

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ім. М. ГЛІНКИ

Кафедра «Музичне мистецтво естради»

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ДЖАЗОВОЇ МУЗИКИ

Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність

перший
бакалавр
02 «Культура і мистецтво»
025 «Музичне мистецтво»

Дніпро, 2019

Інформація про викладача

ПІБ	Цветінський Яків Андрійович - український джазовий трубач, композитор, аранжувальник. Випускник Дніпропетровської академії ім. М. Глінки (ступінь спеціаліста) та Університету Західного Мічигана (ступінь магістра). Фулбрайтівський стипендіат.
Науковий ступінь	магістр
Наукове звання	—
Посада	викладач кафедри «Музичне мистецтво естради» Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки
Місце роботи	Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки
Адреса кафедри	м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, каб. 342
Контакти	093-414-41-17
E-mail	Сайт: www.yakivtsvietinskyi.com yakiv.tsvietinskyi@wmich.edu
Консультації	
Час	відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що розміщений на інформаційному стенді кафедри
Місце	Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, м. Дніпро, вул. Ливарна, 10, каб. 342

1. АНОТАЦІЯ

Курс “Історія джазової музики” розглядає один з найбільш значимих періодів еволюції джазового мистецтва: від зародження бібопу - до появи фанку та ф’южну. Основним предметом дослідження курсу є музика цього періоду, її соціальний та історичний контекст. Через прослуховування ключових альбомів періоду та їх аналіз, вивчатиметься не тільки зміст музики та загальний стиль композиторів та виконавців, але і загальна ідея новаторства, як рушійної сили еволюції жанру.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Години	Кредити
Всього годин за навчальним планом, з них:	90	3
Аудиторні заняття, у т.ч:	34	
Лекції	34	
Індивідуальні	0	
Самостійна робота, у т.ч:	56	
Форма підсумкового контролю	Екзамен I	

3.

2. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Завдання курсу:

- зрозуміти хронологію ключових етапів еволюції джазової культури
- зрозуміти основні характеристики стилів та напрямів джазової музики 1940-1970-х років
- усвідомити невід'ємність музики і її оточення
- визначити основні механізми еволюції джазової музики

Фахові компетентності:

1. Здатність розуміння базових теоретичних та практичних закономірностей музичного мистецтва, усвідомлювати його художньо-естетичну природу
2. Здатність володіння знаннями базової музикознавчої, музично-педагогічної, методичної літератури та нотного репертуару
3. Здатність усвідомлювати походження джазової музики та її багатонаціональне коріння
4. Здатність усвідомлювати закономірності еволюції джазової музики та її місце у контексті світового мистецтва
5. Здатність до формулювання характерних рис основних течій та стилів джазової музики, та їх походження
6. Здатність до визначення стилю та ймовірного композитора твору, базуючись на його звучанні, характерних елементах та принципах побудови форми
7. Здатність до визначення використаних характерних елементів традиційних джазових стилів в музиці сучасних джазових композиторів
8. Здатність до формулювання комплексів елементів музичної виразності, необхідних для виконання джазового твору у манері, характерній для заданого періоду історії джазу

Загальні компетентності:

1. Здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
2. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
4. Здатність знаходження способів для розуміння та аналізу інформації з англійських джерел

Програмні результати навчання:

1. 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.
2. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.
3. Використовувати музично-теоретичні, культурно-історичні знання з музичного мистецтва у фаховій виконавській, композиторській, диригентській, музикознавчій та педагогічній діяльності.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ

Модуль 1. Перехід від “Ери свінгу” до сучасного джазу

Тема 1.

Повторення загальних відомостей про зародження джазу як самостійного жанру. Епоха свінгу, Дюк Еллінгтон та Каунт Бейсі. Збірка записів оркестру Каунта Бейсі 1937 та 1939 років “The Complete Decca Recordings” та порівняння її зі збіркою “Never No Lament: The Blanton-Webster Band” оркестра Дюка Еллінгтона 1940-1942 років.

Тема 2.

Перехід до бібопової ери. Перші зразки бібопу. Прослуховування альбому “Dizzy Gillespie - Live at The Town Hall” 1945 року. Перші новатори фортепіанного стилю кінця 1940-х років. Альбоми Телоніуса Монка “Genious of Modern Music, Vol.1” 1947 року та Ленні Трістано “Intuition” 1949-го.

Тема 3.

Зародження “кулу” та становлення нових напрямів. Майлс Дейвіс, його співпраця з Чарлі Паркером та збірка “Birth of The Cool”. Поява “джазу західного узбережжя”, Джері Маліган та Чет Бейкер, альбом “Tentet and Quartet” 1954 року. Modern Jazz Quartet та поява “третьої течії”, альбом “Django” 1955-го.

Тема 4.

Вокальне мистецтво 1950-х років, ключові напрями та тенденції. Елла Фітзджеральд, та її альбом “Ella Fitzgerald Sings the Cole Portet Song Book” 1956-го року, як продовження еволюції свінгової музики у сучасність. Альбом Сарі Вон “Sarah Vaughan” 1954-го року та співпраця з Кліффордом Брауном.

Модуль 2. Нові течії “Пост-бібопового” періоду

Тема 5.

1959 рік - переламний час в історії джазової музики, перша частина. Мейнстрім, “кул” та “третя течія” в альбомах Майлса Дейвіса та Дейва Брубєка. Альбом “Kind of Blue”, та феномен тріумфу індивідуальностей в колективному мистецтві. Альбом Дейва Брубєка “Time Out” та тиха революція в академічних формах.

Тема 6.

1959 рік - переламний час в історії джазової музики, друга частина. Сатиричні образи та революційні заклики в музиці Чарльза Мінгуса, альбом “Mingus Ah Um”. Передтеча фрі-джазу та філософія Орнета Коулмана. Альбом “The Shape of Jazz to Come” та новий підхід до джазового ансамблю.

Тема 7.

Латино-американський джаз. Чано Позо та Діззі Гіллєспі, афро-кубинська музика у Нью Йорку. Альбом 1954го року “Afro”. Антоніо Карлос Жобім - батько босса-нови, його освіта та ранні роботи. Музика до спектаклю “Orfeu da Conceicao”. Альбом “Getz/Gilberto” 1964 року та популяризація босса-нови в Сполучених Штатах.

Тема 8.

Загальні тенденції в джазовому мистецтві 60х-70х років. Майлс Дейвіс “Nefertiti”. Хербі Хенкок та його “Watermelon Man” 1973-го та “Thrust” 1974-го років. Огляд еволюції джазової музики до сучасності, проблематика класифікації стилів, та тенденції джазової музики 21-го сторіччя.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теми для практичних занять:

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Убрать					
	усьог о	у тому числі					усього	у тому числі				
		п	л	сем	інд	с.р		л	п	сем	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1. Становлення джазової музики як самостійного жанру												
Тема 1. Дюк Еллінгтон та Каунт Бейсі	11	4				7						
Тема 2. Діззі Гіллеспі, Чарлі Паркер, Телоніус Монк та Ленні Трістано	11	4				7						
Тема 3. Кул, “джаз західного узбережжя”, “третя течія”	11	4				7						
Тема 4. Елла Фітзджеральд та Сара Вон	11	4				7						
Поточний контроль	1	1				-						

Всього 1 модуль	45	1 7			28						
Модуль 2. Епоха свінгу та перехід до сучасного джазу											
Тема 5. 1959 рік. Частина перша.	11	4			7						
Тема 6. 1959 рік. Частина друга.	11	4			7						
Тема 7. Латино-американський джаз.	11	4			7						
Тема 8. 1960-1970 роки. Перехід до сучасності.	11	4			7						
Підсумковий контроль	1	1			-						
Всього 2 модуль	45	1 7			28						
Усього годин	90	3 4			56						

Теми для самостійної роботи:

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Порівняння ключових принципів побудови музики в творчості Каунта Бейсі та Дюка Еллінгтона	7
2	Тема 2. Порівняння виконавського стилю двох ключових піаністів 1940-х: Телоніуса Монка та Ленні Трістано.	7
3	Тема 3. Академічність в джазовій музиці початку 1950-х років	7
4	Тема 4. Комерційний та мейнстрімовий підходи в творчості Елли Фітзджеральд та Сари Вон	7
5	Тема 5. Мінімалізм, як одна з тенденцій в джазовій музиці 1959-го року	7
6	Тема 6. Еволюція засобів виразності в музиці Чарльза Мінгуса та Орнета Коулмана	7
7	Тема 7. Синтез, як основний елемент латино-американського джазу	7
8	Тема 8. Фанк та фанк у джазі. Як похідний стиль може впливати на мейнстрім.	7
	Разом	56

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В процесі навчання використовуються наступні методи: консультування, пояснення, метод художньої демонстрації, анотації, метод створення музичних імпровізацій, метод стильового аналізу, метод наслідування, метод зворотного зв'язку, творчі методи, метод міжпредметних зв'язків, інтегративні методи, метод музичних узагальнень, мотиваційний метод, метод створення імпровізації.

7. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль – включає до себе перевірку засвоєння матеріалу тем курсу згідно з тематичним планом шляхом виконання практичних завдань.

Підсумковий контроль – проводиться з метою оцінки результатів навчання та здійснюється у формі екзамену в терміни, встановлені навчальним планом. Якщо студент виконує у встановлений час всі завдання то підсумковий контроль може мати вигляд суми попередніх результатів. Підсумковий контроль проводиться за бажанням студента або викладача (в разі необхідності).

Серед методів оцінювання – усний, практичний, метод відповідності стилю та прийомів виконання змістові твору, метод аналізу музичного твору.

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

За національною шкалою	За 100 бальною шкалою	За шкалою ECTS
Відмінно	90 – 100	A

у випадках, коли студент глибоко й впевнено засвоїв весь теоретичний матеріал, послідовно, логічно вірно його відтворює. Може пов'язати теоретичні та практичні сторони дисципліни, вільно відповідає на нестандартні запитання, володіє навичками виконання практичних завдань (гармонізація мелодії, гра секвенцій та модуляцій, гармонічний аналіз),

виявляє вміння самостійно узагальнювати проаналізований музичний матеріал, робити висновки.

За національною шкалою	За 100 бальною шкалою	За шкалою ECTS
Добре	82 – 89	B

	74 – 81	C
--	---------	---

у випадках, коли студент знає програмний матеріал, не допускає суттєвих недоліків у відповіді, може вірно використовувати теоретичні положення й володіє навичками при виконанні практичних завдань (гармонізація мелодії, гра секвенцій та модуляцій, гармонічний аналіз).

За національною шкалою	За 100 бальною шкалою	За шкалою ECTS
Задовільно	64 – 73	D
	60 – 63	E

у випадках, коли студент засвоїв лише вибірковий матеріал, та погано орієнтується в окремих положеннях, припускається помилок або неточностей у формулюваннях, має складнощі при виконанні практичних завдань (гармонізація мелодії, гра секвенцій та модуляцій, гармонічний аналіз).

За національною шкалою	За 100 бальною шкалою	За шкалою ECTS
Незадовільно з можливістю повторного складання	35 – 59	FX
Незадовільно з обов'язковим повторним курсом	0 – 34	F

у випадках, коли студент не володіє знаннями щодо значної частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок, не виконує практичну роботу (гармонізація мелодії, гра секвенцій та модуляцій, гармонічний аналіз).

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

За кожен тему студенти отримують 100 балів, які при виставленні підсумкового контролю підсумовуються з урахуванням певного коефіцієнту в залежності від масштабності та важливості теми. Загальна сума балів при підсумковому контролі дорівнює 100 балів. Значення коефіцієнтів відображені у таблиці.

Екзамен або залік проводиться за бажанням студента для підвищення рейтингу.

Поточне тестування та самостійна робота								Сума
Змістовий модуль №1				Змістовий модуль № 2				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	100
50%				50%				

Порядок зарахування пропущених занять:

Пропущені практичні заняття зараховуються шляхом їх самостійного опрацювання студентом (конспектування, підготовка реферату, підготовка до слухової роботи, тестових завдань, презентації тощо) із наступним їх захистом за розкладом консультацій викладача.

10. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою		
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики		для заліку
90 – 100	A	5	відмінно	Зараховано
82 – 89	B	4	добре	
74 – 81	C		задовільно	
64 – 73	D	3	задовільно	
60 – 63	E			
35 – 59	FX	2	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
--------	---	--	---

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Deveaux S., Giddins G. Jazz (2nd edition). W.W.Norton & Company: New York, 2015
2. Gunther Schuller. History of Jazz. Oxford University Press, 1968
3. Ted Giola. The History of Jazz (2nd edition). Oxford University Press, 2011
4. Конен В. Народження джазу. Радянський композитор, 1984

I

Допоміжна

1. Jazz Internationalism. University of Illinois Press, 2017
2. Francesco Martinelli. The History of European Jazz. Equinox Publishing Ltd, 2018
3. Philip V. Bohlman, Goffredo Plastino. Jazz Worlds/World Jazz. University of Chicago Press, 2016
4. Arnold Shaw. 52nd Street, The Street of Jazz. DaCapo Press, 1971
5. Michael Erlewine. All Music Guide to Jazz. Miller Freeman Books, 1998

6. Whitney Balliett. American Musicians: Fifty-Six Portraits in Jazz. Oxford University Press, 1986
7. Francis Davis. Bebop in Nothingness: Jazz and Pop at the End of the Century. Schirmer Books, 1996
8. Charles Mingus. Beneath The Underdog. Pluto Press, 1987
9. George T. Simon. The Big Bands. Collier Books Edition, 1974
10. Robert Reisner. Bird - The Legend of Charlie Parker. DaCapo Press, 1962
11. J.C. Thomas. Chasin' The Trane. Doubleday, 1975
12. Derek Jewell. Duke: A Portrait of Duke Ellington. William Norton & Co., 1987
13. Duke Ellington. Music is My Mistress. DaCapo Press, 1973
14. Al Young. Kinds of Blue. Creative Arts Book Co., 1984
15. Leonard Feather. Inside Jazz. DaCapo Press, 1949
16. Donald L. Maggin. Stan Getz. William Morrow, 1996

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Gunther Schuller. Jazz Music.

<https://www.britannica.com/art/jazz>

2. Jazzwise Magazine. The 100 Jazz Albums That Shook The World.

<http://www.jazzwisemagazine.com/pages/jazz-album-reviews/11585-the-100-jazz-albums-that-shook-the-world?showall=1>