

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Утверждаю:
 Директор МБУ ДО ДШИ
 им. А.В. Варламова г. Ульяновска
 П.В. Гришин
 Приказ № 131 от « 31 » 03 2015 г.

Дополнительная общеразвивающая программа в области
 музыкального искусства
 «Инструменты эстрадного искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

«Музыка и окружающий мир»

Срок обучения: 4 года

Составитель:
 И.В. Дроздова преподаватель
 первой категории
 МО «Теоретические предметы»

Принято:
 На Педагогическом совете Школы
 Протокол № 4
 от « 24 » марта 2015 г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
 Протокол № 4 от « 1 » апреля 2016 г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
 Протокол № _____ от « _____ » _____ 201__ г.

г. Ульяновск, 2015

Утверждаю:

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Директор МБУ ДО ДШИ
им. А.В. Варламова г. Ульяновска
_____ П.В. Гришин
Приказ № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Дополнительная общеразвивающая программа в области
музыкального искусства
«Инструменты эстрадного искусства»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному предмету

«Занимательное сольфеджио»

Срок обучения: 4 года

Составитель:
И.В. Дроздова преподаватель
первой категории
МО «Теоретические предметы»

Принято:
На Педагогическом совете Школы
Протокол № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
Протокол № _____ от « ____ » _____ 201__ г.

Программа пересмотрена (актуализирована) на заседании Педагогического совета
Протокол № _____ от « ____ » _____ 201__ г.

г. Ульяновск, 2015

Дополнительная общеразвивающая программа

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

в области музыкального искусства
«Инструменты эстрадного оркестра»

Предметная область
«Теория и история музыки»

Примерная программа по учебному предмету
«Музыка и окружающий мир»

4 года обучения

2014

«Одобрено»

«Утверждаю»

Методическим советом
образовательного учреждения

Директор – фамилия, имя, отчество

_____

(подпись)

дата рассмотрения

дата утверждения

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Разработчик – Дроздова Ирина Валерьевна, преподаватель теоретических дисциплин первой квалификационной категории МБОУ ДОД ДШИ №3

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Учебно-тематический план

III. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена и итоговой аттестации;*
- **Контрольные треб** **Методическое обеспечение учебного процесса**
- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список учебной и методической литературы

- *Учебники,*
- *Учебные пособия;*
- *Хрестоматии;*
- *Методическая литература;*
- *Рекомендуемая дополнительная литература.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Программа по учебному предмету « Музыка и окружающий мир» разработана с учётом федеральных государственных требований к дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области музыкального искусства « Инструменты эстрадного оркестра».

Музыка и окружающий мир – учебный предмет, который входит в обязательную часть предметной области «Теория и история музыки».

На уроках «Музыки и окружающего мира» происходит формирование музыкального мышления учащихся, навыков восприятия и анализа музыкальных произведений, приобретение знаний о закономерностях музыкальной формы, о специфике музыкального языка, выразительных средствах музыки.

Содержание учебного предмета также включает изучение мировой истории, истории возникновения джаза. Уроки «Музыки и окружающего мира» способствуют формированию и расширению у обучающихся кругозора в сфере музыкального искусства, воспитывают музыкальный вкус, пробуждают любовь к музыке.

Предмет «Музыка и окружающий мир» теснейшим образом взаимодействует с учебным предметом «Сольфеджио», с предметами предметной области «Музыкальное исполнительство». Благодаря полученным теоретическим знаниям и слуховым навыкам обучающиеся овладевают навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка и музыкальной речи, навыками анализа незнакомого музыкального произведения, знаниями основных направлений и стилей эстрадной музыки, что позволяет использовать полученные знания в исполнительской деятельности.

1. Срок реализации учебного предмета

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Срок реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс составляет 4 года.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета «Занимательное сольфеджио»:

Нормативный срок обучения 4 года

Максимальная учебная нагрузка 144 часа.

Обязательная учебная нагрузка 82 часа.

Самостоятельная работа обучающегося 62 часа.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия (от 6 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

5. Цель и задачи учебного предмета «Музыка и окружающий мир»

Программа учебного предмета «Музыкальная литература» направлена на художественно-эстетическое развитие личности учащегося.

Целью предмета является развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе формирования комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих самостоятельно воспринимать, осваивать и оценивать различные произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Задачами предмета «Музыка и окружающий мир» являются:

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

- формирование интереса и любви к эстрадно-джазовой музыке и музыкальной культуре в целом;
- воспитание музыкального восприятия: музыкальных произведений различных стилей и жанров эстрадно-джазовой музыки, созданных в разные исторические периоды и в разных странах;
- овладение навыками восприятия элементов музыкального языка;
- знания специфики различных жанров;
- умение работать с нотным текстом ;
- умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте;
- **6. Структура программы учебного предмета**
- Структура программы определяется федеральными государственными требованиями, отражающими все аспекты работы преподавателя с учеником.
- Программа содержит следующие разделы:
- - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- - распределение учебного материала по годам обучения;
- - описание дидактических единиц учебного предмета;
- - требования к уровню подготовки обучающихся;
- - формы и методы контроля, система оценок;
- - методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- ***Описание материально-технических условий реализации учебного предмета***

Материально-технические условия, необходимые для реализации учебного предмета «Музыка и окружающий мир»:

обеспечение доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебного плана,

укомплектование библиотечного фонда печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также изданиями музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями,

наличие фонотеки, укомплектованной аудио- и видеозаписями музыкальных произведений, соответствующих требованиям программы;

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Музыкальная литература», оснащаются пианино, звукотехническим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют звукоизоляцию.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

II . УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Предлагаемые музыкальные примеры для прослушивания в классе могут быть дополнены или заменены другими по выбору преподавателя, в зависимости от сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

№№ тем	Наименования тем	Кол-во часов
	I год обучения. История джаза.	
1.	Истоки джаза (трудовые песни, баллады, спиричуэлс). Менестрели.	5 ч
2.	У. Хенди. Б.Смит. Блюзы	2 ч
3.	Регтайм	1 ч
4.	Буги - вуги	1 ч
5.	Новоорлеанский стиль. Hot jazz. Кинг Оливер и его оркестр. Луи Армстронг.	6 ч
6.	Диксиленды	1 ч
7.	Чикагский стиль.	1 ч
8.	Эра свинга (эра бигбенов)	2 ч
9.	Стиль « stride» . Ф. Уоллер	2 ч
10.	Д. Эллингтон	3 ч
11.	Э. Фитуджеральд	2 ч
12.	К. Бейси	2 ч
13.	Б. Гудман	2 ч
14.	Г. Миллер	2 ч

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

15.	Контрольные уроки (в каждой четверти)	4 ч / 1ч
	Всего 36 часов	

№№ тем	Наименование тем	Кол-во часов
	2-й год обучения	
	Пути развития джазовой музыки в США.	
1.	Стиль «бибоп» Ч.Паркер , Д.Гиллеспи	9 ч
2.	«Cool» - jazz М. Дэйвис	3 ч
3.	«West coast jazz» Ли Контиц . Дж. Маллеган. Джон Льюис	3 ч
4.	Д.Брубек	5 ч
5.	East coast jazz. Арт Блейки	2 ч
6.	Симфоджаз. Пол Уаймен. Дж. Гершвин.	4 ч
7.	Free jazz .Авангард. Орнетт Коулмен. Джон Колтрейн.	6 ч
	Контрольные уроки раз в четверть 4 ч итого	36 ч
	3-й год обучения	

	Джаз в нашей стране	
1.	Джаз в Европе и России. Зарождение джаза в СССР. Первые джаз оркестры. В. Парнах А.Цфасман.	9 ч
2.	Оркестры Л. Утёсова, Н.Минха, А.Варламова.Джаз в 20-30 г	6 ч
3.	Джаз и советская песня. И.Дунаевский. Пути развития джаза в 40-60-е годы.	11 ч
4.	Джаз-клубы. Джазовые фестивали.Джаз и фольклор.	6 ч
	Контрольные уроки раз в четверть 4 ч итого	36 ч
	4-й год обучения	
	Джаз в нашей стране (продолжение)	
1.	Ю.Саульский	3 ч
2.	А.Кролл	3 ч
3.	О.Лундстрем	3 ч
4.	А.Козлов «Арсенал»	3 ч
5.	Г.Лукьянов «Каданс»	3 ч
6.	Д.Голощекин	3 ч
7.	И.Бриль	2 ч
8.	Д.Крамер	2 ч
9.	Г.Гаранян	2 ч
10.	А.Кузнецов	2 ч
11.	Вокал в джазе	4 ч
12.	Джаз традиции нашего города	2 ч

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

	Контрольные уроки раз в четверть 4 ч	итого	36 ч
--	--------------------------------------	-------	------

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА.

Первый год обучения

История джаза.

Урок 1

Истоки джаза

Беседа о предмете.

16 век – заселение Нового Света невольниками из разных стран, которые привозили с собой свои песни и танцы.

Урок 2

Трудовые песни.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Трудовые песни – некий сплав африканского музыкального наследия и богатого ассортимента народных песен американских рабочих.

Холлерс.

Урок 3

Баллады.

Баллады – содержание и музыкальный язык.

Первый народный композитор США – Коллинс Фостер.

Песни – баллады « Домик над рекой», « Мой старый дом в Кентукки», « О, Сусанна»

Урок 4

Спиричуэлс.

Обращение в христианство негров.

Появление жанра спиричуэлс.

Содержание спиричуэлс – тексты Библейского Ветхого Завета.

Госпелс – песнопения на тексты из Нового Завета.

Знаменитые спиричуэлс - « Небо» , « С неба слети, карета».

Урок 5

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Менестрели.

Музыкальный театр менестрелей. Его популярность
в период с 1840 по 1910 гг.

Английский актёр Томас Райс (1808 – 1860).

1843 г - шоу « Вирджиния министрелс» в Нью-Йорке.

Знакомство широкой публики со многими характерными
чертами музыки американских негров через творчество
менестрелей.

Урок 6

Блюзы.

Блюз как форма светского музицирования американских
негров.

Поэтический текст, поэтическая структура, определённый
набор музыкально – выразительных средств,
импровизационность.

Исполнение блюза – своеобразное духовное очищение.

Блюз как вокально- инструментальный жанр.

Развёрнутая блюзовая форма.

Негритянский композитор и дирижёр Уильямс Хенди.

Его знаменитое произведение « St. Louis Blues».

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Урок 7

Бесси Смит.

Бесси Смит – « королева блюза».

Трудное детство и небывалый триумф после записи на « Columbia Records » .

Сотрудничество Бесси Смит с известными музыкантами (Луи Армстронг, Бенни Гудмен и другие).

Съёмки в фильме – драме « Сент – Луис блюз».

Урок 8

Регтайм.

Зарождение регтайма на основе негретянского танца кейкуок и европейских танцев (кадриль, полька и др.)

Характерные черты регтайма.

Мгновенное распространение регтайма.

Война прессы и церкви с этим жанром.

Истоки регтайма.

Основной инструмент для исполнения регтайма –
- фортепиано.

Появление пианистов – исполнителей как белых,
так и чёрных.

Скотт Джоуплин « Регтайм Кленового листа»,

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

« The Entertainer» , « Bethena» , « Original Rags «.

Урок 9

Буги – вуги.

Возникновение нового стиля фортепианной игры - буги – вуги. Характерные черты – брейки и риффы. Выдающиеся исполнители 30–х годов: Альберт Эммонс, Пит Джонсон, Мид « Лакс» Льюис. Мид «Лакс» Льюис «Yancey Special» , «Bear Cat Crawl», «Tell Your Story» , «Bass On Top». Альберт Эммонс « Boogie – Woogie Stomp».

Урок 10

Новоорлеанский стиль.

Рождение джаза в Новом Орлеане. Появление у негров своих духовых оркестров. Рождение новой оркестровой музыки в результате переноса вокальной негритянской музыки и негритянского ритма в инструментальную сферу. Значительная роль креольских музыкантов в формировании джаза. Репертуар небольших джазовых оркестров. Характерная коллективная импровизация 3 инструментов.

Урок 11

Hot – jazz.

Новоорлеанский джаз – первый пример звучания

Hot – jazz.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Пионеры новоорлеанского джаза : корнетисты
 Бадди Болден, Банк Джонсон, Фредди Кеппрат,
 Джо « Кинг» Оливер, кларнетисты Сидней Беше,
 Джонни Доддс, Альфонс Пику, Лоренцо Тайо,
 тромбонист Кид Ори, банджист Джонни Сент- Сир
 ударник Бейби Доддс, пианист Фердинанд Ла Мант.
 Ярчайший представитель « hot- jazz» - «Creole Jazz
 Band» « Кинга « Оливера , в котором играл он сам
 и его юный ученик Луи Армстронг.

Урок 12

Джозеф « Кинг « Оливер.

(1885 – 1938) .

В период формирования раннего джаза - выступает в
 известных негритянских и креольских ансамблях
 Нового Орлеана.

1922 год – собирает группу под названием «King Oliver;s
 Creole Jazz Band» , куда приглашает играть Луи Армстронга.
 Это была первая группа, которая систематически записывала
 пластинки.

Урок 13

Сидней Беше

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

(1897 – 1959).

Сидней Беше был для джаза фигурой не типичной.

Но тем не менее он был самым ярким исполнителем
в истории джаза.

Прекрасный импровизатор Беше был звездой оркестра.
Быстро освоил новый тогда ещё инструмент – саксофон
и стал первым известным саксофонистом джаза.

Урок 14

« Джелли Ролл « Мортон.

(1890 – 1941).

Пианист, первый легендарный джазовый солист,
исполнитель регтайма, руководитель оркестра,
выдающийся аранжировщик и композитор.

С 1906 года как популярнейший пианист Нового
Орлеана начал гастролировать по Америке.

Один из первых нотных издателей.

Записал 175 пластинок и массу роликов для
механического фортепиано.

Руководитель бенда «Red Hot Pepper».

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Урок 15

Луи Армстронг

(1900 – 1967)

Выдающийся трубач, вокалист, представитель

Традиционного джаза.

Трудное детство.

Работа в оркестре Джо « Кинга» Оливера.

Переезд из Нового Орлеана в Чикаго.

Собственный оркестр Армстронга .

«West and Blues» , « Tiger Rag» , « Make The Knife»

« It is a Wonderful World «, «Hello Dolly», « Go Down

Moses «.

Урок 16

Диксиленды.

Джаз в исполнении белых музыкантов.

Инструментальный состав диксилендов.

Особый вклад в развитие джаза белыми музыкантами.

Запись граммпластинки « Original Dixieland Jazz Band «

которая стала бестселлером .

« Livery Stable Blues « , « Indiana «, «Dixie Jazz One Step».

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Урок 17

Чикагский стиль.

Переезд в Чикаго в 20-х гадах XX века новоорлеанских музыкантов.

Выступление блюзовых певцов по вечерам в барах и ресторанах , инструментальных ансамблей в различных увеселительных заведениях и танцевальных залах.

Наиболее эффективной становится аранжировка и переход от коллективной импровизации к сольной.

В ансамбли вводится новый инструмент – саксафон.

Меняются и другие инструменты . Всё чаще используется фортепиано.

Яркий представитель – корнетист Бикс Байдербек.

« In A Mist «.

Уроки 18, 19.

Эра свинга (эра бигбенов).

Чикагский стиль возвестил приход эпохи больших оркестров.

На первый план выступает аранжировка и сольная импровизация.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Соло пишется для целых групп инструментов.

Начало истории биг-бендов с оркестра Флетчера

Хендерсона.

Аранжировки , написанные Хендерсоном для оркестра

Бенни Гудмена : « Sometime I,m Happy « , « King Porter

Stomp « , « Blu Skies «.

Урок 20

Стиль « stride»

Популярные пианисты , играющие в стиле

« stride».

Своеобразный стиль игры левой руки.

Состязания лучших пианистов – « джем - сейшн».

Джеймс П. Джонсон, Вилли « Лев « Смит,

Томас « Фэтс « Уоллер, Арт Тэйтум , Эрл Хайнс.

Урок 21

Томас Уоллер

(1904 – 1943).

Выдающийся пианист, органист, композитор, вокалист и шоумен.

1926 – 1929 гг.Уоллер записывает органнне и фортепианные соло.

« Lenox avenue Blues « , « Beale Street Blues « ,

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

« Handful of Keys « , « Numb fumbiling « ,

« Smashing third «, « Valehtine Stomp «.

Пьесы Уоллера входили в репертуар многих джаз – оркестров.

« Honeysuckle Rose «, « Black and Blue»,

« Ain,t Misbehavin «, « Keeping out of mischief mow « , « I,ve got a feeling “

1932г – гастролы во Франции, 1938 – 1939 в Англии.

Пишет музыку к бродвейским мюзиклам и снимается в кинофильмах

« Да здравствует любовь» , « Король бурлеска « , « Штормовая
погода».

Уроки 22,23,24

Дюк Эллингтон.

(1899 – 1974).

Первые музыкальные занятия, школа прикладных искусств .Изучает музыкальный фольклор Африки и Америки.

Создаёт квинтет « Вашингтонцы « , который начинает записывать пластинки. Трубач Баббер Майли принёс с собой свой уникальный засурдиненный стиль игры.Ярким примером этого стиля является композиция « East St.Louis Toodle – Oo» .

1926 г – записывают пьесу « Чу-чу «, воссоздающий звуки движущегося поезда.Этот образ был развит и в хите - « Гудок паровоза - кукушки из Ист-Сент-Луиса.»И ещё один хит « Чёрная и коричневая фантазия «.Оркестр Эллингтона - характерный представитель стиля swing.

1932 г – первые европейские гастролы.

1936 г – первое исполнение хита « Караван».

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Выступление оркестра в Коттон – клубе. Композиция, ставшая визитной карточкой оркестра « Take The « A « Train».

1939 по 1943 годы – « золотая эра Эллингтона». « Ко-ко », «Концерт для Кути», « Панорама в Сепии» « Портрет Берта Уильямса». 1943 г – знаменитый концерт оркестра в Карнеги-- Холле, где прозвучала сюита Эллингтона «Чёрные, коричневые и бежевые».

1951 г – дебют оркестра в Метрополитен-опере.

1956 г – после успеха на фестивале в Нью-Порте портрет Эллингтона появляется на обложке журнала « Time». 1962 г – запись пластинки, которая вошла в золотой Фонд фортепианного джаза. 1963 г – в спектакле « Мой народ », показанном в Чикаго, Эллингтон выступает как композитор, сценарист , актёр и режиссёр.

Уроки 25, 26.

Элла Фитцджеральд

(1917 – 1996)

Выдающаяся джазовая певица. С 1934 года начинает петь с оркестром .

Использует приём свингующего пения без слов – скэт.

Получает титул « Первая леди джаза».

Поворотный пункт карьеры – участие в международном турне « Джаз в Филармонии». 1955 г – заключает контракт с компанией « Verve».

Снимается в фильме «Pete Kelly,s Blues».

Гастролирует по Европе в сопровождении трио Оскара Питерсона. Записала около 20 пластинок с песнями популярных американских композиторов хх века.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Вместе с Армстронгом создаёт серию альбомов « Элла и Луи « куда входит и вокально-инструментальная сюита из оперы Дж. Гершвина « Порги и Бесс. 1960 г – зенит сольного исполнительского мастерства. Записывает в Берлине альбом «Mask the Knife».

1963 г. – записывает альбом « На солнечной стороне луны». Исполняет баллады и песни в стиле кантри.

Уроки 27, 28.

Каунт Бейси

(1904 – 1984).

Начальное музыкальное образование получил под руководством матери, затем брал частные уроки по фортепиано.

1926 г – Канзас – Сити , работает пианистом в кинотеатре немых фильмов.

1928 г – Работает в оркестре Уолтера Пэйджа « Blue Devils».

Создаёт собственный оркестр.1936 г – Чикаго..делают записи.

1938 г – считаются лучшим негритянским свинговым коллективом.

1939г – организовывает внутри оркестра ансамбль солистов - септет « Kansas City Seven».

Хиты : «Jive At Five» , баллада « Blue and Sentimental», быстрый блюз « Swingin, the Blues « и « One O,Clock Jump». 1947 г – оркестр пришлось распустить , и в течении 4 лет Бейси записывается и выступает только с септетом. 1951 г – собирает новый оркестр.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

С 1954 года оркестр регулярно выезжает на гастроли в Европу, выступает с концертами в самых престижных залах и участвует в крупнейших фестивалях. В последнее десятилетие жизни Бейси получает множество наград и становится почётным доктором нескольких университетов.

После смерти Бейси в 1995 году его оркестр выступал в Сочи на международном джазовом фестивале « Чёрное море», дал по одному концерту в Краснодаре и Москве.

Уроки 29,30.

Бенни Гудмен.

(1909 – 1986)

Американский джазовый кларнетист, композитор, аранжировщик, бэнд-лидер, в 1930 – е годы получил титул « Король свинга». Воспитал целую плеяду звёзд, руководителей оркестров, аранжировщиков и композиторов.

Сам Бенни учился игре на кларнете у Франца Шеппа.

1925 г – играет в « белм биг – бэнде « Бена Поллака.

Руководит собственными оркестрами «Good Timer»« Goodman Boys».

Участвует в постановке мюзиклов Джорджа Гершвина.

1934 г – организывает свой оркестр. Выступает с ним на радио с программой «Let,s Dance».

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

1938 г – в Карнеги-холле состоялся концерт, в котором вместе с оркестром Бенни Гудмена играли музыканты оркестров Дюка Эллингтона и Каунта Бейси.

1941 г – Гудмен опубликовал « Школу игры на кларнете»

1955 г – был снят фильм « История Бенни Гудмена»

1962 г – со своим сборным оркестром успешно гастролирует в Советском Союзе.

Уроки 31,32.

Гленн Миллер.

(1904 – 1944).

Выдающийся джазовый музыкант, тромбонист, аранжировщик , бэнд-лидер , композитор. В 13 лет начинает играть на тромбоне.

1923 г – поступает на музыкальный факультет Колорадского университета.

1928 г – играет у Пауля Аша, делает первую запись на граммпластинку как исполнитель.

1935 г – солирует в оркестре английского аранжировщика Рэя Нобла.

1937 г – создаёт собственный оркестр , но затея была обречена на провал .Но через год создаёт новый биг-бэнд .Вершиной популярности коллектив достиг уже в следующем году, играя в казино « Глен Айленд» в Нью-Йорке.

Успеху способствовали яркие, сверкающие миллеровские аранжировки : « Полустанок Такседо», « Коричневый кувшинчик» , «Звёздная пыль» « Садись в поезд «А» . Особенную славу коллективу принесли « Нитка жемчуга» , « Пенсильвания 6-5000», «Прыжок в солнечную долину».

1941 г – Гленн Миллер и его оркестр на студии «XX век – Фокс» снялись в фильме « Серенада солнечной долины».

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

1942 г – Миллер распускает оркестр и в чине капитана вступает в армию США. Там он создаёт биг-бэнд ВВС 418-й армии США.

1 июня 1944 г . весь коллектив был отправлен в Европу « для поднятия морального духа войск».

15 декабря 1945 г . Гленн Миллер трагически погиб в небе над Ла-Маншем.

Второй год обучения

Пути развития джазовой музыки в США.

Тема 1.

Стиль «бибоп» Ч.Паркер, Д.Гиллеспи.

Стиль «бибоп» , возникший в конце 30-х годов, но окончательно сформировался как самостоятельное течение в 40-е годы.

Появляются и становятся популярными так называемые «комбо»

-небольшие ансамбли, чаще всего квинтеты.

Личности, стоявшие у истоков новой джазовой идеологии,-

Чарли Паркер и «Дизи» Гиллеспи. Многие музыканты стали

специально приезжать в Нью-Йорк, чтобы услышать игру

боперов и попытаться освоить её.

Вторая половина 40-х и 50-е годы были периодом расцвета

бибопа.

Чарли Паркер (1920-1955).был назван отцом современного джаза.

Его уже при жизни называли гением.

Джон «Дизи» Гиллеспи (1917-1993).- знаменитый джазовый

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

музыкант, который внёс огромный вклад в джаз не только как виртуозный трубач со своим неповторимым, ярко индивидуальным стилем, но и как вокалист и руководитель оркестра.

Тема 2.

«Cool» - jazz. М. Дэйвис.

В противовес бибопу возникает новое стилевое направление – cool –jazz (прохладный джаз). В новой музыке внимание сконцентрировалось на поиске новых выразительных средств в сочетаниях тембров, баланса разных инструментов, характера фразировки, единства общего движения музыкальной фактуры. Процесс отдаления джаза от сферы поп-музыки продолжился. Это направление стало господствующим в 50-е годы XX века. Майлз Дейвис (1926-1991) – создал несколько направлений и оставил после себя множество продолжателей в каждом из них. В 1960 году английское музыкальное издание «Melody Maker» называет Майлза Дейвиса лучшим трубачом в мире. С августа 1969-го по февраль 1970-го проводит запись, вошедшую в историю как «Bitches Brew» - эта работа стала вехой в развитии современной музыки.

Тема 3.

«West coast jazz» Ли Кониц, Дж.Маллеган, Джон Льюис.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Холодный джаз, исполнявшийся главным образом ансамблями музыкантов, работавших на Западном побережье США. Отсюда и название этого направления. Эти музыканты, преимущественно белые, с детства были знакомы с классической музыкой и старались

вести в джаз европейскую музыкальную традицию. Типичным ансамблем школы Западного побережья стал квартет баритон-саксофониста Джерри Маллигана.

Ли Кониц (; род. 13 октября 1927 г. Чикаго) — американский джазовый музыкант – саксофонист. В 1948 году Кониц играет в Нью-Йорке вместе с Майлсом Дейвисом. Эти выступления легли в основу стиля прохладный джаз. За время своей музыкальной карьеры.

он записал более 150 джазовых альбомов.

Джерри Маллиган (1927-1996) – саксофонист, композитор, аранжировщик, один из основателей стиля «cool». В 1958 году выступил на классическом фестивале «Sound of jazz» и написал музыку к кинофильмам «I want to Live» и «The Subterraneans». В 70-е годы играет с классическими симфоническими оркестрами. В 1990 году объездил весь мир со своим безымянным квартетом и возглавил оркестр «Rebirth of Cool».

Джон Льюис (1920-2001) – пианист, композитор, лидер «Modern Jazz Quartet». В 1957-1958 годы пишет аранжировки для первого

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

оркестра в стиле «кул» Майлза Девиса. Написал музыку к кинофильмам « Нет солнца над Венецией», « Мало шансов на завтраш. день» . Основал « Общество джазовой и классической музыки», ежегодно устраивал летние джазовые курсы. С 1974 года посвятил себя педагогической деятельности.

Тема 4.

Дэйв Уоррен Брубек.

Пианист, композитор, руководитель одного из самых популярных джазовых квартетов 2-й половины XX века.

К 1958 году образуется знаменитый квартет , который гастролирует по всему миру. Его музыка представляла собой концертный джаз, который надо было слушать. В 1954 году портрет Брубeka появился на обложке журнала « Time» - редчайшая честь для джазмена.

В 1959 году квартет выступил с Нью-Йоркским симфоническим оркестром под руководством Леонарда Бернстайна.

В 1961 году квартет представил мюзикл « The Real Ambassador».

В марте 1987 года квартет выступал в Москве, Ленинграде и Таллине.

Тема 5.

West coast jazz. Арт Блейки.

Арт Блейки (1919-1990) – один из величайших барабанщиков

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

олицетворяющий дух жёсткого, бескомпромиссного джаза.
Он из тех, кто формировал лицо джаза на протяжении 2-й
половины XX века. Уже в 1936 году имел собственный бенд,
в котором играл на рояле .В 1953 году создаёт ансамбль « Jazz
Messengers” . Гостроли Блейки по всем странам мира способств.
зарождению и развитию джаза в самых удалённых уголках
земного шара

Тема 6.

Симфоджаз. Пол Уайтмен. Дж. Гершвин.

Симфоджаз (англ. sympho-jazz) — стиль, сочетающий в себе элементы коммерческого джаза и легкой симфонической музыки. Зачинателем этого стиля является известный американский скрипач и дирижер П. Уайтмен, который в 20-е гг. XX в. руководил большим оркестром, в репертуар которого наряду с обычной популярно-развлекательной музыкой входили произведения и аранжировки симфонизированного типа. С легкой руки Уайтмена музыка такого типа стала называться "симфоджазом", хотя по-настоящему серьезные опыты синтеза идей симфонической музыки и джаза в ней составляли редкое исключение (к их числу принадлежат некоторые композиции Дж. Гершвина и Ф. Грофе, в частности "Rhapsody in Blue", созданная Гершвином специально для оркестра Уайтмена и прозвучавшая в его исполнении в 1924 гг. в нью-йоркском Эолиэн-холле).

Уайтмен Пол

28.03.1890, Денвер, шт. Колорадо —

29.12.1967, Дойлстаун, шт. Пенсильвания.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Дирижер, руководитель самого популярного оркестра (по составу — симфоджаз). В 20–30-е годы его оркестр, исполнявший танцевальную музыку, считался эталоном джаза. Обладая чутьем на таланты, Уайтмен собирал блестящих исполнителей и пропагандировал так называемый симфонический джаз как вклад Америки в мировую музыкальную культуру.

Джордж Гершвин (1898-1937) — американский композитор. В 1914 году Гершвин начал профессионально заниматься музыкой, работая аккомпаниатором в музыкальном издательстве Джерома Ремика.

В 1918—1919 годах на Бродвее появилось много произведений Гершвина: песня Swanee вошла в шоу Эла Джолсона «Sinbad» и имела ошеломляющий успех — Джолсон многократно записал её на пластинки и исполнил в нескольких фильмах. А постановка La La Lucille 1919 года была полностью основана на сочинениях Гершвина.

В 1920—1924 годах Джордж Гершвин создавал по несколько десятков произведений для George White’s Scandals ., а в 1922 году написал даже настоящую оперу — Blue Monday . (известную также как «135th Street»), после премьеры которой был приглашен в джаз-бэнд Пола Уайтмена . в качестве композитора. Именно для Уайтмена Гершвин сочинил жемчужину своего творчества — «Rhapsody in Blue» («Рапсодия в блюзовых тонах»). В 1924 году Гершвин создал мюзикл Lady, Be Good ., который стал первым настоящим успехом композитора на Бродвее.

Самой масштабной и амбициозной работой в биографии Гершвина стала «фольклорная» опера «Порги и Бесс», 1935, поставленная по роману Дюбоса Хейворда , принимавшего участие в написании либретто для оперы

Тема 7.

Free jazz. Авангард. Орнетт Коулмен. Джон Колтрейн.

До конца 1950-х годов развитие джаза неуклонно шло по пути усложнения всех элементов : мелодики , гармонии, ритма.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Джазовый авангард формируется главным образом в среде свободных импровизаторов. . Фри – джаз (свободный джаз). Причины его возникновения. Характерные черты стиля (культ свободной индивидуальной и групповой импровизации, широкое применение полиметрии, эксперименты в области атональности, додекафонии , сериальности, свободных форм и т.д). Ведущие музыканты фри – джаза: Сесил Тейлор, Орнетт Коулмен, Арчи Шепп, Чарли Мингус

Орнетт Коулмен (род. 1930) - американский джазовый альт- и тенор-саксофонист, трубач, композитор. Один из самых известных джазовых новаторов, пионеров фри-джаза. В 1965 организовал кварт. (с Чарльзом Моффетом и Дэвидом Айзензоном), а в следующем году журнал Down Beat назвал его «музыкантом года». В середине 60-х годов написал музыку к нескольким кинофильмам, а в 1972 году записал с Лондонским симфоническим оркестром альбом Skies Of America, использовав свою новую так называемую гармологическую теорию. 1973 году начал новые эксперименты, соединяя африканскую музыку и рок-ритмы и вводя в ансамбль электрогитару.

Джон Колтрейн (1926-1967) – тенор и сопрано саксофонист и бэнд лидер .В 1957 году записал собственный альбом «Blue Train», продемонстрировав и композиторское и исполнительское мастерство. В 60-е годы записывает пластинки « авангард», « Мои любимы вещи», « Колтрейн играет блюз». В 1961 году международное жюри критик. журнала «Down Beat» провозгласила Колтрейна лучшим тенор и

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

сопрано саксофонистом. В 1962 году Колтрейн делает совместную запись с Дюком Эллингтоном, что свидетельствует о его признании со стороны мэтра.

Третий год обучения.

Джаз в нашей стране.

Тема 1.

Джаз в Европе и России. Зарождение джаза в СССР.

Первые джаз оркестры. В. Парнах, А. Цфасман.

Интерес к джазу возник в Европе в результате первых посещений американскими джазменами Старого Света. Впечатляющими были выступления в Париже ансамбля Луиса Митчелла (Louis Mitchell) «Jazz Kings» (1917 - 1925) (под его воздействием оказался Валентин Парнах, устроивший в 1922 году первый джазовый концерт в Москве). В 1919 году «Southern Syncopated Orchestra» Уилла Мариона Кука (Will Marion Cook) привез в Европу кларнетиста Сиднея Беше. В 20-30-е годы многочисленные оркестры и ансамбли приезжали с гастрольными турами в Европу. Сами европейцы пытались старательно копировать своих кумиров из США, первоначально ориентируясь на белые ансамбли, а позже и на негритянских исполнителей. Важное значение имело открытие в Париже в 1932 году «Hot Club de France» - центра джаза, который возглавил Юг Панасье. В этом клубе возник знаменитый квинтет с участием французского скрипача Стефана Граппелли (Stephane Grappelli) и цыганского гитариста Джанго Рейнхардта (Django Reinhardt). Надо заметить, что Рейнхардт был практически первым джазовым европейцем, замеченным на родине джаза: Джанго был приглашен на выступления совместно с оркестром Дюк Эллингтон. Любопытно, что скрипка в джазово-европейском контексте играла важную роль. Так в Дании ведущим джазовым музыкантом стал скрипач Свенд Асмуссен .

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

На время войны возможность развития линии джаза в Европе была прервана.

Пути развития джаза в СССР – отражение многообразных процессов, происходящих в отечественной музыкальной культуре. Тесная связь советского эстрадно – джазового искусства с различными видами и жанрами художественного творчества.

Профессиональная и самодеятельная формы его существования

Период становления джаза (20 – 50 гг.) Зарубежные поездки советских музыкантов, гастрольные выступления негритянских ансамблей в СССР. Их роль в возникновении первых советских эстрадно – джазовых коллективов. Воздействие бытовавшей музыки (нэпманской, декадентской, пролетарской массовой, американской эстрады, джаза, танцевальной музыки и.т.д.) на репертуар, стиль игры и исполнительскую манеру этих коллективов. Возникновение профессиональных и любительских ансамблей, играющих псевдо и квази джазовую музыку. Экцентрическая музыка к танцам и театральным представлениям (В. Парнах Л. Варпаховский). Концертные эстрадные оркестры популярно-развлекательной музыки (А. Цфасман, А. Варламов, Я. Скоморовский, В. Кнушевицкий).

Первый джаз-оркестр в Советской России был создан в Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем Валентином Парнахом и носил название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха».[1] Днем рождения отечественного джаза традиционно считается 1 октября 1922 года, когда состоялся первый концерт этого коллектива. Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радио-эфире и записавшим пластинку, считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва). Ранние советские джаз-банды специализировались на исполнении модных танцев (фокстрот, чарльстон).

Тема 2.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Оркестры Л. Утёсова, Н. Минха, А.Варламова. Джаз в 20-30г.

В массовом сознании джаз начал приобретать широкую популярность в 30-е, во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством актёра и певца Леонида Утёсова и трубача Я. Б. Скоморовского. Популярная кинокомедия с его участием «Весёлые ребята» (1934, первоначальное название «Джаз-комедия») была посвящена истории джазового музыканта и имела соответствующий саундтрек (написанный Исааком Дунаевским). Утёсов и Скоморовский сформировали оригинальный стиль «теа-джаз» (театральный джаз), основанный на смеси музыки с театром, опереттой, большую роль в нём играли вокальные номера и элемент представления.

Важную роль в популяризации и освоении стиля свинг сыграли также московские коллективы 30-х и 40-х гг., которыми руководили Александр Цфасман и Александр Варламов. Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у А. Варламова принял участие в первой советской телепередаче. Единственным составом, сохранившимся с той поры, оказался оркестр Олега Лундстрема. Этот широко известный ныне биг-бэнд принадлежал к числу немногих и лучших джазовых ансамблей русской диаспоры, выступая в 1935—1947 гг. в Китае.

Минх один из создателей отечественной эстрадной и джазовой музыки. В 1966—1982 гг. возглавлял Комиссию эстрадно-инструментальной музыки Союза композиторов Москвы, ставшую центром джазовой жизни столицы. Минх - автор сочинений для эстрадного оркестра и более 150 песен

В 1929 году в Ленинграде создается другой джазовый оркестр под управлением Георгия Ландсберга и Бориса Крупышева («Ленинградская джаз-капелла»), который включает в программу концертных выступлений, кроме зарубежных пьес, произведения молодых советских авторов, работавших в области джаза — Алексея Животова, Генриха Терпиловского, Николая Минха и др. Их стиль отличали серьезность эстетических устремлений и некоторый академизм. «Джаз-капелла» просуществовала до 1935 года и внесла значительный вклад в развитие советского джаза.

Тема 3.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Джаз и советская песня. И. Дунаевский. Пути развития джаза в 40-60г.

Ассимиляция элементов джаза советской массовой песней 30-х годов.

“Песенный джаз” И. Дунаевского и его последователей (М. Блантера, братьев Покрасс, Ю Хайта, В. Соловьёва – Седова и др.) . Предложения советской песни для эстрадных оркестров и их роль в создании оркестрового репертуара (Л. Дидерихс, Н. Мних и другие). Распространение эстрадной музыки джазовой ориентации посредством кино, радио, грамзаписи, концертов. Постепенное формирование различий между эстрадной и джазовой музыкой.

Организация новых эстрадно – джазовых оркестров. Госджаза СССР, джаз – оркестра союзных республик.

Советское эстрадно – джазовое искусство в годы Великой Отечественной войны: выступления на фронтах и в тылу (оркестры п/у А. Цфасмана,

А. Варламова, Б. Карамышева, А Семёнова, К. Шульженко и других); организация профессиональных военных эстрадных оркестров

(п/у В.Людвиковского, Н.Минха, Я .Скоморовского и других); патриотическое содержание произведений концертных программ (программа “Страна героев” “Теа – джаза” п/у Б. Ренского, “Бей врага”, “Теа Джаза” Л.Утёсова, фантазии “Славянская” и “Богатырская”); передача средств от концертов в фонд обороны.

Период конца 50-х первой половины 80-х гг. Возникновение различных джазовых стилей, направлений, жанров и их дальнейшая эволюция.

Расцвет советско – джазового искусства в 60 – е годы . Формирование молодёжных музыкальных коллективов и разнообразие их исполнительских стилей. Преобладание малых самодеятельных ансамблей импровизационного джаза.

Тема 4.

Джаз-клубы. Джазовые фестивали. Джаз и фольклор.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

. Два направления в развитии советского джаза с 60-х годов: ориентация на уже существующие сложившиеся джазовые традиции (диксиленд, свинговый биг – бэнд, боп, “третье течение”, авангард); создание национальных школ джаза на основе советской массовой песни и фольклора народов СССР. Отнесение джаза поп – музыкой в 70 – 80 гг. и тенденция к синтезу её с джазом (джаз – рок, фьюжн).

Общественно – просветительская деятельность в области джаза: организация джаз – клубов, радио и телепередач, расширение фонда грамзаписей, появление специальной литературы, открытие эстрадных отделений в музыкальных вузах, училищах и школах, участие во всесоюзных и международных джазовых фестивалях и т.д.

Четвёртый год обучения.

Джаз в нашей стране.

Тема 1.

Ю.Саульский.

Юрий Сергеевич Саульский (1928 — 2003) — советский композитор, автор балетов и мюзиклов, автор песен, музыки к телеспектаклям и кинофильмам. Народный артист РСФСР (1990)

Писал музыку для театра и кино, джазовые пьесы и аранжировки, а также песни, среди которых такие хиты, как «Чёрный кот», «Татьянин день», «Тополиный пух», «Я жду весну» и другие.

В 1954—1955 был музыкальным руководителем эстрадного оркестра Дмитрия Покрасса (оркестр «ЦДКЖ»), в 1955—1957 — легендарного оркестра Эдди Рознера, одного из лучших и наиболее популярных джазовых оркестров страны. В 1957 году — руководитель молодежного биг-бэнда «ЦДРИ» в Москве, расформированного на пике борьбы со стилистами. В

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

1966—1970 гг. руководил московским джаз-оркестром «ВИО-66» (Вокально-Инструментальный Оркестр при Росконцерте). В оркестрах под управлением Саульского начинали свою творческую деятельность Георгий Гаранян, Константин Бахолдин, Вадим Мулерман, Игорь Бриль, Анатолий Могилевский, Алексей Козлов, Валентина Толкунова, с ними выступали Нина Бродская, Майя Кристалинская, Андрей Берестенко и многие другие вокалисты и музыканты. В 1970-м году оркестр «ВИО-66» попал «под сокращение» — шла негласная кампания по расформированию и перепрофилированию государственных джазовых биг-бэндов. Уйдя из Росконцерта, Саульский полностью посвятил себя композиции. В 1980 году Юрий Сергеевич был членом жюри одного из первых рок-фестивалей Весенние Ритмы, Тбилиси-80

Тема 2.

А.Кролл.

Анатомлий Омшерович Кролл (род. 20 апреля 1943, Челябинск) — джазовый дирижёр, композитор, пианист, аранжировщик, народный артист России (1998)[1].

Кролл приобрёл международную известность, будучи одним из самых молодых и успешных бэндлидеров Советского Союза. В оркестрах, которыми он руководил, получили своё первое признание такие певцы СССР и России, как Валентина Пономарева, Лариса Долина, Марина Журавлёва, Юрий Антонов, а также многие джаз-звёзды СССР и России 1960-90-х годов.

В 2003 году на «Площади Звезд» в Москве заложена именная звезда Анатолия Кролла

Анатолий Кролл — автор музыки к фильмам кинорежиссёра Карена Шахназарова (1982 г. — «Мы из джаза», 1984 г. — «Зимний вечер в Гаграх», 1993 г. — «Сны», 1995 г. — «Американская дочь», 1997 г. — «День полнолуния», «Яды, или Всемирная история отравлений»), а также к

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

кинофильму «Простодушный» (реж. Евгений Гинзбург, 1992 г.), «Барханов и его телохранитель» (1996 г.) и «Артист и мастер изображения» (реж. В. Лонской).

Тема 3.

Олег Лундстрем.

Олег Леонимович Лундстрем (2 апреля 1916, Чита — 14 октября 2005, Валентиновка, Московская область) — советский и российский джазмен, композитор, создатель и руководитель оркестра.

Оркестр Лундстрема — неизменный участник крупных международных джазовых фестивалей: «Таллин-67», «Джаз Джембори 72» в Варшаве, «Прага-78» и «Прага-86», «София-86», «Джаз в Дюктауне-88» в Голландии, фестиваль искусств СССР в Индии (1988), «Гренобль-90» во Франции, фестиваль памяти Эллингтона в Вашингтоне, США (1991), фестиваль биг-бэндов «Иматра-92» в Финляндии, международный джазовый фестиваль в Санта-Барбаре (США, 1998), ряд международных фестивалей на территории бывшего СССР.

Оркестр Лундстрема стал самым «долгоиграющим» в мире, что зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннеса.

Тема 4.

А.Козлов « Арсенал».

Алексей Семенович Козлов родился в Москве 13.10.1935 г. Образование - высшее (Московский архитектурный институт).

Начиная с 1957 Козлов руководил собственными джазовыми комбо, принимал активное участие в создании джаз-клубов в Москве - («Молодежное» - 1961, «Ритм» - 1968, «Печора» - 1969, «Аркадия» - 1994). Участник и лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей джаза. В 1973 году А. Козлов создал ансамбль «Арсенал», заложивший основы отечественного джаз-рока. Пробившись из подполья на

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

официальную эстраду в 1976 году и начав гастролировать, "Арсенал" постепенно приобрел широкую известность в нашей стране и за рубежом. Им записано и выпущено шесть LP и шесть CD, не считая издания отдельных пьес на сборных пластинках. Одна из пластинок "Арсенала" - "Своими руками" была переиздана в США фирмой "East Wind Records".

С 1986 года Алексей Козлов ведет журналистско-публицистическую деятельность по пропаганде джаза и рок-музыки в СССР. В 90-е годы он становится автором-ведущим теле-программ "Весь этот джаз" (1-й канал) и "Импровизация на тему" (ТВ-Центр). Его книга об истории рок-культуры "Рок: истоки и развитие" вышла в издательстве "Мега-сервис". Издательство "Вагриус" выпускает книгу воспоминаний А. Козлова в серии "Мой XX век".

В 1990 году Алексей Козлов участвовал в международном театральном фестивале в Вудстоке (США) в качестве актера, композитора и музыканта. В 1993 г. выступал в Туре (Франция) и в Бонне (ФРГ) с камерным оркестром "Солисты Москвы" п/у Юрия Башмета. В 1994 г. вел мастер-класс на факультете джаза в университете штата Оклахома (США). В 1995 г. вместе с "Арсеналом" и грузинской певицей Тамарой Гвердцители был на гастролях в США, где выступил в Карнеги-Холле, в Нью-Йорке.

Тема 5.

Г. Лукьянов «Каданс».

Герман Лукьянов - из того поколения советских джазменов, которое сформировало представления о советском джазе в масштабах мира и заставило иностранных критиков поверить в его уровень ещё тогда, когда в этом уровне сомневались сами музыканты. В блистательной плеяде музыкантов, рождённых в тридцатых годах, Лукьянов занимает одно из ключевых мест - среди прочего и потому, что его авторский почерк выделяет его не только на национальном, но и на международном уровне

В 1978 году появился его знаменитый «Каданс», исполнявший крайне непростую и несомненно современную джазовую музыку, близкую к третьему течению и авангарду. Лукьянов не стеснялся формировать

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

массивные комбо из 8-10 музыкантов и приобрёл устойчивую репутацию джазового нонконформиста, человека, идущего собственным путём, не боящегося сложных размеров, провокационных аранжировок, художественного вызова. «Каданс» был и остаётся одним из самых любопытных составов советского джаза за всю его историю.

Тема 6.

Д.Голощёкин.

Давид Семёнович Голощёкин (род. 1944, Москва) — джазовый мультиинструменталист и композитор, народный артист Российской Федерации (1999)[1].

Играет на таких инструментах, как скрипка, арфа, фортепиано, флюгельгорн, саксофон, контрабас, вибрафон, ударные.

Впервые выступил как музыкант на джазовом фестивале «Таллин-61». Работал в различных джазовых группах, в том числе у Эдди Рознера. В 1963 году в Ленинграде основал собственный джазовый «Ансамбль Голощёкина». Как исполнитель тяготеет к классическому джазу.

В 1971 году во время гастролей Дюка Эллингтона в Ленинграде играл перед знаменитым джазменом, а после и вместе с ним. Сам Эллингтон высоко оценил выступление Голощёкина[3]. В 1977 году записал пластинку «Джазовые композиции», где исполнил практически все инструментальные партии. Снялся в нескольких кинофильмах.

В 1989 году основал в Ленинграде Государственную филармонию джаза.

Тема 7.

И.Бриль.

Имгорь Михайлович Бриль (род. 9 июня 1944, Москва) — народный артист России, советский и российский джазовый пианист, композитор. Профессор

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Российской академии музыки им. Гнесиных; академик Международной Академии творчества, автор первого в стране джазового учебного пособия «Практический курс джазовой импровизации» (1979 г.), выдержавшего восемь изданий. В разное время делил сцену с Джоном Фрейзером, Бобом Хатчерсоном, Джо Хендерсоном, Георгием Гараняном, Алексеем Козловым, Адамом Маковичем, Майклом Бреккером, Анатолием Кроллом, Рэем Чарльзом, Диззи Гиллеспи, Дэйвом Брубекком и многими другими джазменами. Автор музыки к спектаклям и к фильмам («Зангезур», «Кот в сапогах», «Серсо» и другие)

1983 — принят в Союз композиторов.

1987 — выпущена первая пластинка в США «Before The Sunsets».

1988 — первые гастроли в США (Нью-Йорк, Вашингтон, Солт-Лейк-Сити). 1989 — в США выпущен CD «Live At The Village Gate».

1990 — Игорь Бриль создает новый ансамбль «Игорь Бриль и Новое поколение», с участием своих сыновей-близнецов — Дмитрия (сопрано-саксофон) и Александра (тенор-саксофон). Ансамбль стал творческой лабораторией и стартовой площадкой для многих молодых джазменов. Организует I Всероссийский конкурс молодых исполнителей джазовой музыки.

1993 — зав. кафедрой «Инструментальное и джазовое исполнительство» РАМ им. Гнесиных.

1996 — становится профессором РАМ им. Гнесиных. Организует первый фестиваль-смотр джазовых ансамблей учебных заведений искусств г. Москвы, в дальнейшем участие студенческих ансамблей в джазовой номинации фестивалей «Фестос» (1998—2012).

1997 — большой концерт в честь 35-летия творческой деятельности Игоря Бриля в Концертном зале им. Чайковского.

1998 — присвоено звание Народного артиста России.

2003 -Игорь Бриль организывает Всероссийский фестиваль молодых исполнителей «Джазовое крещение» (Сочи), один из организаторов и

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

председатель жюри детских конкурсов «Рояль в джазе» в Москве, Архангельске, международный конкурс исполнителей джазовой музыки в Донецке (Украина).

2004 — за выдающийся вклад в отечественную культуру на площади Звезд рядом с Государственным центральным концертным залом «Россия» была открыта именная плита-звезда маэстро. Вручение ордена Почета. Игорь Бриль становится академиком Международной Академии творчества.

Тема 8.

Д.Крамер.

Даниил Боримсович Краммер (англ. Daniel Kramer; род. 21 марта 1960, Харьков) — известный советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер, известный как своими регулярными и массовыми выступлениями, так и самостоятельно разработанной схемой гастрольных абонементов джазовой музыки в филармонических залах России. Народный артист России (2012)

Даниил Крамер родился в Харькове в интеллигентной семье инженера и врача. Родители отдали сына в харьковскую музыкальную школу для развития его способностей, но дарование молодого пианиста вскоре было отмечено на Республиканском конкурсе, в котором победил пятнадцатилетний Крамер. Получив исполнительскую Первую премию, Даниил завоевал ещё и Вторую премию как композитор. Вскоре он продолжил своё образование в московской Академии имени Гнесиных как пианист академического направления, учителем Крамера стал профессор Е. Я. Либерман[1].

Параллельно с классической музыкой Крамер начал серьёзно заниматься джазом и в 1982 году получил Первую премию на конкурсе фортепианных джазовых импровизаторов в Вильнюсе (Литва).

В 1985 — 1986 годах Даниил Крамер становится солистом Московской Государственной филармонии и солистом Москонцерта. Крамер участвует во всех отечественных джазовых фестивалях и гастролирует по европейским странам, среди которых Австрия, Венгрия, Германия, Италия, Испания,

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Польша, Чехословакия, Финляндия, Франция, США и Швеция, а также по странам Центральной и Южной Америки, Африки, побывал в Австралии и в Китае.

Даниил Крамер становится Почетным членом Сиднейского Профессионального джазового клуба (Professional Musicians' Club) .

Тема 9.

Г.Гаранян.

Геомргий Араммович Гаранянн (15 августа 1934, Москва, РСФСР — 11 января 2010, Краснодар, Россия) — советский и российский джазовый, классический и эстрадный саксофонист, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей, народный артист Российской Федерации (1993)[1].

Член СК СССР с 1975 года, член Союза кинематографистов России с 1996 года, лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000)

Свою музыкальную карьеру Георгий Гаранян начинал в оркестрах п/у Юрия Саульского и Олега Лундстрема. В 1966—1973 годах работал в Концертном эстрадном оркестре Вадима Людвиковского. В 1973—1982 годах руководил ансамблем «Мелодия». Визитной карточкой ансамбля была музыка популярных советских композиторов в джазовой обработке. Первая же пластинка была продана тиражом 4 миллиона экземпляров. За годы работы под управлением Гараняна ансамбль записал 16 сольных пластинок-гигантов и 9 пластинок-мини-альбомов. Гаранян исполнял партию саксофона в фильмах «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Осенний блюз», в мультфильме «Ну, погоди!» и др. Вёл передачи «Джаз-клуб Георгия Гараняна» на Маяке, Радио России — Культура и «Джем-5» на канале «Культура»[2]. Также в 1972—1979 годах был дирижёром Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Гаранян стал лауреатом множества международных джазовых фестивалей — в Праге, Бомбее, Гаване, Варшаве, Финляндии, Израиле. Единственный джазовый музыкант, имевший абонемент — 3 концерта в год — в Большом зале Московской консерватории. За запись компакт-диска с американской группой «Орегон», где он выступил в качестве дирижёра, номинировался на премию Грэмми.

Кроме того, он написал музыку к нескольким театральным спектаклям («Мона» — Театр Армена Джигарханяна и др.), десяткам фильмов, среди которых такие известные кинокартины, как «Покровские ворота», «Вечерний лабиринт», «Рецепт её молодости», «Волшебный фонарь», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Осенний блюз».

В 90-е годы создал «Московский биг-бэнд». Был главным дирижёром московского цирка на Цветном бульваре. С 1998 года возглавлял Краснодарский муниципальный биг-бэнд, с 2003 по 2006 годы — Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Л. Лундстрема, затем возродил ансамбль «Мелодия» и создал на его основе Биг-бэнд Георгия Гараняна. Автор учебников «Аранжировка для инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей» (1983, 1986 гг.), «Основы эстрадной и джазовой аранжировки» (2010 год).

Тема 10.

А.Кузнецов.

Народный артист России, легендарный гитарист, композитор и аранжировщик Алексей Кузнецов по праву считается мэтром российского джаза — в 2008 году он отметил уже полувековой юбилей своей творческой и просветительской деятельности. Юбилей был совмещён с презентацией DVD сборника уникальных записей концертных выступлений разных лет «Алексей Кузнецов: полвека в джазе! ...начало». Звуки гитары Алексея Кузнецова порождают самые разные настроения –силу и нежность, простоту и утончённость. Человек отдаёт душу и сердце своему ремеслу и эта преданность становится очевидной.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Маэстро активно занимается просветительской деятельностью, проводит регулярные мастер-классы, выступает по телевидению и на радио, тем самым приобщая молодёжь к гитаре и джазовой музыке. За плечами Алексея Кузнецова участие в бесконечном множестве международных джазовых и блюзовых фестивалей и сотрудничество со многими знаменитыми музыкантами, среди которых: Игорь Бриль, Георгий Гаранян, Николай Громин, Владимир Данилин, Алексей Козлов, Александр Ростоцкий, Даниил Крамер, Давид Голощекин, Леонид Чижик, Игорь Бутман, Анатолий Соболев, Сергей Манукян, Игорь Кантюков, Сергей Гурбеловшили и другие. Со многими из них Алексей Кузнецов продолжает сотрудничество до сих пор. Среди иностранных музыкантов, с которыми у Алексея Кузнецова в жизни были встречи, сотрудничество и совместные джемы, также немало известных, даже культовых имён: Дюк Эллингтон, Дейв Брубек, Тедди Джонс, Боб Джеймс, Арт Раерсон, Гэрри Бёртон, Стив Своллоу, Тиит Паулус, и знаменитые коллеги-гитаристы — Пэт Меттини, Херб Эллис, Туттс Тиелеманс, Рудольф Дашек, Рассел Мелоун, Петер Лич, Оливер Геннон и другие.

Тема 11.

Вокал в джазе.

С гастрوليрующими биг-бэндами выступали эстрадные вокалисты, исполнявшие песни советских композиторов.

Королевой советского джазового вокала стала Татевик Оганесян. Свои «университеты» она прошла у Константина Орбеляна, с ним же впервые побывала в США. Её с гордостью именовали «наша Элла».

В 70-е и 80-е годы Татевик Оганесян являлась самой популярной джазовой вокалисткой, участницей всех фестивалей, была выездной (конечно, в страны соцлагеря). Кроме Орбеляна, она работала с ансамблем пианиста Игоря Бриля, с Тийтом Паулусом и рижским биг-бэндом Гуннара Розенберга. Но лучшая её запись – «Вариации для голоса и оркестра» (1974 г).

Еще одна джазовая вокалистка – Ирина Отиева. Кстати, многие считали её осетинкой, но она принадлежит к древнему княжескому роду Аматыни, а

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

родилась в Тбилиси (там довольно много армян). Она на три года моложе Татевик, начала петь джаз в 1976-м у Игоря Бриля, затем стала ведущей солисткой оркестра Лундстрема. Есть виниловый диск «Отиева и Лундстрем», вообще записала Ирина немало. Лауреат множества фестивалей (в том числе за рубежом, например, в Сопоте). Неоднократно пыталась уйти в «попсу», но не получалось: слишком высока культура исполнения.

Лариса Долина. После программы с оркестром «Современник» Кролла она в джаз не возвращалась до 2007 года. Сейчас опять поёт джаз, и опять с Кроллом и биг-бэндом Игоря Бутмана (программа «Карнавал джаза»). В последние годы прославилась своим сотрудничеством с Элом Джирроу, записала альбом в США.

Джазовая певица – Эльвира Трафова. Более тридцати лет она выступает с «камерным» ансамблем своего супруга – Давида Голощекина. Высочайшее вокальное мастерство и удивительный тембр голоса.

Александр Андреев – джаз вокалист.

В 1997 году, пройдя сложный отбор среди лучших вокалистов Москвы, Александр поступает на работу в Государственный джазовый оркестр п/у Олега Лундстрема, параллельно становится участником популярного вокального джаз-квартета " Москва-транзит". На протяжении шести лет работы в оркестре Александр Андреев побывал во многих городах России и ближнего зарубежья, стал участником многих джаз фестивалей. Работал со многими корифеями джаза, музыкантами и ансамблями России. Выступал на лучших площадках Москвы (КЗ им.Чайковского, ГЦКЗ "Россия", Кремлевский дворец съездов и Большой зал московской консерватории). В составе оркестра Олега Лундстрема, вокалист Александр Андреев принимал участие в праздничном

концерте, посвящённом приезду президента США Б.Клинтона, проходившем в президентских апартаментах В.В.Путина. 12 июня 2003 года Александр становится участником концерта "Молодые голоса России", посвящённом дню независимости России и проходившем на Красной площади в Москве. В

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

составе джаз-оркестра Олега Лундстрема он принимал участие во многих правительственных концертах. Работал с джаз-бэндом Анатолия Кролла.

Тема 12.

Джаз традиции нашего города.

1983 год. В Ульяновском Государственном Симфоническом оркестре создается группа, избравшая своим направлением традиционный джаз. Это произошло не случайно, ибо все участники "Джаз-септета" (таково первоначальное название коллектива) так или иначе были причастны к этой сфере. Из первого состава в сегодняшнем остались руководитель Николай Новичков и трубач Вадим Зусмановский.

В 1985 году Ульяновск посетила комиссия, возглавляемая министром культуры РСФСР. Высоким гостям понравилось звучание группы. Именно они и предложили новое название - "Академик Бэнд". Под этим именем коллектив живет и работает уже 20 лет.

1987 год. Первый Международный джазовый фестиваль, город Казань. Уже тогда критики отметили высокий профессионализм оркестра.

1989 год. Дрезден. Крупнейший международный фестиваль традиционного джаза. Первые встречи и совместное музицирование с мировыми знаменитостями на "чужой территории". Первый ошеломляющий зарубежный успех. "Чистое и мощное звучание бэнда поразило взыскательную публику..." (из отзывов фестивальной прессы).

"Академик Бэнд" ("А.Б.") вошел в список 10-ти лучших джазовых коллективов СССР..

"А.Б." удалось выжить и укрепиться в новой жизни. Это случилось не в последнюю очередь за счет расширения жанровых границ репертуара, во многом связанного с приходом в коллектив пианиста, вокалиста и аранжировщика Олега Зисера. В активе "А.Б." появились песни из репертуара Рэя Чарльза в стиле соул и ритм-н-блюз, обработки в стилистике джаз-рок и фьюжн. В состав вводится еще один инструмент - клавишные.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Приглашаются солисты (Елена Шутова и Александр Гуртов). Удачно была реализована программа, посвященная группе "Битлз". Слушатели по достоинству оценили оригинальность аранжировок, выполненных Олегом Зисером.

Ансамбль "Опус" организован Владимиром Гришиным в 1988 году. В первый состав коллектива вошли: Владимир Гришин (альт-саксофон), Абрам Герловин (гитара), Сергей Шибанов (бас), Геннадий Лушин (клавишные), Ильдус Латыпов (ударные). С 1988 по 1992 год "Опус" выступает в ульяновском кинотеатре "Художественный"; в его работе принимают участие барабанщик Вадим Колесников и пианист Вячеслав Парамонов.

В 1992 году "Опус" появляется на фестивальной сцене, приняв участие в первом ульяновском фестивале джазовой музыки. Состав, в котором в тот момент играли Владимир Гришин, Сергей Шибанов, Ильдус Латыпов, Василий Сячин (синтезатор) и Игорь Володин (фортепиано), показывает программу из авторских композиций: "Ралли", "Баллада", "В движении".

С 2001 года "Опус" работает в Ульяновской областной филармонии. Репертуар группы составляет классика джазовой музыки, а также авторские произведения Владимира Гришина. В первый же год сотрудничества с филармонией коллектив начинает цикл тематических джазовых концертов: в их ряду - "От традиции до джаз-рока", "Мелодии прошлых лет", "Джазовый калейдоскоп", "Концерт памяти Антонио Карлоса Жобима" и т.д. Состав ансамбля в 2001 году: Владимир Гришин (саксофон), Василий Сячин (клавишные), Андрей Попов (ударные), Владимир Галныкин (бас гитара). Чуть позже вошли в состав ансамбля Ольга Мильченко (вокал) и Олег Маджидов (гитара)

Сегодня "Опус" активно работает на ульяновской сцене, показывая разноплановые джазовые программы. Аудитории Ульяновска запомнились яркие музыкальные встречи коллектива с Сергеем Манукяном, Даниилом Крамером, Алексеем Кузнецовым, Георгием Гараняном.

Состав ансамбля "Опус" на сегодняшний момент (2008г): Владимир Макарьев (труба), Владимир Галныкин (бас-гитара), Георгий Худоногов (ф-но), Виталий Гурьянов (ударные). Постоянный участник всех концертов "Опуса"

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

- это Павел Гришин и его студенты эстрадно-джазового отделения музыкального училища. В 2008 году ведущий джазовый критик и музыковед В.Б.Фейертаг включил "Опус" в свою энциклопедию "Джаз в России". Книга вышла в Санкт-Петербурге в мае 2009 года. В энциклопедии опубликован огромный, интересный материал о джазовых музыкантах и коллективах России и бывшего Советского Союза, а также джазовых ансамблях и оркестрах. В разделе "Опус", кроме материала о самом коллективе, упомянуто большое количество Ульяновских и Российских музыкантов, которые в разное время пересекались с коллективом. Издательство "Скифия" 2008 год, автор В.Б.Фейертаг.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения программы по предмету «Музыка и окружающий мир» обучающийся должен получить:

- первичные знания о роли и значении эстрадного искусства в системе культурного, духовно-нравственного развития человека,
- знание творческих биографий зарубежных и отечественных композиторов, различных исторических периодов, стилей, жанров и форм
- навыка по выполнению теоретического анализа музыкального произведения — формы, стилевых особенностей, жанровых черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей
- знание особенностей национальных традиций, фольклорных истоков музыки;
- знание профессиональной музыкальной терминологии
- умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве композиторов
- умение на слух определять фрагменты того или иного изучаемого музыкального произведения;

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Музыка и окружающий мир»: **текущая, промежуточная, итоговая.**

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала .

Текущая аттестация проводится в форме устных опросов, викторин, самостоятельных и контрольных работ, написаний рефератов, составлений кроссвордов.

На контрольных уроках проверку знаний можно осуществлять как в форме индивидуального, так и фронтального опроса, или предложить учащимся ответить на вопросы в письменной форме, но на такие, которые требовали бы сжатых ответов и могли выявить степень усвоения всего учебного материала, подлежащего контролю.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании учебного года.

Основной формой **промежуточной аттестации** являются контрольный урок.

Промежуточная аттестация по предмету «Музыка и окружающий мир» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по предмету
- сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном этапе обучения.

Все виды контроля проводятся в соответствии с графиком промежуточной и итоговой аттестаций. Знания учащихся оцениваются по пятибальной системе.

Критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля по предмету «Музыка и окружающий мир»

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:

Оценка «5» выставляется, если ученик:

1. изложил материал грамотным языком в определенной логической

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

- последовательности, точно используя терминологию;
2. продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
  3. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя
возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов,
- которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Оценка «4» выставляется, если:

1. ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов.

Оценка «3» выставляется, если:

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
3. при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков;

Тесты, состоящие из 10 вопросов оцениваются:

- «5» – без ошибок;
- «4» – 2-3 ошибки;
- «3» – 4-5 ошибки.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Содержание и требование программы «Музыка и окружающий мир» определяет уровень подготовки обучающихся. В соответствии с ними ученики должны уметь:

- грамотно и связно рассказывать о том или ином сочинении или историческом событии,
- знать специальную терминологию,
- ориентироваться в биографии композитора или исполнителя,
- представлять исторический контекст событий, изложенных в биографиях композиторов,
- определить на слух тематический материал пройденных произведений,
- знать основные стилевые направления джазовой музыки и определять их характерные черты,
- знать и определять характерные черты пройденных жанров и форм.

Методическое обеспечение учебного процесса.

В данном учебном курсе музыка представлена произведениями эстра. джазового искусства различных жанров, стилей и национальных композиторских школ. Эти произведения рассматриваются как явления искусства, продукт творческой деятельности музыкантов и конкретной общественно-исторической среды. Выбор произведений определяется ка слушательскими возможностями учащихся того или иного возраста и

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

уровнем их музыкальной подготовки, так и дидактической целесообразностью. Усвоение музыки осуществляется при ее прослуш. разборе, проигрывании и запоминании. Знания о музыке усваиваются в процессе изучения произведений на основе объяснений преподавателя, в самостоятельной работе — посредством чтения, в результате осознанного запоминания и применения их.

Биография композитора позволяет не только нарисовать портрет великого

музыканта, но и содержит сведения исторического, бытового, художественного и музыкально-теоретического характера, показывающие

разносторонние связи искусства с жизнью. Первая часть биографии, содержащая конкретные факты и имеющая немалое воспитательное воздействие, излагается довольно подробно, тогда как последний период жизни, в силу сложности материала, требует сжатого освещения .

Методические рекомендации преподавателям

Урок музыкальной литературы, как правило, имеет следующую структуру: повторение пройденного и проверка самостоятельной работы, изучение нового материала, закрепление и объяснение домашнего задания.

Повторение и проверка знаний в начале урока помогает мобилизовать внимание учеников, активизировать работу группы и установить связь между темами уроков. Чтобы вовлечь в процесс всех присутствующих в классе,

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

рекомендуется пользоваться формой фронтального устного опроса. Возможно проведение небольшой тестовой работы в письменном виде. Реже используется форма индивидуального опроса.

Изложение нового материала и прослушивание музыкальных произведений занимает основную часть урока. Необходимо пользоваться всеми возможными методами обучения для достижения максимально эффективных результатов обучения.

Практически весь новый материал учащиеся воспринимают со слов преподавателя и при музыкальных прослушиваниях, поэтому огромное значение имеют разнообразные **словесные методы** (объяснение, поисковая и закрепляющая беседа, рассказ). Предпочтение должно быть отдано такому методу, как **беседа**, в результате которой ученики самостоятельно приходят к новым знаниям. Беседа, особенно поисковая, требует от преподавателя умения грамотно составить систему направленных вопросов и опыта управления беседой. Конечно, на уроках музыкальной литературы нельзя обойтись без такого универсального метода обучения, как **объяснение**. Объяснение необходимо при разговоре о различных музыкальных жанрах, формах, приемах композиции, нередко нуждаются в объяснении названия музыкальных произведений, вышедшие из употребления слова, различные словосочетания, фразеологические обороты. Специфическим именно для уроков музыкальной литературы является такой словесный метод, как **рассказ**, который требует от преподавателя владения не только информацией, но и ораторским и актерским мастерством. В построении рассказа могут использоваться прямая речь, цитаты, риторические вопросы, рассуждения. Рассказ должен быть подан эмоционально, с хорошей дикцией, интонационной гибкостью, в определенном темпе. В форме

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

рассказа может быть представлена биография композитора, изложение оперного сюжета, история создания и исполнения некоторых произведений.

Наглядные методы. Помимо традиционной для многих учебных предметов изобразительной и графической наглядности, на музыкальной литературе используется такой специфический метод, как наблюдение за звучащей музыкой по нотам. Использование репродукций, фотоматериалов, видеозаписей уместно на биографических уроках, при знакомстве с различными музыкальными инструментами и оркестровыми составами, и даже для лучшего понимания некоторых жанров. Использование различных схем, таблиц помогает структурировать материал биографии композитора, строение различных музыкальных форм. Подобного рода схемы могут быть заранее подготовлены педагогом или составлены на уроке в совместной работе с учениками.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Домашнее задание, которое ученики получают в конце урока, должно логично вытекать из пройденного в классе. Ученикам следует не просто указать, какие страницы в учебнике они должны прочитать, необходимо подчеркнуть, что они должны сделать на следующем уроке (рассказывать, отвечать на вопросы, объяснять значение терминов, узнавать музыкальные примеры и т.д.) и объяснить, что для этого нужно сделать дома.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

Список литературы.

- 1.В.Конен «Пути американской музыки» //М., «Сов. композитор» 1977г.
- 2.В.Конен «Рождение джаза» // М., «Сов. композитор» 1990 г.
- 3.Ю.Панасье «История подлинного джаза» // М., «Музыка» 1978 г.
- 4.Г.Шнеерсон «Портреты американских композиторов» // М., «Музыка» 1977г.
- 5.Дж.Л.Коллиер «Луи Армстронг .Американский гений»// “Прессвепк» 2001г.
- 6.Н.Шапиро, Н.Хентофф «Послушай, что я тебе расскажу.Джазмены об

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		

истории джаза»//М.,”Синкопа» 2000г.

7. «Советский джаз» //М., «Сов. композитор»,1987г.
8. «Джазовые портреты» №5.1999г./ЗАО РИФМЭ,1999г.
- 9.А.Баташев «Советский джаз» //М., «Музыка»,1972г.
- 10.А.Петров «джазовые силуэты» //М., «Музыка»,1996г.

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени А.В. Варламова		
Рабочая программа по предмету « Музыка и окружающий мир »		