

Министерство культуры Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств

Факультет эстрадного искусства и художественной коммуникации

В. Б. Фейертаг

ИСТОРИЯ ДЖАЗА

**Программа курса
для студентов, обучающихся по специальности
070108 (051300) музыкальное искусство эстрады**

Санкт-Петербург
Издательство СПбГУКИ
2010

УДК 78
ББК 85.318
Ф36

Рекомендовано к печати Редакционно-издательским советом
Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств

Фейертаг Владимир Борисович,
заслуженный деятель искусств России, доцент

Рецензенты:

заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады,
декан факультета эстрадного искусства и художественной коммуникации
Санкт-Петербургского государственного
университета культуры и искусств
народный артист России, профессор **В. М. Лебедев,**

заведующий кафедрой музыкального искусства эстрады
Российской академии музыки им. Гнесиных,
народный артист России, профессор **И. М. Бриль**

Фейертаг В. Б.

Ф36 История джаза : программа курса для студ., обучающ. по
спец. 070108 (051300) музыкальное искусство эстрады / В. Б.
Фейертаг ; М-во культуры РФ, С.-Петерб. гос. ун-т культуры и
искусств. – СПб. : Изд-во СПбГУКИ, 2010. – 12 с.

УДК 159.9
ББК 88

© Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств», 2010

Организационно-методический раздел

Цель курса

Формирование кругозора высокопрофессионального музыканта-исполнителя, понимания места и роли джаза в истории музыкального искусства.

Задачи курса

Добиться представления об историческом пути джазового исполнительства, о связях джаза с другими видами музыки и о современных трактовках термина «джаз».

Место курса в профессиональной подготовке выпускника

Курс «История джаза» является частью общей истории музыки. Музыкант-профессионал обязан знать историю джазовых стилей, понимать технологию различных элементов исполнительства и обладать обширной гуманитарной культурой. Необходимо получить представление о тенденциях развития джаза в различных социально-культурных условиях и о роли выдающихся исполнителей в становлении этого вида музыкального искусства.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате прохождения курса «История джаза» выпускники должны не только ориентироваться в стилях и направлениях этого искусства, но и стать эрудированными специалистами. Курс подразумевает прохождение не только знакомство с историей джаза, но и знание самой музыки. В этом смысле курс становится частью общеобразовательного процесса – он связан с курсом «История музыки», «История мюзикла», «История эстрады» и даже с Новейшей общей историей.

Краткие методические указания

Курс «История джаза» рассчитан на 2 семестра (второй год обучения). Программа предполагает хронологический принцип построения материала, хотя современная музыка связана с живой художественной практикой и находится в постоянном развитии. Цель данного курса – научить учащихся ориентироваться в многообразии течений и стилей

джазовой и эстрадной музыки, овладеть технологией музыкального творчества и осознать место джаза в ряду других явлений современной культуры. Курс «История джаза» подразумевает не только слушание лекций и чтение соответствующей литературы, но также прослушивание и анализ музыкальных произведений. При этом необходимо использовать знания, полученные учащимися по смежным музыкальным дисциплинам: гармонии, инструментоведению, аранжировке и общей музыкальной литературе. Именно поэтому курс «История джаза и современной эстрадной музыки» становится одним из важнейших предметов общеобразовательного цикла. Выпускники университета должны стать проводниками высокого художественного вкуса и пропагандистами лучших достижений отечественной и зарубежной музыки.

Опыт пятидесятилетней работы (с 1961 в народном музыкальном училище, с 1974 – в Музыкальном училище им. М.П.Мусоргского и с 1994 – в СПбГУКИ) подсказал наиболее практичную группировку музыкального материала, пропорции тех или иных сведений. В последней части программы прилагается список литературы, которая может быть использована для реализации данного курса.

Разумеется, преподнесение данного курса требует наличия записей. В XXI веке предпочтение следует отдать компакт-дискам и видеоизображению. Каждый преподаватель в данном случае ориентируется на возможности учебного заведения и личную фонотеку. Следует лишь указать, что примеры из истории отечественного джаза представлены только на виниловых дисках, которые было бы разумно переписать на другие носители. Именно поэтому в приложении к программе курса указан только список книг, но не перечислены виниловые пластинки, компакт-диски и видеофильмы ввиду непредсказуемости отечественного информационного рынка и неоднородного технического оснащения в учебных заведениях.

Джаз и современная эстрадная музыка связаны с живой художественной практикой и находятся в постоянном развитии. Цель данного курса – научить учащихся ориентироваться в многообразии течений и стилей джазовой и эстрадной музыки, овладеть технологией музыкального творчества и осознать место джаза в ряду других явлений современной культуры. Курс «История джаза и современной эстрадной музыки» подразумевает не только слушание лекций и чтение соответствующей литературы, но также прослушивание и анализ музыкальных произведений. При этом необходимо использовать знания, полученные учащимися по смежным музыкальным дисциплинам: гармонии, инструментоведению, аранжировке и общей музыкальной литературе. Именно поэтому курс «История джаза и современной эстрадной музыки» становится одним из важнейших предметов общеобразовательного цикла. Выпускники универси-

тета должны стать проводниками высокого художественного вкуса и пропагандистами лучших достижений отечественной и зарубежной музыки.

Опыт пятидесятилетней работы (с 1961 в народном музыкальном училище, с 1974 – в Музыкальном училище им. М.П.Мусоргского и с 1994 – в СПбГУКИ) подсказал мне наиболее практичную группировку музыкального материала, пропорции тех или иных сведений. В последней части программу прилагается список литературы, которая может быть использована для реализации данного курса.

Разумеется, преподнесение данного курса требует наличия записей. В XXI веке предпочтение следует отдать компакт-дискам и видеоизображению. Каждый преподаватель в данном случае ориентируется на возможности учебного заведения и личную фонотеку. Следует лишь указать, что примеры из истории отечественного джаза представлены только на виниловых дисках, которые было бы разумно переписать на другие носители.

Содержание курса

Введение в джаз. Истоки классического джаза.

Эстрадная музыка США в конце XIX века

Джаз – вид профессионального музыкального искусства, возникший в конце XIX – начале XX веков благодаря соединению европейской и афро-американской традиций на территории США. Основные элементы джаза: импровизационность исполнения, ритмическая интенсивность и индивидуальная артикуляция.

Исторические предпосылки для становления и утверждения в культуре Соединенных Штатов отдельных видов афро-американского фольклора. Трудовые песни, спиричуэлы и появление вопросо-ответной структуры, сыгравшей позже важнейшую роль в формировании эстрадной и джазовой музыки.

Классический блюз. Понятие о блюзовых интонациях, о блюзовых нотах и возникновение нового мажоро-минорного лада. Выдающиеся блюзовые исполнители. Роль «театра менестрелей» в распространении афро-американского фольклора. Регтайм (на примере творчества Скотта Джоплина) как вид фортепианного – и позже – оркестрового исполнительства. Американские песни конца века. Стивен Фостер.

Классический джаз

Формирование типового оркестра в Новом Орлеане. Роль синкопированной духовой музыки в жизни юга Соединенных Штатов. Краткая история первых оркестров. Главные инструменты в первых джазовых коллективах. Понятие о новоорлеанском и чикагском стилях. Устная и письменная аранжировка. Образование ритм-группы (секции) и ведущая роль танцевальных ритмо-формул в формировании развлекательной музыки. Основной музыкальный материал классического традиционного джаза – марши, польки, регтаймы, блюзы и танцевальные пьесы.

Эстрадная (песенная и танцевальная) музыка Соединенных Штатов Америки в 20–30-е годы XX века

Становление легкожанровой эстрады в начале 20-х годов. Авторы мюзиклов и ревью – Ирвин Берлин, Джордж Гершвин, Винсент Юменс, Джером Керн. Появление симфоджаза (Пол Уайтмен). История создания «Рапсодии в стиле блюз» Дж. Гершвина.

Роль пианистов в создании стиля «страйд-пиано». Буги-вуги как разновидность фортепианного блюза.

Появление больших джаз-оркестров на танцевальных площадках больших городов, в частности Нью-Йорка. Роль первых оркестровых аранжировщиков (Флетчер Хендерсон, Дон Рэдмен, Дюк Эллингтон) в утверждении новой схемы инструментального состава. Баланс между авторским текстом и импровизацией. Претворение вопросо-ответной схемы в партитурах для больших оркестров.

Стиль «свинг». Роль оркестра Бенни Гудмена в создании стиля. Значение понятий «саунд», «свинг» и «джаз» в 20–30-е годы. Лучшие оркестры эпохи свинга: Арти Шоу, Томми Дорси, Гарри Джеймс, Гленн Миллер, Каса Лома и др. Роль негритянских оркестров в создании стиля «свинг». Оркестр Каунта Бэйси как эталон ритмического совершенства и нового звучания.

Дюк Эллингтон и его оркестр. Творчество Эллингтона – особая страница в истории оркестрового джаза. Разные направлений в творчестве Эллингтона – «стиль джунглей», «стиль настроений», стандартный стиль и создание оркестровых сюит.

Становление эстрадной и джазовой музыки в СССР (20–40-е годы)

Первые джазовые концерты в Москве и Ленинграде. Зарубежные гастролеры. Три направления в развитии джаза: эксцентрическое (опыты Валентина Парнаха, Леонида Варпаховского), инструментальное (танце-

вальная музыка Александра Цфасмана, Александра Варламова, Якова Скоморовского) и эстрадное (театрализованные программы Леонида Утесова. Тесная связь джаза с массовой песней. Роль звукового кино в популяризации эстрадного направления. Инструментальная оркестровая музыка лучших отечественных композиторов-аранжировщиков – Александра Цфасмана, Леонида Дидерихса, Николая Минха, Ильи Жака, Александра Варламова, Виктора Кнушевицкого.

Сотрудничество Леонида Утесова с Исааком Дунаевским. Отечественные мюзик-холлы, кинематографии концертная жизнь в стране.

Новые оркестры 40-х годов (Эдди Рознер, Генрик Варс) и новое свинговое звучание. Роль эстрадной музыки и джаза в Великой отечественной войне (1941–1945).

Вокалисты джаза и эстрады

Понятие о джазовом вокальном искусстве, Инструментально пение, «скэт», блюзовое интонирование и создание собственных версий на базе популярных мелодий века. Два направления в эстрадном и джазовом вокале – крунерское (мягкое, негромкое и «интимное» звучание) и шаутерское (крикливое, экстатическое).

Лучшие мелодии («хиты») первой половины XX века – темы Джорджа Гершвина, Джерома Керна, Винсента Юменса, Джимми Макхью и других. Ведущие вокалисты американской эстрады и джаза – Билли Холлидей, Элла Фицджеральд, Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и другие.

Рождение импровизационного джаза. Школы и стили

Исторически и социальные предпосылки появления бибоба – первого стиля современного импровизационного джаза. Кризис стиля «свинг» и борьба негритянских музыкантов против развлекательности джаза. Две ветви в утверждении импровизационного джаза – возрождение диксиленда и новаторство боперов. Чарли Паркер и Диззи Гиллеспи – новаторы в области музыкального языка. Традиционное (куплетная форма, четырехдольная ритмическая основа) и новое (фразировка, гармоническая усложненность, развитие блюзового лада) в бибопе.

Деление современного джаза на стили и школы. «Горячий» бибоп и «прохладный» кул. Основные ансамбли 50–60-х годов – секстет Майлза Дэвиса, «Посланцы джаза» Арта Блэйки, «Модерн джаз-квартет», группы Дэйва Брубeka, Джерри Маллигена. Появление хард-боба и ладового (модального) джаза. Отражение новых импровизационных стилей в репертуаре больших джаз-оркестрах. Биг-бэнды Диззи Гиллеспи, Вуди Германа, Стэна Кентона, Гила Эванса и появление «третьего течения». Джаз и академическая музыка.

Виртуозы-исполнители – основоположники школ современного джаза

Расцвет фортепианного джазового исполнительства. Путь от регтайма и «страйд-пиано» к сольному музицированию. Утверждение формы фортепианного трио на примерах творчества Арта Гэйтума, Оскапра Питерсона, Эррола Гарнера, Джорджа Ширинга, Телониуса Монка, Бада Пауэлла.

Гитара в джазе. Акустическая и электрогитара. Гитара как сольный и ансамблевый инструмент. Роль Уэса Монтгомери в развитии блюзового инструментального стиля. Босса-нова и творчество Чарли Берда, Лориндо Алмейды и Антонио-Карлоса Джоубима.

Роль саксофонистов в современном джазе. Развитие идей Паркера следующим поколением альт-саксофонистов: Джулианом Эддерли, Джеки МакЛином, Лу Дональдсоном, Филом Вудсом. Роль Джона Колтрейна и Сонни Роллинза в утверждении тенор-саксофона как главного солирующего инструмента на джазовой сцене.

Трубачи и тромбонисты современного джаза. Диззи Гиллеспи как родоначальник виртуозной школы боперов. Достижения Майлза Дэвиса, Ли Моргана, Арта Фармера, Фредди Хаббарда, Джея Джея Джонсона.

Развитие популярной музыки в США во второй половине XX века

Экономические и социальные причины популярности рок-н-ролла среди молодежи 50-х годов. Трансформация блюза и музыки «кантри» в рок-ролл, развитие риффообразной структуры в аккомпанементе и сольных инструментальных фрагментах. Билл Хейли и Элвис Пресли – первые идолаы рок-н-ролла.

Появление рок-ансамблей в США и Великобритании. Роль ансамбля «Битлз» в развитии стилей современной популярной музыки. Стили и школы рок-музыки – хард-рок, арт-рок, хэви-метал и другие. Концептуальная сюитная музыка ансамблей «Пинк Флойд», «Юрайя Хип». Появление рок-ораторий, рок-опера («творчество Энрю Ллойда Уэббера).

Джаз-рок, фьюжн и этно-джаз

Возникновения взаимного тяготения в джазе и рок-музыке. Первые рок-группы, привлекшие джазовых музыкантов и элементы джазовой техники – «Кровь, пот и слезы», «Чикаго», «Чейз». Первые джазовые музыканты, перешедшие на ритмические принципы рок-музыки – Майлз Дэвис, Уэйн Шортер, Чик Кория, Херби Хенкок. Появление джаз-рок ансамблей – «Прогноз погоды», «Возвращение к вечному».

лафлин и его индийские мотивы. Роль этно-джаза в преодолении американоцентричности в джазе. Фьюжн как многостороннее объединение различных музыкальных культур.

Фри-джаз и Новая импровизационная музыка

Основные принципы «свободного» джаза. Связь фри-джаза с радикальными движениями афро-американцев и с авангардными течениями в академической музыке XX века. Творчество Орнетта Коулмена, Альберта Айлера, Дона Черри, Энтони Брэкстона. Европейские джазовые школы, смыкающиеся с новой импровизационной волной. Расширение понятия «джаз», появившееся в конце XX века как следствие экспериментальных импровизационных направлений.

Современный джаз в СССР и России

Рождение современного импровизационного джаза в конце 50-х годов XX века. Первые фестивали и конкурсы. Господство больших джаз-оркестров на концертной сцене и постепенный переход к инструментальным джазовым программам. Оркестры Олега Лундстрема, Вадима Людвиговского, Юрия Саульского, Иосифа Вайнштейна. Малые джазовые ансамбли и появление первых джазовых клубов. Репертуар отечественных ансамблей. Первые успехи и записи на грампластинки. Роль джазовых музыкантов в повышении качества эстрадной музыки на примере ансамбля «Мелодия» и других коллективов, составлявших аранжировки и аккомпанемент для популярных вокалистов.

Профессионализация отечественного джаза в 70-е годы: открытие эстрадно-джазовых отделов в учебных музыкальных заведениях среднего звена. Появление концертных джазовых коллективов – ансамблей «Арсенал», «Каданс», «Аллегро», фортепианных трио Леонида Чижика, Игоря Бриля, Григория Файна, Леонида Винцкевича. Организация первых профессиональных фестивалей в конце 70-х годов (Москва, Тбилиси, Санкт-Петербург). Наиболее удачные темы отечественного джаза. Стилизовое разнообразие и универсальность музыкантов нового поколения.

Гастроли в России знаменитых джазовых коллективов в 70–90-е годы. Успех исполнителей за рубежом и интеграция в джазовую жизнь Нью-Йорка и других городов США. Клубная концертная жизнь и грамзапись.

Примерная программа курса

<i>Наименование темы</i>	<i>Кол-во часов</i>
Эстрадная музыка США в конце XIX века	4
Классический джаз	6
Эстрадная (песенная и танцевальная) музыка Соединенных Штатов Америки в 20–30-е годы XX века	4
Становление эстрадной и джазовой музыки в СССР в 20–40-е годы XX века	6
Вокалисты джаза и эстрады	6
Рождение импровизационного джаза. Школы и стили	6
Виртуозы-исполнители – основоположники школ современного джаза	10
Развитие популярной музыки в США во второй половине XX века	6
Джаз-рок, фьюжн и этно-джаз	4
Фри джаз и новая импровизационная музыка	4
Современный джаз в СССР и России	8
Всего	64

Литература

1. Барбан Е. Черная музыка, белая свобода. СПб., 2007.
2. Баташев А. Советский джаз. М., 1972.
3. Верменич Ю. И весь этот джаз. Воронеж, 2002.
4. Кинус Ю. Импровизация и композиция в джазе. Ростов н/Д, 2008.
5. Коллиер Дж. Становление джаза. М., 1984.
6. Конен В. Рождение джаза. М., 1980.
7. Корнев П. Искусство джаза. СПб., 2009.
8. Мархасев Л. XX век. В легком жанре. СПб., 2006.
9. Мошков К. Индустрия джаза в Америке. СПб.; М.; Краснодар, 2008.
10. Мысовский В., Фейертаг В. Джаз. Л., 1960.
11. Овчинников Е. Джаз как явление музыкального искусства. М., 1984.
12. Овчинников Е. История джаза. Вып. 1. М., 1994.
13. Панасье Ю. История подлинного джаза. Л., 1960.
14. Рыбакова Е. Л. Развитие музыкального искусства эстрады в современной России: перспективы исследования. СПб., 2006.
15. Сарджент У. Джаз. М., 1987.
16. Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1984.
17. Советский джаз. Проблемы. События. Имена. М., 1987.
18. Фейертаг В. Джаз в России. СПб., 2009.
19. Фейертаг В. Джаз: энциклопедический справочник. СПб., 2008.
20. Шапиро Н., Хентофф Н. Послушай, что я тебе расскажу. М., 2000.
21. Шапиро Н., Хентофф Н. Творцы джаза. Новосибирск, 2005.

В. Б. Фейертаг

ИСТОРИЯ ДЖАЗА
Программа курса

Оригинал-макет М.Е.Лисовской

Отпечатано в секторе цифровой и множительной техники
издательства СПбГУКИ

Подписано в печать 21.06.2010. Формат 60×90¹/₁₆.
Усл. печ. л. 0,75. Тир. 10 экз. Зак. 90.

ФГОУВПО «Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств»
191186. Санкт-Петербург. Дворцовая наб., 2. Тел./факс 312 85 73