.
31. Творчість Глен Міллера.
32. Крунер. Поняття,представники.
33. Джазова культура Європи 30-40х років ХХ століття.

34. Фортепіанні стилі у джазі. Напрямки і особливості розвитку.
35. Представники фортепіанного джазу 30-40-х років ХХ ст.
36. Чарлі Паркер. Творчий путь,роль у розвитку напрямів джазу.
37. Характеристика стилю “be-bop”,представники.
38. Історичні передумови виникнення стилю “be-bop”.
39. Творчі напрямки комерційної музики на початку другої половини ХХ ст.
40. Характеристика стилю “Bossa-nova”, представники.
41. Творчість Антоній К.Жобима.
42. Творчість Жиао Джилберту.
43. Характеристика стилю Рок-н-рол, історичні факти,представники.
44. Творчість видатних виконавців рок-н-рола.
45. Характеристика стилю “Soul”, представники,особливості стилю.
46. Виконавці стилю соул.
47. Творчість Рей Чарлза.
48. Розшифрувати поняття “R&B”,різноманіття стилів у середині цього поняття.
49. Пояснити значення таких термінів як “urban”, “urban contemporary”, “Neo Soul”.
50. Funk-характеристика стилю,історичні передумови.
51. Творчість Джеймса Брауна.
52. Представники стилю «funk».

9. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ

<i>Поточний контроль</i>			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання

Систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних занять	20
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка програмного матеріалу (тем, питань), що виносяться на самостійне вивчення	---	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ¹ , перевірка засвоєного матеріалу, тощо	20
Виконання індивідуальних завдань (науково-дослідна робота здобувача)			
1.3. Підготовка індивідуальних практичних завдань за заданою тематикою	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Обговорення та аналіз матеріалів виконаних завдань	20
Разом балів за поточний контроль			60
Підсумковий контроль екзамен / залік			40
Всього балів			100

10. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (для іспиту / заліку)

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував практичні завдання за заданою тематикою, проявляє активність і творчий підхід у навчанні;

- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, понять, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та практичних заняттях, має виконані практичні завдання, демонструє навички за заданою тематикою, проявляє активність і творчий підхід у навчанні;

- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного та практичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних понять, за допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність виконаних практичних завдань, та активність у навчанні;

- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність виконаних практичних завдань;

- «задовільно» / «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та практичних заняттях, володіє навчальним

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює інтуїтивно, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, здатний частково демонструвати професійні навички, має частково виконані практичні завдання до самостійної роботи;

- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100 (10-12)	A	відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	добре	
74-81(6-7)	C	задовільно	
64-73 (5)	D		
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	FX	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Симоненко В. Українська енциклопедія джазу: довідкове видання. Київ : Центрмузінформ, 2004. 232 с.
2. Симоненко В. Лексикон джазу. Київ : Музична Україна, 1981. 112 с.
3. Симоненко В. Мелодії джазу. Антологія. Київ : Музична Україна, 1984. 317 с.
4. Collier, James Lincoln The Making of Jazz: A Comprehensive History, Dell Publishing; 3rd Printing edition (August 15, 1979) eng., ISBN-10:0385286686, 543 p.
5. Sargeant, Winthrop Jazz, Hot and Hybrid, Da Capo Press; 3rd edition (January 21, 1975) eng., ISBN-10 : 0306800012, 302 p.

Допоміжна

1. The Real Little Classical Fake Book (ISBN 0-7935-1668-4 ©1992 by Hal Leonard Publishing Corporation)
2. Great Gig Book Full. (ISBN 0-3674-47778-2 ©1990 by SheetMusic)
3. The BIG BOOK Of Soul (ISBN 0-634-03346-8 © 1996 by Hal Leonard Publishing Corp.)
4. The ALL-Jazz Real Book (ISBN 1-883217-14-8 © 2001 Sher Music Co.)
5. The Standards Real Book (ISBN 1-88137-09-1 © 2000 Sher Music Co)
6. Real Jazz Book (ISBN 0-7935-1668-4 ©1992 by Hal Leonard Publishing Co.)

Інформаційні ресурси

1. <https://ofr.fm/dzhazovi-vikonavtsi-ukrayini-istoriya-hh-stolittya/> джазові виконавці України: історія XX ст.
2. https://www.youtube.com/results?search_query=jazz+vocal+improvisation зразки видатних музикантів імпровізаторів
3. https://www.youtube.com/results?search_query=ken+burns+jazz Кен Бернс Фсторія джазу фільм.