

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра історії, теорії мистецтв та виконавства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної
і навчальної роботи та рекрутації
проф. Гаврилюк С. В.

19 жовтня 2016 р.

ІСТОРІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА

Робоча програма
вибіркової навчальної дисципліни
підготовки освітнього ступеня «Магістр»
галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
спеціалізація «Естрадний спів»
освітня програма «Музичне мистецтво»

Луцьк – 2016

Робоча програма навчальної дисципліни «Історія естрадного та джазового вокального виконавства» для студентів підготовки освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Естрадний спів» освітньої програми «Музичне мистецтво»

28 вересня 2016 року – 13 с.

Розробник: Чепелюк В.А., народний артист України, доцент

Рецензент: Коменда О.І., кандидат мистецтвознавства, доцент

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства
протокол № 2 від 28.09 2016 р.

Завідувач кафедри: Чепелюк В.А.

Програма навчальної дисципліни
схвалена науково-методичною комісією факультету мистецтв
протокол № 1 від 28.09. 2016 р.

Голова науково-методичної
комісії факультету Шиманський П.Й.

Програма навчальної дисципліни
схвалена науково-методичною радою університету

протокол № 2 від 19.10. 2016 р.

© Чепелюк В.А., 2016

1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів: 3	0202 «Мистецтво»	вибіркова
Модулів: 2	8.02020401 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Естрадний спів»	Рік підготовки: 5-й
Змістових модулів: 2		Семестр: 10-й
ІНДЗ: немає		Лекції 20 год.
Загальна кількість годин: 90		Практичні (семінарські) заняття 10 год.
Тижневих годин (для денної форми навчання):	«Магістр»	Самостійна робота: 54 год.
аудиторних: 2,5 год.		Консультації: 6 год.
самостійної роботи: 4,5 год. консультацій: 0,5 год.		Форма контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія естрадного та джазового вокального виконавства» є вивчення тенденцій розвитку світової вокальної культури в естрадному та джазовому жанрах.

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- ознайомлення з історичними етапами розвитку вокального мистецтва;
- усвідомлення основних теоретичних положень та понять щодо історії естрадного та джазового вокального мистецтва.

3.3. Вивчення курсу передбачає, що студенти повинні:

- *знати* основні тенденції розвитку світової вокальної культури в естрадному та джазовому жанрах;
- *вміти* аналізувати явища світового та українського естрадного та джазового вокального виконавства.

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тематичний зміст програми укладено на основі видання:

- *Кириченко І. О. Колоквіум із дисципліни «Естрадний спів»: завдання для індивідуальної роботи студентів / І. О. Кириченко, В. М. Драганчук. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – 24 с.*

Змістовий модуль 1. Історія естрадного вокального виконавства

Тема 1. Розвиток естрадного вокального виконавства в середині – другій половині ХХ століття.

1. Гурт “Beatles” та його вплив на розвиток рок- та естрадної музики другої половини ХХ століття.
2. Гурт “Rolling Stones” та його вплив на розвиток рок- та естрадної музики другої половини ХХ століття.
3. Гурт “Queen” та його вплив на розвиток рок-музики другої половини ХХ століття.
4. Елвіс Преслі: творча постать.
5. Едіт Піаф: творча постать.
6. Сара Брайтмен: творча постать.
7. Патрісія Каас: творча постать.
8. Лара Фабіан: творча постать.
9. Мерая Керрі: творча постать.

Тема 2. Рок та інші напрямки музичної культури.

1. Жанр: рок-опера. Ендрю Ллойд Вебер: творча постать і вплив на світову музичну культуру.
2. Напрямки рок-музики.
3. Проникнення тенденцій «західної» естради та рок-музики в СРСР.
4. Олексій Рибніков: творча постать.
5. Олександр Градський: творча постать.

Тема 3. Українська естрадна та рок- культура.

1. Загальна панорама та тенденції розвитку української естради 1950–1980-х рр.
2. Творчі постаті провідних діячів української естради 1950–1980-х рр.
3. Краєзнавство: естрадне мистецтво Волині 1960–1980-х рр.
4. Загальна панорама та тенденції розвитку української естради 1990–2010-х рр.
5. Творчі постаті провідних діячів української естради 1990–2010-х рр.
6. Краєзнавство: естрадне мистецтво Волині 1990–2010-х рр.
7. Конкурсно-фестивальний процес в українській естраді періоду Незалежності.
8. Фестиваль “Червона рута”: тенденції розвитку, персоналії.
9. Краєзнавство: фестиваль “На хвилях Світязя”, тенденції розвитку, персоналії.
10. Загальна панорама та тенденції розвитку української рок-музики 1990–2010-х рр. Творчі постаті провідних діячів.

Змістовий модуль 2.

Історія джазового вокального виконавства

Тема 4. Джаз: теорія поняття та основні етапи розвитку.

1. Термін “джаз”.
2. Витоки джазу.
3. Новоорлеанський стиль джазу.
4. Чикагський стиль джазу.
6. Луї Армстронг: творча постать.
7. Дюк Еллінгтон: творча постать.
8. Біллі Холідей: творча постать.
9. Жанри: спірічуелс, регтайм.
10. Поняття: біг-бенд, імпровізація.

Тема 5 . Блюз.

1. Блюз як напрямок джазової музики.
2. Витоки блюзу, традиційний блюз та його виконавці.
3. Класичний блюз та його виконавці.
4. Ритм-н-блюз та його виконавці.
5. Блюз-рок та його виконавці.
6. Альберт Кінг: творча постать.
7. Рей Чарльз, Джиммі Докінс: творчі постаті.
8. Джулі Лондон: творча постать.
9. Поняття: блюзові тони, блюзовий саунд, блюзовий звукоряд, блюзовий удар, блюзове відчуття.

Тема 6. Свінг.

1. Свінг як напрямок джазової музики.
2. Витоки та форми свінгу.
3. Ранній свінг.
4. Розквіт свінгу (1930–40-ві рр.).
5. Свінг у світовій культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
6. Гленн Міллер: творча постать.
7. Бенні Гудмен: творча постать.
8. Френк Сінатра: творча постать.
9. Поняття: свінг як ритмічний рисунок.

Тема 7. Стильове розмаїття джазової музики.

1. Стиль “бі-боп”.
2. Стиль “мейнстрім”.
3. Стиль “буги-вуги”.
4. Стиль “кул-джаз”
5. Стиль “прогресив”.
6. Стиль “хард-боп”.
7. Стиль “фрі-джаз”.
8. Стиль “модальний джаз”.
9. Стиль “кантрі”.
10. Латиноамериканський джаз.

Тема 8. Розвиток вокально-інструментального джазу.

1. Розвиток вокально-інструментального джазу у світі в першій половині – середині ХХ століття.
2. Джаз в академічній музиці. Джордж Гершвін: творча постать. Опера “Поргі і Бесс”, “Рапсодія в стилі блюз”.
3. Розвиток вокально-інструментального джазу у світі в другій половині ХХ століття.
4. Розвиток міжнародного джазового фестивального руху у другій половині ХХ століття.
5. Боббі Мак Ферін: творча постать.
6. Діана Кролл: творча постать.
7. Стиль “джаз-рок”.
8. Стиль “рок-н-ролл”.
9. Стиль “поп-мюзік”.
10. Поняття: рімейк.

Тема 9. Джаз в СРСР.

1. Зародження та розвиток джазу на теренах СРСР.
2. Валентин Парнах: творча постать.
3. Олександр Цфасман: творча постать.
4. Леонід Утьосов: творча постать.
5. Едді Рознер: творча постать.
6. Олег Лундстрем: творча постать.
7. Постанова політбюро ЦК ВКП(б) від 10.02.1948 р. та боротьба “з формалізмом” в СРСР. “Епоха розгинання саксофонів”.
8. Джаз в СРСР у 1950-х – на початку 70-х рр. “Хрущовська відлига”. Розвиток джазових клубів і фестивалів в СРСР.
9. Джаз в СРСР наприкінці 1970-х – у 1980-х рр. “Малий льодовиковий період у радянському джазі”.
10. Юрій Саульський: творча постать.
11. Ігор Бриль: творча постать.

Тема 10. Джаз в Україні доби Незалежності.

1. Загальна панорама та тенденції розвитку українського джазу 1990–2010-х рр.
2. Творчі постаті провідних діячів українського джазу 1990–2010-х рр.
3. Конкурсно-фестивальний процес в українському джазі періоду Незалежності.
4. Краєзнавство: фестиваль “New Cooperation – Art Jazz Cooperation” як міжнародне мистецьке явище.
5. Джаз-клуби в Україні.
6. Краєзнавство: джазова Волинь, луцький джаз-клуб.

4. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2.

Назви змістових модулів	Кількість годин					
	Усього	у тому числі				
		Лекц.	Практ.	Конс.	Сам. роб.	Контр. роб.
1	2	3	4	5	6	7
Змістовий модуль 1.						
Історія естрадного вокального виконавства						
Тема 1. Розвиток естрадного вокального виконавства в середині – другій половині ХХ століття.	10	2	1	1	5	1
Тема 2. Рок та інші напрямки музичної культури.	7	1	1	1	3	1
Тема 3. Українська естрадна та рок-культура.	13	3	1	1	7	1
Разом за змістовим модулем 1	30	6	3	3	15	3
Змістовий модуль 2.						
Історія джазового вокального виконавства						
Тема 4. Джаз: теорія поняття та основні етапи розвитку.	9	2	1	1	4	1
Тема 5 . Блюз.	8	2	1		4	1
Тема 6. Свінг.	8	2	1		4	1
Тема 7. Стилєове розмаїття джазової музики.	9	2	1	1	4	1
Тема 8. Розвиток вокально-інструментального джазу.	8	2	1		4	1
Тема 9. Джаз в СРСР.	8	2	1		4	1
Тема 10. Джаз в Україні доби Незалежності.	10	2	1	1	5	1
Разом за змістовим модулем 2	60	14	7	3	29	7
Усього годин	90	20	10	6	44*	10*

* Модульні контрольні роботи виконуються за рахунок годин самостійної роботи.

5. Методи навчання

Методи навчання, які використовуються під час вивчення дисципліни:

- інтерактивний метод;
- інформаційно-рецептивний метод;
- репродуктивний метод;
- метод проблемного викладу;
- дослідницький метод.

6. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен

Перелік питань:

1. Гурт “Beatles” та його вплив на розвиток рок- та естрадної музики другої половини ХХ століття.
2. Гурт “Rolling Stones” та його вплив на розвиток рок- та естрадної музики другої половини ХХ століття.
3. Гурт “Queen” та його вплив на розвиток рок-музики другої половини ХХ століття.
4. Елвіс Преслі: творча постать.
5. Едіт Піаф: творча постать.
6. Сара Брайтмен: творча постать.
7. Патрісія Каас: творча постать.
8. Лара Фабіан: творча постать.
9. Мерая Керрі: творча постать.
10. Жанр: рок-опера. Ендрю Ллойд Вебер: творча постать і вплив на світову музичну культуру.
11. Напрямки рок-музики.
12. Проникнення тенденцій «західної» естради та рок-музики в СРСР.
13. Олексій Рибніков: творча постать.
14. Олександр Градський: творча постать.
15. Загальна панорама та тенденції розвитку української естради 1950–1980-х рр.
16. Творчі постаті провідних діячів української естради 1950–1980-х рр.
17. Краєзнавство: естрадне мистецтво Волині 1960–1980-х рр.
18. Загальна панорама та тенденції розвитку української естради 1990–2010-х рр.
19. Творчі постаті провідних діячів української естради 1990–2010-х рр.
20. Краєзнавство: естрадне мистецтво Волині 1990–2010-х рр.
21. Конкурсно-фестивальний процес в українській естраді періоду Незалежності.
22. Фестиваль “Червона рута”: тенденції розвитку, персоналії.
23. Загальна панорама та тенденції розвитку української рок-музики 1990–2010-х рр. Творчі постаті провідних діячів.
24. Термін “джаз”. Витоки джазу.

25. Новоорлеанський стиль джазу.
26. Чикагський стиль джазу.
27. Луї Армстронг: творча постать.
28. Дюк Еллінгтон: творча постать.
29. Біллі Холідей: творча постать.
30. Поняття: біг-бенд, імпровізація.
31. Блюз як напрямок джазової музики.
32. Витоки блюзу, традиційний блюз та його виконавці.
33. Класичний блюз та його виконавці.
34. Ритм-н-блюз та його виконавці.
35. Блюз-рок та його виконавці.
36. Альберт Кінг: творча постать.
37. Рей Чарльз, Джиммі Докінс: творчі постаті.
38. Джулі Лондон: творча постать.
39. Поняття: блюзові тони, блюзовий саунд, блюзовий звукоряд, блюзовий удар, блюзове відчуття.
40. Свінг як напрямок джазової музики.
41. Ранній свінг.
42. Розквіт свінгу (1930–40-ві рр.).
43. Свінг у світовій культурі другої половини ХХ – початку ХХІ століть.
44. Гленн Міллер: творча постать.
45. Бенні Гудмен: творча постать.
46. Френк Сінатра: творча постать.
47. Поняття: свінг як ритмічний рисунок.
48. Стиль “бі-боп”.
49. Стиль “мейнстрім”.
50. Стиль “буги-вуги”.
51. Стиль “кул-джаз”.
52. Стиль “прогресив”.
53. Стиль “хард-боп”.
54. Стиль “фрі-джаз”.
55. Стиль “модальний джаз”.
56. Стиль “кантрі”.
57. Латиноамериканський джаз.
58. Розвиток вокально-інструментального джазу у світі в першій половині – середині ХХ століття.
59. Джаз в академічній музиці. Джордж Гершвін: творча постать. Опера “Поргі і Бесс”, “Рапсодія в стилі блюз”.
60. Розвиток вокально-інструментального джазу у світі в другій половині ХХ століття.
61. Розвиток міжнародного джазового фестивального руху у другій половині ХХ століття.
62. Боббі Мак Ферін: творча постать.
63. Діана Кролл: творча постать.
64. Стиль “джаз-рок”.
65. Стиль “рок-н-ролл”.
66. Стиль “поп-мюзік”.

67. Поняття: рімейк.
68. Зародження та розвиток джазу на теренах СРСР.
69. Валентин Парнах: творча постать.
70. Олександр Цфасман: творча постать.
71. Леонід Утьосов: творча постать.
72. Едді Рознер: творча постать.
73. Олег Лундстрем: творча постать.
74. Джаз в СРСР у 1950-х – на початку 70-х рр. “Хрущовська відлига”.
Розвиток джазових клубів і фестивалів в СРСР.
75. Юрій Саульський: творча постать.
76. Ігор Бриль: творча постать.
77. Загальна панорама та тенденції розвитку українського джазу 1990–
2010-х рр.
78. Творчі постаті провідних діячів українського джазу 1990–2010-х рр.
79. Конкурсно-фестивальний процес в українському джазі періоду
Незалежності.
80. Джаз-клуби в Україні.

7. Методи та засоби діагностики успішності навчання

Засоби діагностики успішності навчання – участь студента в інтерактивних лекціях, завдання до самостійної роботи, модульні контрольні роботи, екзамен.

З метою діагностики успішності студентів у процесі поточного контролю використовуються:

- відповіді студента на практичних заняттях;
- тематичні письмові самостійні роботи.

У процесі підсумкового контролю використовуються:

- модульні контрольні роботи по тематиці змістового модуля;
- екзамен.

У процесі оцінювання знань студентів враховується: обсяг відомостей, оперування поняттями, категоріями, фактами, основними теоріями, закономірностями й принципами, змістова характеристика методів та методики, щодо використання теоретичних і практичних знань у майбутній практичній діяльності.

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 3

Поточний контроль (маx = 40 балів)										Модульний контроль (маx = 60 балів)		Загальна кількість балів
Модуль 1										Модуль 2		
Зміст. модуль 1			Зміст. модуль 2							МКР 1	МКР 2	
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	30	30	100
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

Шкала оцінювання (національна та ECTS)

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, диф. заліку
90 – 100	A	Відмінно
82 – 89	B	Добре
75 - 81	C	
67 -74	D	Задовільно
60 - 66	E	
1 – 59	Fx	Незадовільно

Критерії оцінювання відповідей студентів

- *4 бали* – відповідь на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; матеріал викладено логічно, згідно з нормами літературної мови;
- *3,5 бала* – відповідь на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; можливе недопрацювання в групуванні матеріалів;
- *3 бали* – відповідь на достатньому рівні, добре здійснено підбір та узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні сутності основних теоретичних категорій і понять або аналізі чи логіці подачі матеріалу;

- *2 бали* – відповідь часткова, матеріали не повністю відповідають задекларованій темі або є грубі порушення правил використання наукових джерел;
- *1 бал* – відповідь є на мінімальному рівні;
- *0 балів* – відповіді немає.

Критерії оцінювання модульних контрольних робіт

- *30–27 балів* – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу; матеріал викладено логічно, згідно з нормами літературної мови
- *26–22 бали* – завдання виконане на науковому рівні, висвітлено сутність основних теоретичних категорій і понять, продемонстровано здатність до аналізу та узагальнення матеріалу
- *21–18 балів* – завдання виконане на достатньому рівні, добре здійснено підбір та узагальнення матеріалу; є недоліки у висвітленні сутності основних теоретичних категорій і понять або аналізі чи логіці подачі матеріалу
- *17–10 балів* – завдання виконане частково, матеріали не повністю відповідають задекларованій темі
- *9–1 бал* – завдання виконане на мінімальному рівні
- *0 балів* – завдання не виконане

9. Методичні матеріали

- Кириченко І. О. Колоквіум із дисципліни «Естрадний спів»: завдання для індивідуальної роботи студентів / І. О. Кириченко, В. М. Драганчук. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – 24 с.
- Поплавський М. М. Антологія сучасної української естради / Михайло Поплавський // – К. : Преса України, 2004. – 416 с.

10. Список джерел

1. Баранова Н. Джаз-музика ХХ століття / Н. Баранова // Мистецтво та освіта. – № 1 (39). – 2006. – С. 19 – 21.
2. Барбан Е. Эстетические границы джаза / Е. Барбан // Советский джаз. Проблемы. События. Мастера / Сост.: А. Медведев, О. Медведева. – М. : Советский композитор, 1987. – С. 9–10.

3. Баташев А. Искусство джаза в музыкальной культуре / А. Баташев // Советский джаз. Проблемы. События. Мастера / Сост.: А. Медведев, О. Медведева. – М. : Советский композитор, 1987. – С. 19–21.
4. Верменич Ю. Джаз для всех / Ю. Верменич. – Воронеж : ИНФА, 2002. – 345 с.
5. Джаз // Музыкальная энциклопедия / Глав. ред. Ю. В. Келдыш. – Т. 2. – М. : Советская энциклопедия, 1974. – С. 211–219.
6. Джаз-банд // Музыкальная энциклопедия. – Т. 2. / Глав. ред. Ю. В. Келдыш. – М. : Советская энциклопедия, 1974. – С. 219–220.
7. Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради : автореф. дис... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 – музичне мистецтво / Наталя Дрожжина. – Харків, 2008. – 16 с.
8. Івасюк В. [Електронний ресурс] / Володимир Івасюк. – Режим доступу: <http://iwasyuk.narod.ru>.
9. История джаза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.jazzpla.net>.
10. Коллиер Д. Луи Армстронг. Американский гений / Д. Коллиер. – М. : Радуга, 1987. – 424 с.
11. Коллиер Д. Становление джаза [пер. с англ.] / Д. Коллиер / Предисловие и общая ред. А. Медведева. – М. : Радуга, 1984. – 390 с.
12. Конен В. Блюзы и XX век / Валентина Конен. – М. : Радуга, 1982. – 256 с.
13. Конен В. Рождение джаза / Валентина Конен. – Изд. 2-е. – М. : Советский композитор, 1990. – 320 с.
14. Левин Г. Свинг: некоторые аспекты теории / Г. Левин // Советский джаз. – 1989. – № 3. – С. 18–22.
15. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні : автореф. дис... канд. мистецтвознав. : 17.00.01 – теорія та історія культури / Мозговий Микола Петрович. – К., 2007. – 19 с.
16. Овчинников Е. История джаза. / Е. Овчинников. – Вып. 1. – М. : Музыка, 1994. – 234 с.
17. Олендарьов В. М. Вітчизняний джаз та проблема стилю : автореф. дис...канд. мистецтвознавства : 17.00.02 – музичне мистецтво / Вадим Олендарьов. – К., 1995. – 22 с.
18. Панасье Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. – Ленинград : Музыка, 1982. – 127 с.
19. Романко В. І. Джаз у музичній культурі України: соціокультурна та музикознавча інтерпретації : автореф. дис... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 – музичне мистецтво / Романко В. І. – К., 2001. – 20 с.
20. Сапожник О. Популярна естрадна музика в Україні: історичний екскурс / О. Сапожник // Мистецтво та освіта. – № 3. – 2003. – С. 15–18.
21. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент. – М. : Музыка, 1987. – 296 с.
22. Словарь джазовых терминов / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.melody.ru/styles/jazz/style/dict/t.Shtml>.
23. Словарь специальных терминов / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.jazz.ru/dictionary/h.htm>.