

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 05.09.2026 16:47:01
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb25b2dd4295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МУЗЫКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История джазовой музыки

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация

«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

Нальчик
2026

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «История джазовой музыки» является овладение студентами знаниями в области истории джазовой музыки от времени зарождения джаза до современности, освоение исторического опыта, накопившегося в этом виде музыкального творчества, изучение наследия выдающихся зарубежных и отечественных музыкантов, определение и осмысление его ценностного значения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина входит в блок ФТД.01 (факультативы).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

УК-1.

- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;
- содержание основных направлений философской мысли от древности до современности;
- периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира.

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;

Владеть:

- природных и гуманитарных явлений;
- навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость		72		

Аудиторные занятия	2	36		5
Самост. работа (часов)*		36		

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного контроля

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежу- точный контроль
			Всего	Индивид уальные	СР С	Лекционн о- практичес кие	Текущий контроль	
Очное III	5	2	72	-	36	36	аттестация	5 семестр Зачет

№ п/п	Раздел Дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежу- точной аттестаци и (по семестрам)
		Лекция	СРС	
1.	Джаз как особый вид музыкального творчества. История возникновения джаза.	2	2	
2.	Джаз в США в нач. 20 в.	2	2	
3.	Джаз в США в 20-е гг.	2	2	
4.	Джаз в США в 30-е гг.	4	4	
5.	Джаз в США в 40-е гг.	4	4	
6.	Джаз в США в 50-е гг.	4	4	
7.	Джаз в США в 60-е гг.	4	4	
8.	Джаз в США в 70-е гг.	2	4	
9.	Джаз в США в 80-е гг.	4	4	
10.	Джаз в США в конце 20 – нач. 21 вв.	4	4	

11.	Джаз и мировая музыкальная культура	4	4	
		36	38	
	Итого	72*		зачет

* в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, зачёт.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. ДЖАЗ КАК ОСОБЫЙ ВИД МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА.

Исторические, теоретические и эстетические проблемы. Соединение в нем европейской, афро-американской и латиноамериканской традиций. Основные характеристики музыкального языка джаза — импровизационность, метроритмические особенности, артикуляция, драйв, свинг и т.д., давшие основу для различных его стилистических разновидностей и для превращения его в «мировой фольклор» XX века. Этимология слова «джаз». Литература о джазе.

2. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЖАЗА

Исторические и социальные предпосылки для возникновения вокальных и инструментальных жанров. Ставших истоками джаза. Особые виды афро-американского фольклора — трудовые песни, спиричуэлс, блюзы. Их интонационные, метроритмические особенности, структура, исполнительские приемы (в том числе рес понсорные), жанровые разновидности. «Театр менестрелей» и его роль в формировании эстетики джаза и распространении афро-американского фольклора. Рэггайм как прообраз джазового пианизма. Другие истоки джаза. Периодизация истории джаза.

3. ДЖАЗ В США ВНАЧАЛЕ 20 ВЕКА

Новый Орлеан - родина джаза, его особая географическая, этническая и социо-культурная ситуация. Карнавал «Марди Грас». Традиция марширующих оркестров и широкое распространение уличной музыки. Формирование в этой среде раннего типа джазового ансамбля. Функции отдельных инструментов и принципы коллективной импровизации. Нью-Орлеанский стиль классического (традиционного) джаза. Основной репертуар раннего джаза — марши, рэгтаймы, блюзы, тан цевальные и популярные мелодии. Появление терминов «джаз», «диксиленд». Широкое распространение фортепианного исполнительства в Новом Орлеане (стили баррел-хаус или хонки-тонки, блю-пиано).

Первые джазовые музыканты, ансамбли и оркестры, их краткая история. Творчество «Бадди» Болдена, Б.Ф. Кеппарда, С.Беше, «Кида» Ори, Джо «Кинг» Оливера, Луи Армстронга и др. Первые записи джаза.

4.ДЖАЗ В США В 1920-е годы.

Распространение и рост популярности джаза. Джаз в Чикаго. Основные характеристики чикагского стиля традиционного джаза, переход от коллективной импровизации к сольной, повышение роли лидера в ансамбле, возрастающее значение аранжировки. Расширение инструментария, усиление роли саксофона, контрабаса, трубы. Роль белых музыкантов в развитии джаза.

Джаз в Нью-Йорке, Гарлеме. Появление фортепианных стилей буги-вуги и страйд-пиано. Фортепианный стиль Э.Хайнза.

Творчество «Кида» Ори, Дж. Доддса, Дж. «Ролл» Мортон и др. Творчество Л.Армстронга в 1920-е годы, его ансамбли «Hot Five» и «Hot Seven». Расцвет традиционного вокального блюза. Появление стиля «скэт».

Рождение биг-бэнда. Роль Ф.Хендерсона и его оркестра в формировании нового инструментального состава. Возрастание роли аранжировки. Формирование оркестра Д.Эллингтона в 1920-е годы. Оркестр Дж.Лансфорда и другие биг-бэнды.

Роль симфоджаза и оркестра П.Уайтмена в американской музыке. Коммерческий джаз. Джаз и легкомысленная эстрада США в 1920-е годы. Роль мюзиклов в формировании джазового репертуара.

Творчество Дж. Гершвина 1920-х годов и его сотрудничество с оркестром П.Уайтмена.

Джаз и социальные проблемы США 1920-х годов.

5.ДЖАЗ В США В 1930-е годы.

«Свинг» как основной стиль джаза 1930-х годов. Стиль «свинга» в больших оркестрах и малых составах, его основные характеристики, роль риффов. Танцевальные функции джазовой музыки. Огромная популярность биг-бэндов и их многочисленность.

Законодатель эпохи свинга — оркестр Бенни Гудмена, создание в практике оркестра классической музыкальной формы танцевальной пьесы. Деятельность Б. Гудмена в оркестре и малых составах.

Поиски оркестрами своего индивидуального звучания и развитие аранжировки. Лучшие оркестры 1930-х годов — под управлением Т.Дорси, А.Шоу, Г.Миллера. Х.Джеймса, и др.

Творчество Д.Эллингтона 1930-х годов как композитора, пианиста, аранжировщика и бэнд-лидера. Своеобразие оркестра Эллингтона: мастерство и яркая индивидуальность солистов, импровизация в сочетании с авторским текстом, неповторимость общего звучания, смелые эксперименты с тембрами, мелодические и гармонические новшества.

Биг-бэнд Каунта Бэйси и стиль «Канзас-сити». Особые качества свинга в оркестре, «перкуссивный» метод. Широкое использование оркестровых риффов в стиле этого коллектива.

Усиление роли солистов-импровизаторов в биг-бэндах и ансамблях 1930-х годов. Обогащение звуковой палитры джаза. Творчество Дж.Ходжеса, Б.Уэбстера, К.Хокинса, К.Уильямса, Р.Элдриджа, Б.Картера, Ч. Барнета, Х.Эванса, Л.Янга, Л.Хэмптона, М. Лу Уильямс и др. Вокалисты в биг-бэндах: Дж.Рашинг, Э.Уотерс. Э.Фитцджералд, Б.Холлидей и др.

Малые составы эры свинга Л.Армстронга, Дж. «Ролл» Мортон.

Развитие джазового фортепиано, начало деятельности А.Тейтума, развитие стиля буги-вуги.

Творчество Дж.Гершвина в 1930-е годы.

6. ДЖАЗ В США В 1940-е годы.

Первый стиль современного импровизационного джаза «би боп», его исторические и социальные предпосылки. Изменения социальной жизни, связанные со Второй мировой войной. Превращение деятельности биг-бэндов стиля свинг в род индустрии. Кризис этого стиля и противодействие его стереотипам со стороны музыкантов-негров.

Яркое новаторство в области языка джаза (гармоническая усложненность, фразировка, насыщенность и динамичность импровизации) в творчестве ведущих музыкантов направления би-бопа : Ч.Паркера, Диззи Гиллеспи, Т.Монка, М.Роуча, К.Кларка, Б.Пауэлла. Преобладание малых составов и усиление роли индивидуального стиля импровизации. Принадлежность би бопа к хот-джазу.

«Бибоп» и биг-бэнд: деятельность Диззи Гиллеспи. Афро -кубинский стиль в творчестве Гиллеспи.

Влияние стиля «бибоп» на вокальное исполнительство. Популярность стиля «скэт» — «инструментального пения». Имитация инструментальных групп оркестра вокальными ансамблями.

Антипод «горячему» стилю «бибоп» стиль «кул» — «прохладный» джаз. Творчество М.Дэвиса, Л.Тристано, Ли Конитца, Дж.Льюиса, Г.Эванса конца 1940-х годов и новый звуковой облик джаза.

Острый интерес к ранним формам джаза в 1940-е годы движение «ривайвл» (возрождение) или нью-орлеанский ренессанс.

7. ДЖАЗ США В 1950-е годы.

Противостояние стилей «хот» и «кул» в джазе 1950-х годов:

Деятельность Ч.Паркера и других боперов в этой декаде.

Экспрессивный стиль «хард-боп» как реакция на усложненность «би-бопа» и изысканность стиля «кул». Ритм-энд-блюз (Джо Тернер, Рэй Чарльз, Би Би Кинг и др.) и госпелз и их влияние на «хард-боп». Возвращение к стилистике «хард-бопа» и традиционных исполнительских приемов джаза (стоп-таймов, брейковости, вопросо-ответной структуры) и их соединение с современной виртуозной фразировкой и новой подчеркнутой акцентуацией.

Особое положение творчества М.Дэвиса как «универсального» по стилистике. Его деятельность в ансамблях и оркестрах. Историческое значение альбомов его квинтета 1958-1959 годов “Milestones” и “Kind of Blue”.

Виртуозы джаза 1950-х годов — Б.Эванс, А.Тейт, Б.Голсон, С.Граппелли и др.

Зарождение стиля «фанки».

8.ДЖАЗ США В 1960-е годы.

Утверждение новых тенденций в джазе в 1960-е годы. Ладовый (модальный) джаз Дж. Колтрейна и М.Дэвиса.

Основные принципы фри-джаза и соотношение джазового авангарда с другими авангардистскими течениями современного искусства. Политональность и атональность фри-джаза. Тембровые, артикуляционные и структурные новшества фри-джаза. Сочетание принципов фри-джаза с традиционными джазовыми стилями (Ч.Кореа, К.Джаррет и др.). Интерес джазовых музыкантов к Востоку.

Развитие афро-кубинского стиля и роль латиноамериканских музыкантов в джазе 1960-х годов. Стиль босса-нова и его характерность для творчества А.К.Жобима, Л.Алмейды и др

Развитие студийного джаза. Дж.Расселл и его «лидийская концепция». Дальнейшее усложнение гармонического, мелодического и ритмического языка джаза. Эксперименты в области оркестровых сюит со свободной формой.

«Третье течение» как синтез приемов европейской композиторской техники и джазового исполнительского начала. Деятельность в этой области Г.Шуллера.

Современный свинг в трактовке оркестров под управлением К.Джонса, Каунта Бэйси, О.Нельсона. Роль перкуссивного метода в аранжировках для биг-бэнда, новые эффекты в использовании духовой группы, смешанные тембры. Биг-бэнды М.Фергюсона и Д.Эллиса.

Позднее творчество и деятельность Д. Эллингтона.

Творчество джазовых виртуозов — инструменталистов и вокалистов.

Возникновение стиля джаз-рок. Развитие стиля «фанки».

9. ДЖАЗ США 1970-х годов.

Наиболее бурно развивающееся направление джаза данной декады — фьюжн (сплав). Его популярность и коммерческий успех. Разновидности фьюжн: джаз-рок, электрик - джаз и др. Возрастающий интерес музыкантов джаза к народной музыке разных регионов мира. Развитие стиля «фанки» и творчество музыкантов в различных смешанных стилях. (М.и Р.Брекеры, Г.Вашингтон и др.)

Творчество М.Дэвиса и его многочисленных соратников в его составах и их собственных ансамблях и оркестрах. Ч.Кория, Х.Хенкок, Д.Завинул, Т.Уильямс. Дж.Маклафлин и их ансамбли. Поиски новых звучаний, эксперименты в сочетании акустических и электронных средств.

Творчество последователей Дж. Колтрейна — Э.Джонса, М.Тайнера, Ф.Сандреса, Р.Али и др.

Ветераны нью-йоркского авангарда — С.Тейлор, О.Коулмен

Дальнейшее развитие главного направления джаза — мэйнстрима. Деятельность в его рамках музыкантов старшего поколения (О. Питерсон, Д. Брубек, Д. Гиллесли, Э.Фитцджералд, С.Возн и др.) и более молодых. Знаменитые ансамбли и оркестры «Джаз Мэссенджерз» А.Блэйки, «Модерн джаз-квартет».

10. ДЖАЗ США В 1980-е годы.

Период, в котором все стили истории джаза, начиная с нью-орлеанского и чикагского, представлены их непосредственными носителями.

Усиление интереса к истории джаза, неоклассические тенденции в стилистике джаза («пост-боп, «нео-боп», современный боп). Возвращение на джазовую сцену, вслед за Д.Гордоном музыкантов би-бопа старшего поколения. Творчество приверженцев мэйнстрима более младших поколений: братья Брекеры, Дж.Аберкромби, Дж.Ди Джонетт и др.

Постмодернизм и джаз. Новый этап в джазовом авангарде. Творчество О. Коулмена, С. Тэйлора, музыкантов AACM.

Новое поколение джазовых музыкантов и множество терминов, характеризующих их творчество (новое звучание, новая волна, новое поколение, «молодые львы» и т.п.). Деятельность братьев Марсалисов, К.Гаррета. Р.Харгроува, М.Робертса и др.

Коммерческий успех творчества и записей музыкантов, ориентирующихся на «популярное» направление в джазе — Дж. Бэнсона. Б.Джеймса. Кенни Джи, Г. Вашингтона и др.

Деятельность М.Дэйвиса, П.Мэттини, Ч.Кория, Г.Бертоне, Х.Хэнкока, Дж.Маклафлина, Д.Завинула и других виднейших джазменов в этот период. Интерес к музыке разных регионов мира, эксперименты в джазе (П.Уинтер и др.).

11. ДЖАЗ США В КОНЦЕ 20-го И НАЧАЛЕ 21 ВЕКА.

Последнее десятилетие XX века как своеобразный итог более чем столетней истории джаза. Плюрализм направлений и стилистических разновидностей в джазе.

Продолжение деятельности ветеранов мейнстрима (С.Роллинса, Д.Брубека, Э.Джонса, М. Тайнера и др.). Среднее и младшее поколение музыкантов — приверженцев традиций джаза. Роль «Линкольн центра» и У.Марсалиса в популяризации джаза и его ранних стилей, традиционного биг-бэнда.

Деятельность нью-йоркских джаз-клубов - законодателей джазовой моды.

Направления “up-town”, “down-town” и авангард. “Smooth-jazz” и “acid-jazz”.

Развитие этих направлений. Музыканты и ансамбли, их представляющие.

Свободные «скрещивания» (“crossover”) всевозможных направлений и тенденций в джазе.

Усиление роли джазового образования в США.

ТЕМА 12. ДЖАЗ И МИРОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА.

Джаз как мировой фольклор XX века. Распространение джаза в странах Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Рост профессионального мастерства джазовых музыкантов разных стран и их сотрудничество с музыкантами США.

Интерес американских и европейских музыкантов к ориентальной музыке. Изучение и применение её выразительных средств и музыкальных инструментов. (Сан Ра, Д. Черри, З. Хуссейн, Т.Гурту, Л. Шанкар и др. Развитие направлений этноджаза. Джаз в СССР и современной России.

Интерес к джазу композиторов академического направления и эксперименты соединения джаза с жанрами симфонической и камерной музыки.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

В ходе учебного процесса используется две основные формы работы: лекционное и семинарское занятия.

Содержание лекционного курса должно быть тесно связано с предметами общественного цикла, историей театра, литературы. Результатом подобного «параллелизма» должна стать единая концепция развития мировой культуры.

Важной составной частью курса являются семинарские занятия. Содержанием семинаров может быть беседа по вопросам, заранее предложенным преподавателем и посвященным проблеме определенного стиля, жанра, конкретного произведения и т.п.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Возможно заслушивание и обсуждение сообщений, докладов, рефератов по различным темам и проблемам курса, самостоятельно подготовленных студентами. Также возможно проведение музыкальных викторин и тестирования по пройденным темам и разделам.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарам, конференциям, «круглым столам», коллоквиумам конспектирование и проработку материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам информации; написание кратких сообщений, рефератов, эссе и т.п.

2. Для самостоятельного изучения традиционно предлагаются вопросы по темам, основной материал которых рассмотрен в аудитории, а также даются индивидуальные задания для закрепления и углубления знаний и задания творческого характера. Используются разнообразные формы самостоятельной работы студентов и методы ее организации. Так, в ходе преподавания курса практикуется следующая форма поощрения самостоятельности студентов в изучении предмета. На каждом аудиторном занятии студенты получают задание для самостоятельной проработки некоторых вопросов по теме следующего лекционного занятия (при этом широко используются как индивидуальные, так и коллективные задания). Таким образом, новый материал «ложится на подготовленное сознание» студентов и, как показала практика, усваивается гораздо лучше.

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы. Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студента.

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при аттестации студента. Проверка самостоятельной работы проводится в форме: тестирования, экспресс-опроса на семинарских занятиях, заслушивания докладов, проверки письменных работ, защиты рефератов, проведения коллоквиумов и т.п.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ введена система текущего контроля в виде межсессионной (осенней и весенней аттестации) успеваемости студентов по всем предметам. Контроль за усвоением пройденного материала по предмету осуществляется в виде контрольного урока, на

который выносятся задания по основным формам теоретического и аналитического задания.

Кроме того, краткие экспресс-вопросы, проводимые после каждой темы, а также выполнения домашнего задания позволяют оценить уровень сформированности компетенций посредством проверки знаний, умений и навыков студентов.

Итоговая форма контроля – зачет

(См. Приложение № 1 к Рабочей программе дисциплины).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина обеспечена: информационной техникой, аудио и видео материалами, нотной, учебной и методической литературой.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

Программа утверждена на заседании кафедры ИТМ от 29 июня 2026 года, протокол №10

Зав. кафедрой ИТМ,
доцент

Налоева Л.Ж.

Программу составил:

Малкандуев А. М.

Преподаватель кафедра ИТМ

Эксперт:
доцент

Налоева Л.Ж.

