

ИСТОРИЯ ДЖАЗА

*Учебная программа
для музыкальных вузов и училищ*

ООО «Медиамузыка»
Москва
2013

Программа написана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
с учётом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки
566 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Автор:

Кандидат искусствоведения
Александр Валерьевич ЧЕРНЫШОВ

Программа одобрена на заседании кафедры истории зарубежной музыки
Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского
15 июня 2010 года, протокол № 18

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения
Светлана Юрьевна СЕГИДА

Доктор искусствоведения
Михаил Александрович САПОНОВ

Александр Валерьевич
ЧЕРНЫШОВ

ИСТОРИЯ ДЖАЗА

*Учебная программа
для музыкальных вузов и училищ*

ООО «Медиамузыка»

Москва
2013

УДК 78.03
ББК 85.985
Ч-49

Чернышов А. В.

Ч-49 История джаза: Учебная программа для музыкальных вузов и училищ. — М.: ООО «Медиамузыка», 2013. — 24 с.

Александр Валерьевич Чернышов — профессиональный композитор (член Союза московских композиторов), звукорежиссёр, музыковед, кандидат искусствоведения (диссертация «Джаз и музыка европейской академической традиции»: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (2009), автор многих статей о джазе и околоджазовой музыке в российских и зарубежных журналах.

УДК 78.03
ББК 85.985

© Чернышов А. В., 2009
© ООО «Медиамузыка», 2013

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины. Основной целью учебного курса является определение роли, функций и видов джазовой музыки в мировом художественном процессе. Задачи дисциплины — формирование у студентов целостного и адекватного восприятия музыкальной культуры джаза, понимание её различных исторических проявлений как на американском континенте, так и на внеамериканском пространстве.

Учебный курс опирается на исторические и теоретические положения американского, французского, немецкого и отечественного музыкознания, а также на достижения российской и зарубежной джазологии. Дисциплина совмещает исторический подход с комплексными культурологическими обзорами и музыкальными анализами.

Методические рекомендации по организации учебного курса. Лекционный материал сопровождается демонстрационными аудио- и видеоматериалами. Изучение истории джаза происходит как в рамках лекционных и семинарских занятий, так и в процессе самоподготовки студентов.

Объём дисциплины равен 36 лекционным и 16 семинарским академическим часам.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные этапы исторического развития джаза от его зарождения до начала XXI века; основные стилеобразующие системы джаза; основные закономерности взаимодействия джаза и других музыкальных культур; современные национальные школы джаза; музыкальный материал джаза и основные научные труды по джазу.

Уметь: ориентироваться в основных музыкальных стилях джаза; определять признаки взаимовлияния джаза, фольклора, эстрады и музыки европейской академической традиции; ориентироваться в справочной и энциклопедической литературе, касающейся материалов данного учебного курса; подбирать и систематизировать музыкально-теоретический материал на базе архивных источников, периодических изданий и специальной литературы о джазе, составлять библиографические списки.

Демонстрировать готовность применить полученные знания на практике, используя их для написания вступительного слова к концерту, текста радиопередачи, журнальной статьи, комментариев к музыкальному CD.

Проявлять следующие способности, предусмотренные ФГОС ВПО по направлению подготовки 566 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями образовательной программы:

а) общекультурные (ОК):

работать с научной и искусствоведческой литературой, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией;	ОК-4
анализировать произведения литературы и искусства;	ОК-5
использовать методы гуманитарных и социально-экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности;	ОК-13

б) профессиональные (ПК):

осуществлять консультации при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и культуры (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов и т. п.);	ПК-2
освещать культурно-исторические события и факты в области музыкального искусства, науки и образования в газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ, информационно-рекламных службах путем подготовки собственных материалов для публикации или транслирования в соответствии с требованиями, нормами, принятыми в СМИ;	ПК-4
анализировать процесс исполнения музыкального произведения или постановки музыкально-театрального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.	ПК-5

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3. 1. Темы дисциплины и виды занятий.

Наименование тем	Виды занятий	
	лекции	семинары
ВВЕДЕНИЕ	1	
Тема 1. Предджазовые жанры («архаический джаз») и их развитие.	2	2
Тема 2. Становление джаза. От джаза нью-орлеанского типа к классическому джазу.	2	1
Тема 3. Начало «века джаза». Творчество Луи Армстронга.	2	
Тема 4. Свинг.	3	1
Тема 5. Творчество Дюка Эллингтона.	2	
Тема 6. «Sweet»-джаз и «симфонический джаз».	2	1
Тема 7. Американский бибоп и хард-боп.	2	2
Тема 8. Оркестровый «прогрессивный джаз» и «третье течение».	2	1
Тема 9. «Интеллектуальный джаз»: кул-джаз, модальный джаз, барок-джаз.	2	1
Тема 10. «Свободный джаз» Америки.	2	1
Тема 11. Джаз-рок и джазовый постмодернизм.	2	1
Тема 12. Интернациональный и национальный джаз.	2	1
Тема 13. Европейские школы джаза.	4	1
Тема 14. Советская и российская школы джаза.	4	2
Тема 15. Джаз в музыке европейской академической традиции.	2	1

3. 2. Содержание тем дисциплины.

ВВЕДЕНИЕ

Особенность исторического развития джаза, его отличие от истории композиторского творчества в музыке европейской академической традиции. Возникновение и развитие джазовых стилей как результат, прежде всего, исполнительского полуустного искусства. Аудиозапись (виниловые пластинки,

музыкальные компактдиски, синглы и музыкальные альбомы) как важнейшая категория джаза. История джазовых аудиозаписей.

Роль радиовещания и звукового кинематографа в системе джаза. Параллельное становление регулярного радиовещания, звукового кинематографа и джазовой культуры Америки. 1920-е годы: радионная популяризация джаза и джазовая популяризация радио. Один из первых звуковых фильмов — «*The Jazz Singer*» (1927, Warner Brothers, режиссёр Алан Кросланд) с вокалистом Элом Джолсоном в главной роли и джазовой музыкой (Л. Сильверса, И. Берлина и др.).

Обзор основных этапов истории джаза. Проблема периодизации и обозначения джазовых стилей. Четыре исторических мега-пласта: *протоджаз* (конец XIX века — 1920-е годы) — предджазовые формы музицирования: блюзы, рэгтаймы, спиричуэлы и т. д.; «лёгкий» джаз (1900-1930-е годы и далее — вплоть до полного формирования гармонической «импровизации-на-квадрат» и джазовой оркестровки для биг-бэнда в стиле «свинг»); *концертный джаз* (с 1940-х годов) — модерн-джаз (бибоп, кул-джаз, модальный джаз, барок-джаз, прогрессивный джаз, «третье течение»), авангард-джаз (фри-джаз, джаз-рок); *джазовый постмодернизм* (с 1970-х годов).

Джаз и эстрада, джаз и религия, джаз и музыка европейской академической традиции. Джазовые идиомы (ритмические, гармонические, мелодические, оркестровые, фактурные, формообразующие) и их синтетические видоизменения как причины новых джазовых стилей.

Теория джазовой истории. Обзор основных научных трудов по истории джаза Андре Одэра («*Hommes et problèmes du jazz*», 1954), Маршалла Стернса («*The Story of Jazz*», 1956), Гюнтера Шуллера («*Early Jazz*», 1968; «*The Swing Era*», 1989), Эккехарда Йоста («*Free Jazz*», 1974) и Джеймса Л. Коллиера («*The Making of Jazz*», 1978). «*Советский джаз: Проблемы. События. Мастера*» (1987, составители А. и О. Медведевы).

Тема 1. Предджазовые жанры («архаический джаз») и их развитие.

Обзор предджазовых жанров. Хороводные шауты, афроамериканские рабочие песни, холлеры, кантри, спиричуэлы и госпелы, минстрел-шоу: кэйкуоки и песни-рэги, фортепианные и «марширующие» оркестровые рэгтаймы, блюзы-песни и инструментальные блюзы.

Концертное исполнение спиричуэлов ансамблем «Fisk Jubilee Singers» в Америке и Европе в последней трети XIX века («*Deep River*», «*Go Down Moses*» и т. д.). Спиричуэлы в XX веке (Мэриан Андерсон, Розетта Тарп и др.). Особенности звукоизвлечения и интонирования при исполнении сольных и хоровых спиричуэлов, граул-эффекты.

Известные исполнители блюзов: Гертруда «Ма» Рейни, «Биг Билл» Брунзи, «Блайнд Лемон» Джефферсон и Хадди Ледбелли. «*Crazy Blues*» в исполнении Мэми Смит и «*Jazz Hounds*», «*Run Away Blues*» в исполнении «Ма» Рейни, «*Cold in Hand Blues*», «*Taint's Nobody's Business If I Do*» в исполнении Бесси Смит.

Блюзовый лад, «парикмахерские» гармонии и блюзовая тональность. Блюзовое формопостроение: блюзовый «квадрат», вопросо-ответная структура и брэйк-синкопирование. Композиторский блюз и популяризация жанра: «*Dallas Blues*» Харта А. Уанда и «*St. Louis Blues*» Уильяма Х. Хэнди (1912).

Эра рэгтайма (1896-1920 гг.) и «король рэгтайма» Скотт Джоуплин. Сравнение исторических теорий Уинтропа Сарджента и Эдварда Берлина. Ритмические и фактурные особенности песни-рэга и инструментального рэгтайма. «*All Coons Look Alike to Me*» Э. Хогана, «*Memphis Blues*» У. Хэнди, «*Frog Legs Rag*» Дж. Скотта, «*Kitten on the Keys*» З. Конфри. Фортепианный «классический» рэгтайм Скотта Джоуплина («*Maple Leaf Rag*», «*The Entertainer*»).

«Рэговый блюз» (буги-вуги Эрла Хайнса) и «блюзовый рэгтайм» («*Memphis Blues*» У. Хэнди, «*Magnetic Rag*» С. Джоуплина). Варианты инструментального состава оркестрового рэгтайма («*Mississippi Rag*» У. Крелла, «*A Coon Band Contest*» А. Приора). «*Murray's Ragtime Banjo Quartet*».

Возрождения рэгтайма: ансамбли «*Yerba Buena Jazz Band*» Лу Уоттерса (Сан-Франциско, 1941), «*New England Conservatory Ragtime Ensemble*» Гюнтера Шуллера (Бостон, 1967) и фильм «*Sting*» (1973) Джорджа Роя Хилла.

Развитие преджазовых жанров. Кантри-энд-вестерн (Джимми Роджерс, семейка Картеров, Билл Монро и его квинтет «*Bluegrass Boys*» [мандолина, банджо, скрипка, гитара, контрабас], оркестр «*Big Banjo Ben Band*» («*Sweet Georgia Brown*»)), ритм-энд-блюз (Би Би Кинг, оркестр «*Timpani Five*» и др.), рок-энд-ролл (Билл Хэйлли и его ансамбль «*Comets*», Чак Берри и др.), соул (Рэй Чарльз, Стив Уандер и др.).

Тема 2. Становление джаза.

От джаза нью-орлеанского типа к классическому джазу.

Диксиленд и его инструментальный состав. «*Original Dixieland Jass Band*» корнетиста Ника Ла Рокки (пьеса «*Tiger Rag*» и категория джаз-стандарт) и первая аудиозапись джаза (пьесы «*Livery Stable Blues*» и «*Dixie Jass Band One Step*» — Нью-Йорк, Victor Talking Machine Company, 1917). «Животные» звуки кларнета, корнета и тромбона.

Нью-Орлеан и Чикаго. Формирование инструментария джаз-банда (труба, саксофон, гитара, фортепиано, контрабас). Категория «*Hot Music*» и тип джазовой коллективной орнаментальной импровизации.

«Папа» Джек Лэйн, «*Ragtime Band*» Тома Брауна и «*Ragtime Band*» Бадди Болдена, «*Original Creole Band*» Билла Джонса, «*New Orleans Rhythm Kings*» Пола Мэйрса, «*New Orleans Wanderers*» Джонни Доддса, «*Creole Jazz Band*» Джо «Кинга» Оливера.

1920-е годы. Двухкорнетовый чикагский ансамбль Джозефа Оливера («*High Society Rag*», «*Dippermouth Blues*»). Сурдины-ведра и сурдины-стаканы «короля» Оливера и «крошки» Луи. Новая тернарная ритмическая техника ударников Бэби Доддса и Затти Синглтона.

Нью-Йорк и Канзас-Сити. Формирование сольной импровизации джазового оркестра и его ритм-секции (контрабас, гитара, фортепиано и ударные), основателя «свинг» («Каунт Бэйси и семеро из Канзас-Сити»).

«Austin High School Gang» Джимми Мака Партланда (при участии Бикса Бейдербека (корнет), Бенни Гудмана (кларнет), Джина Крупы (ударные)), «Vix Beiderbeck and His Gang», «Chicago Rhythm Kings», «Blue Devils» Уолтера Пейджа (при участии «Каунта» Бэйси (фортепиано)). Пьесы: «*Kansas City Man Blues*», «*Shoeshine Boy*», «*One o'Clock Jump*» и др.

Американские районы «Сторвилл» (Нью-Орлеан) и «Гарлем» (Нью-Йорк), клубы «Funky Butt Holl» (Нью-Орлеан), «Cotton Club» (Нью-Йорк) и «Cherry Blossom» (Канзас-Сити), музыкальные вечеринки «Blue Monday» (Канзас-Сити) и их роль в становлении джаза и джэм-сешн. Прославленные джазовые солисты: Бесси Смит (вокал), Сидней Беше (сопрано-саксофон), Джозеф Оливер и Бикс Бейдербек (корнет), Джонни Доддс (кларнет), Джек Тигарден (тромбон), Джелли Ролл Мортон (фортепиано).

Оригинальные джазовые композиции Фердинанда «Джелли Ролла» Мортон и его чикагского ансамбля «Red Hot Peppers» («*Sidewalk Blues*», «*Smoke House Blues*», «*The Chant*», «*Doctor Jazz*»).

1940-е годы. Неодиксиленд нью-йоркского гитариста Эдди Кондона (кларнет, корнет, тромбон, гитара, контрабас, ударные). Корнетист Билл Дэвинсон и его неодиксиленд («*Panama*», «*Royal Garden Blues*»).

Тема 3. Начало «века джаза». Творчество Луи Армстронга.

1920-е годы. Рождение биг-бэнда. Бродвейский оркестр Флетчера Хендерсона (Нью-Йорк, Roseland Ballroom), аранжировки Дона Редмана («*Copenhagen*», 1924) и его непревзойдённый нью-орлеанско-чикагский солист-корнетист Луи Армстронг (пьеса-remix «*Sugar Foot Stomp*»). Становление инструментального состава раннего биг-бэнда (три саксофона, три трубы, тромбон и ритм-секция — фортепиано, банджо, бас и ударные). Максимальная нотная фиксированность оркестровых голосов партитуры и импровизационные соло на гармоническую последовательность — формирование основы современного джаза. Аранжированный джаз и джаз как искусство солистов. Дуэт Л. Армстронга и Бесси Смит («*St. Louis Blues*»).

Первое соло Л. Армстронга в ансамбле Джозефа Оливера (пьеса «*Chimes Blues*», 1923) — включение в инструментальную джазовую пьесу скэт-пения («*Heebie Jeebies*») — серии грампластинок «Hot Five» (ансамбль «Hot Five»: Джонни Доддс, Луи Армстронг, Кид Ори, Джонни Кир, Лил Хардин-Армстронг) и «Hot Seven» (пьеса «*Potato Head Blues*») как лаборатории звукозаписи нью-орлеанского и классического джаза (студия «Okeh») — записи Л. Армстронга с пианистом Эрлом Хайнсом («*Muggles*», «*West End Blues*», «*Weatherbird*») и биг-бэндами («*Stardust*», «*Between the Devil and the Deep Blue Sea*», «*Jubilee*», «*Home*»). Становление джазового трубача, переход с корнета на трубу.

Новые мелодические идиомы джаза, интонационные, фразировочные, регистровые. Приём мелодической «симфонизации» — 32-тактовый «коррелированный корус», его принцип («*Hotter Than That*»). Драматургия построения финала вариационного цикла — «мелодическая редукция» («*Swing That Music*», 1938).

Тема 4. Свинг.

1935-1945-е годы. Эра свинга и «король свинга» кларнетист и бэнд-лидер Бенни Гудман. Аранжировки и композиции Флетчера и Хораса Хендерсонов («*Just Blues*», «*Down South Camp Meeting*»). Триумф оркестрового джаза. Квартет Бенни Гудмана (Б. Гудман, Джин Крупа, Тедди Уилсон и Лайонел Хэмптон). Калифорнийские радиотрансляции музыки Б. Гудмана («*It's Been So Long*», «*Goody-Goody*», «*Don't Be That Way*», «*The Glory of Love*» и секстет «*Gone with What Draft*»).

Новые журналы о джазе и свинге («*Metronome*», «*Down Beat*», «*Orchestra World*») и их роль в популяризации джазовой музыки. Звукозаписывающие студии «большой тройки»: «*Columbia*», «*Victor*», «*Decca*».

Свинговые биг-бэнды Арти Шоу, Дюка Эллингтона, Джимми Лансфорда, Кэба Кэллоуэя (с солистом-трубачом «Диззи» Гиллеспи), братьев Джимми и Томми Дорси (с вокалистом Фрэнком Синатрой), Вуди Хермана. Пьесы: «*Bob Cats*» оркестра Боба Кросби, «*Boogie-Woogie*» (Пайн Т. Смит), «*Clambake Seven*» оркестра Томми Дорси, «*In the Mood*», «*Chattanooga Choo Choo*», «*I Got Rhythm*» оркестра Гленна Миллера. Оркестровые группы, техника блок-аккордов и «кристалл-корусы» Д. Эллингтона и Г. Миллера («*Moonlight Serenade*» и «*And the Angels Sing*»).

Биг-бэнд Каунта Бэйси (Канзас-Сити), его солисты: саксофонисты Лестер «През» Янг и Хершел Эванс, трубачи Бак Клейтон и Харри Эдисон, вокалисты Джимми Рашинг, Билли Холидэй («леди Дэй») и Елена Хьюмз, «свингующая ритм-секция»: Фредди Грин (гитара), Уолтер Пейдж (контрабас), Джо Джонс (ударные) и Каунт Бэйси (фортепиано). Аранжировки Эдди Дархама. Прямые ежевечерние (с 23:15 до 0:00) радиотрансляции выступлений оркестра К. Бэйси из клуба «Рено». Формирование риффовой техники аккомпанемента, «райд-бита» и свингового ритмического рисунка («*Jumpin' at the Woodside*», 1938).

Аудиозаписи с соло Лестера Янга («*Lady Be Good*», «*Shoe Shine Boy*», «*Every Tub*», «*Cherokee*») и Билли Холидэй («*God Bless the Child*», «*Lover Man*», «*Don't Explain*», «*Good Morning Heartache*»). Импровизационное соло как интермедия музыкальной формы.

Свинговый оркестр Чика Уэбба с вокалисткой Эллой Фитцджеральд (впоследствии бэнд-лидером этого оркестра). Песня «*A-Tisket A-Tasket*». Скэт-джаз («*You Have to Swing It*»). «Битва» джазовых оркестров Бенни Гудмана и Чика Уэбба («*Congo*», «*Clap Hands Here Comes Charlie*»).

Камерный американский свинг. Комбо «*Mound City Blue Blowers*» (от

квинтета до октета, 1935-1937 гг.) вокалиста Уильяма «Реда» Маккензи: гитарист Нэппи Ламар, барабанщик Рэй Будук, басист Боб Хаггарт, кларнетист и тенор-саксофонист Эдди Миллер, трубачи Джанк Лоунс и Бани Бкрриган, тромбонист Эл Филберн. Пьесы: «*Muskkrat Ramble*», «*I'm Gonna Clap My Hands*».

Бельгиец-цыган Джанго Рейнхардт и европейский вариант камерного свинга. Парижский ансамбль «*Le quintette du Hot Club de France*»: Джанго Рейнхардт (соло-гитара), Стефан Граппелли (скрипка, фортепиано), Луи Вола (контрабас), Жозеф Рейнхардт (первая ритм-гитара) и Роже Шапо / Эжен Ве (вторая ритм-гитара). Пьесы: «*China Boy*», «*I Can't Give You Anything But Love*», «*Solitude*», «*Swing from Paris*», «*Montmartre*».

Тема 5. Творчество Дюка Эллингтона.

Джазовый композитор, аранжировщик, пианист и бэнд-лидер Дюк Эллингтон. Начало музыкальной карьеры в Вашингтоне (1917). Фортепианная техника «страйд» Джеймса П. (Прайса) Джонсона («*Carolina Shout*»), Уилли «Лайона» Смита («*Snowy Morning Blues*») и Томаса «Фэтса» Уоллера («*Ain't Misbehavin'*») и её влияние на музыкальное становление Эллингтона.

Нью-йоркский период творчества Д. Эллингтона (с 1923 г.). Оркестр «*The Washingtonians*» и ночной клуб «*Hollywood Club*» (Манхэттен). Баббер Майли, засурдиненная труба и граул-эффекты. Исполнительский «стиль джунглей» или «эффект Эллингтона» («*East St. Louis Toodle-Oh*»), пластинки-синглы «*Black and Tan Fantasy*» и «*Creole Love Call*» (1927). Биг-бэнд Д. Эллингтона в ночном гарлемском клубе для белых «*Cotton Club*» (Манхэттен) и прямые радиотрансляции (пьеса «*Mood Indigo*» Барни Бигарда / Д. Эллингтона).

Переход к свингу («*It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing*», 1932). Турне по Европе и США (с 1933 г.).

Усложнение вариационной формы и полифонизация фактуры оркестрового свинга. «*Caravan*» Хуана Тизола / Д. Эллингтона и латиноамериканский джаз. Аранжировки и композиции Билли Стрэйхорна («*Take the "A" Train*»). Изменения структуры блюзового «квадрата» («*Hip Chick*», 1938: 12 + 8 + 12 тактов). Модальная техника импровизации («*Far-Eastern Suite*», 1966).

Крупные джазовые формы Д. Эллингтона: концерты, рапсодии, сюиты («*Reminiscing in Tempo*», 1935). Джазовая сюита-симфония «*Black, Brown and Beige*» (1943). Ньюпортский фестиваль 1956 года: «*Diminuendo and Crescendo in Blue*» и гигантское импровизационное соло тенор-саксофониста Пола Гонсалвеса в два с половиной десятка блюзовых гармонических «квадратов». Серия трёх концертов духовной музыки (1966-1973).

Тема 6. «Sweet»-джаз и «симфонический джаз».

Эстрадно-джазовые вокалисты (Фэтс Уоллер, Билли Холидэй («*Strange Fruit*», «*The Man I Love*»)), эстрадный джаз Армстронга-вокалиста («*When the*

Saints Go Marching in», «*Hello, Dolly*», «*Mack the Knife*»), вокальный ансамбль «The Modernaires» и голливудские эстрадные певцы (Фред Астер, Бинг Кросби, Нэт Кинг Коул). Песенные композиции И. Берлина, Дж. Гершвина, Дж. Керна, К. Портера и т. д. Популярны биг-бэнды «лёгкого» джаза: бродвейский оркестр Флетчера Хендерсона, «Casa Loma Orchestra» Глена Грэя и аранжировщика Джина Гиффорда («*Black Jazz*», «*White Jazz*»), эстрадизированный оркестр Гленна Миллера (свит-свинг). Оркестры Джимми Ландсфорда («*Organ Grinder Swing*») и Гая Ломбардо («*Boo Hoo*»).

Сан-францисский «король джаза» Пол Уайтман и его эстрадно-симфонический оркестр с группой саксофонов («*Three o'Clock in the Morning*», 1922). Плеяда выдающихся оркестрантов П. Уайтмана: Бикс Байдербек (труба), Эдди Ланг (гитара), Джо Венути (скрипка), Джимми и Томми Дорси (кларнет и тромбон) и др.

Американский «sweet»-джаз. Аранжировки оркестра П. Уайтмана (аранжировщики Ферд Грофе и Билл Челлис): «*Whispering*», «*My Blue Heaven*», «*The Japanese Sandman*», «*When Buddha Smiles*», «*Cherie*».

«Sweet»-джаз П. Уайтмана и его роль в становлении концертного и «симфонического джаза». «Симфонический» джаз как один из феноменов становления американской композиторской школы («*Rhapsody in Blue*» (1924) Дж. Гершвина, «*The Blue Belles of Harlem*» (1942) Д. Эллингтона, «*Scherzo à la russe*» (1944) И. Стравинского (заказ для радиопередачи)), Американские и европейские проявления «симфонического» джаза: «*Metropolis*» (1928) Ферда Грофе, «*Harlem symphony*» (1932) Спайка Хугиса, «*Heart of a Nigger*» (1933) Федерико Элизальде.

Фильм Джона М. Андерсона «*King of Jazz*» (1930) с оркестром П. Уайтмана как выдающийся вклад в историю развития концертного джаза, кино и телевидения.

Тема 7. Американский бибоп и хард-боп.

1940-е годы. Джэм-сешны гарлемского клуба Генри Минтона «Minton's Playhouse» и их роль в становлении элитарного стиля джаза. Камерный клубный бибоп.

Творчество гитариста Чарли Крисчиана (из секстета Бенни Гудмана), барабанщиков Кенни Кларка и Макса Роуча (их новая техника бита), пианистов Телониуса Монка и Эрла «Бада» Пауэлла, трубача «Диззи» Гиллеспи и альт-саксофониста Чарли «Бёрда» Паркера. «*Koko*», «*Confirmation*», «*Ornithology*» квинтета Ч. Паркера, «*Round Midnight*» квартета Т. Монка, «*Be Bop*», «*Night in Tunisia*» септета Д. Гиллеспи, «*All God's Chillun Got Rhythm*» Б. Пауэлла.

Инновации бибопа и его антагонисты (Луи Армстронг, Юг Панасье). Уменьшение роли тематического мелодизма, увеличение роли импровизации (импровизация на «гармоническую сетку»). Гармоническое и фразеологическое усложнение мелодической импровизации. Формирование, нотная фиксация и

канонизация джазовых мелодических «паттернов», фактурные (унисонная тема и аккордовая секвенция) интонационные штампы бибопа («*Brilliant Corners*», «*Skippy*» Т. Монка). Техника «*sheets-of-sound style*» Джона Колтрейна («*Monk's Mood*»).

Оркестровый концертный бибоп. Биг-бэнд Диззи Гиллеспи «*John Birks Gillespie*». «*Toccata for Trumpet and Orchestra*» (Джон Льюис), «*Good Bait*» (Тэд Дэмерон). «Экзотический» оркестровый бибоп с конгами: сюита «*Cubana Be, Cubana Boy*» (Джордж Рассел).

1950-е годы. Музыкальная эстетика «чёрного» хард-бопа. Квинтет «*The Jazz Messengers*» барабанщика Арта Блэйки («*The Sidewinder*» Ли Моргана, «*Moanin'*» Бобби Тиммонса). «*Blue Seven*» Теодора «Сонни» Роллинса (альбом «*Saxophone Colossus*», 1956) и пластинка «*Giant Steps*» (1959) Джона Колтрейна.

1960-е годы. Соул-джаз: «*Compared to What*» саксофониста Эдди Харриса и пианиста Леса Маккэнна, «*Better Get It in Your Soul*» Чарли Мигуса его «*Jazz Workshop*».

Тема 8. Оркестровый «прогрессивный джаз» и «третье течение».

Феномен «джаззинга» музыкальной классики. Вагнер биг-бэнда Стэна Кентона и Чайковский биг-бэнда Дюка Эллингтона. Творчество французско-английского вокального ансамбля «*The Swingle Singers*» (пластинка «*Jazz Sebastian Bach*», 1963).

1940-е годы. Прогрессивный оркестровый джаз Стэна Кентона и его «*Progressive Jazz Orchestra*» («*Artistry in Rhythm*», 1943). Практика и основы оркестровки неипровизационного джаза. Серия композиций С. Кентона и аранжировок Пита Руголо «*Artistry*», «*City of Glass*» аранжировщика Боба Грэттингера.

«*Innovations in Modern Music*» (1950) С. Кентона и расширение инструментального состава биг-бэнда (группа валторн, группа деревянных духовых, группа струнных, группа перкуссии). Аранжировки меллофониста Джина Роланда («*Mellophobia*»). Расширение хронометража джазовой пьесы (Д. Эллингтон, С. Кентон). «*Neophonic Orchestra*» (1960-е годы).

Вариации инструментального состава джазового оркестра: добавление и купирование групп биг-бэнда. Прогрессивный опус-джаз биг-бэнда Вуди Хермана («*Ebony Concerto*» (1945) И. Стравинского, «*Prelude, Fugue and Riffs*» Л. Бернстайна (1949)) и бессаксофонные Концерты Гила Эванса для трубача Майлза Дэвиса с оркестром (альбом «*Miles Ahead*» (1957)). Оркестр саксофониста Бойда Рэйбёрна и прогрессив-композиции «*Tone Poem*» Дж. Хэнди, «*Boyd Meets Stravinsky*» (1955) Э. Финкла.

Джазовые фуги (Л. Бернстайн, Д. Брубек «*Fugue on Boy Themes*» (1950), Дж. Льюис «*Vendom*» (1966)).

Эстетика «третьего течения». Музыкальные опыты Дюка Эллингтона по соединению биг-бэнда и симфонического оркестра (сюита «*A Tone Parallel to*

Harlem», 1950).

1950-1960-е годы. Музыкальные теории «третьего течения» Гюнтера Шуллера и Лукаса Фосса («conversation music»). Камерный ансамбль импровизации Южнокалифорнийского университета Л. Фосса (*Концерт для музыкантов, импровизирующих на разных инструментах, и оркестра*, 1960). Музыкальные коллективы пианиста Джона Льюиса («Modern Jazz Quartet», Orchestra USA) и их роль в истории «третьего течения» (пластинка «*The Third Stream Music: MJQ and Guests*», 1960).

Американская и европейские школы «третьего течения»: «*Poem for Brass*» Дж. Дж. Джонсона, *Концертино для джаз-квартета и оркестра* Г. Шуллера, «*Dialogues*» для комбо и симфонического оркестра Х. Брубeka, «*Three We*» Дж. Джуффри, *Концерт для джазового и симфонического оркестров* Р. Либерманна, «*On a Blues*» А. Одэра, *Концерт для синтетического оркестра* П. Блатны.

Тема 9. «Интеллектуальный джаз»: кул-джаз, модальный джаз, барок-джаз.

Новая концепция «Hot Music»: «Cool Music». Полифонические мелодические техники кул-джаза, разрушение структуры импровизационного гармонического «квадрата».

Ранний кул-джаз. Творчество пианиста Ленни Тристано («*Intuition*», «*Digression*», «*Crosscurrent*», 1949). Звукорежиссёрские техники записи джаза: ускорение плёнки и наложение звуковых дорожек («*Line Up*», «*C Minor Complex*»). «Новая школа музыки» Л. Тристано (1951-1956, Нью-Йорк): альт-саксофонист Ли Конитц и гитарист Билли Бауэр («*Wow*» Л. Тристано).

Главный музыкальный альбом раннего кул-джаза — «*Birth of the Cool*» (1949) Майлза Дэвиса (пьесы «*Moon Dreams*», «*Boplicity*»). «Capitol-Nonet» М. Дэвиса (при участии саксофонистов Ли Конитца, Джерри Маллигана и пианиста Джона Льюиса) — труба, тромбон, валторна, туба, альт- и баритон-саксофон, фортепиано, контрабас, ударные — и направления модерн-джаза.

Традиционный квартетный кул-джаз: квартет Милтона Джэксона / Джона Льюиса — вибрафон, фортепиано, контрабас, ударные («*Django*»); квартет Джерри Маллигана — баритон-саксофон, тромбон или труба, контрабас, ударные («*My Funny Valentine*»); квартеты Дэйва Брубeka (альбомы «*Time Out*» (1959) и «*Time Further Out*» (1961)) и новые джазовые метры («*Take Five*» П. Дезмонда). Фортепианная техника блок-аккордов Д. Брубeka («*Balcony Rock*»).

Теория модального джаза Джорджа Рассела («Лидийская хроматическая концепция тональной организации») и его «*The Day John Brown Was Hanged*» (1957).

Камерный модальный джаз квинтета Майлза Дэвиса (альбом «*Kind of Blue*» (1959) при участии саксофониста Джона Колтрейна и пианиста Билла Эванса). Пьесы: «*So What*», «*Milestones*», «*Flamenco Sketches*». Оркестровый модальный

джаз (альбомы трубача М. Дэвиса и аранжировщика Г. Эванса «*Porgy and Bess*», «*Sketches of Spain*»). «*My Favorite Things*» (1960) и «*A Love Supreme*» (1964) Дж. Колтрейна.

1960-е годы. Европейский барок-джаз и барочные техники композиции. Джаз и Бах. Импровизации на темы Баха, Вивальди, Генделя, Скарлатти. Эксперименты французского пианиста Жака Лусье и его «*Play Bach Trio*» (1959, 1985). Американский барок-джаз. «*Modern Jazz Quartet*» и пластинка 1974 года «*Blues on Bach*» («*Blues in B Flat*»).

Тема 10. «Свободный джаз» Америки.

Авангардные эксперименты в джазе (Чарли Мингус «*Pithecanthropus Erectus*», 1956). Технологии «освобождения» джаза: свободная сольная и групповая импровизация, новоджазовая полиметрия и полиритмия, джазовая политональность и полиструктура, джазовая «сверхмузыкальность». Роль нью-йоркского ночного клуба «*Five Spot*» в становлении «свободного джаза».

Фри-джаз пианиста Сесила Тейлора и его альбомы «*Love for Sale*» (1959, пьеса «*I Love Paris*») и «*Unit Structures*» (1966). 88-тактовый гармонический «квадрат» («*Tune 2*», 1957)

Инструментальная реконструкция фри-джаза: «освобождение» от аккордов «гармонического» фортепиано. Атоникально-полимодалый джаз альт-саксофониста Орнетта Коулмана и его теория «гармологии». Пластиковый саксофон О. Коулмана и карманная труба Дона Черри.

Альбом-манифест «*Free Jazz*» (1960) квартетов Эрика Долфи и Орнетта Коулмана: полимелодическая «импровизационная алеаторика». Свободный джаз Арчи Шеппа (альбом «*Four for Train*», 1964) и Джона Колтрейна (альбомы «*Impressions*» (1963, пьеса «*India*»), «*Ascension*» (1965) и «*Expressions*» (1967)).

Творчество оркестра «*Sun Ra Arkestra*» (альбом «*The Futuristic Sounds of Sun Ra*», 1961). Чикагское объединение «*Association for the Advancement of Creative Musicians*» («*Composition 69N*» Энтони Брэкстона, «*Ninth Room*» (1969) «*Art Ensemble of Chicago*»).

Джаз и авангардные техники композиции. Серийная техника Шорти Роджерса («*Three on a Row*», 1954), управляемая алеаторика Джона Зорна («*Cobra*», 1987).

Неофри-джаз. Гитарист Билл Фризелл и его «*Bill Frisell Band*» («*Strange Meeting*», 1992). Композитор-саксофонист Кен Вандермарк и квинтет «*The Vandermark 5*» (альбом «*Burn the Incline*», 1999).

Тема 11. Джаз-рок и джазовый постмодернизм.

Конец 1960-х годов. Джаз-рок как новый художественный синтез. Братья Рэнди и Майкл Брекеры — группа «*Dreams*» при участии барабанщика Билли Кобэма («*Try Me*»). Классический джаз-рок Майлза Дэвиса: использование

электрических музыкальных инструментов (электроорган, электрогитара, бас-гитара), джаз-роковые исполнительские приёмы игры ритм-секции (альбомы: «*Filles de Kilimanjaro*» при участии электропианиста Чика Кория, «*Miles in the Sky*» при участии электрогитариста Джона Маклохлина, «*Bitches Brew*» (1969) с полным набором электроинструментов). Электронная обработка и синтезирование джаз-рокового звука. Трио «Tony Williams Lifetime» барабанщика Тони Уильямса при участии электроорганиста Лари Янга и электрогитариста Дж. Маклохлина (альбом «*Emergency!*», 1969).

Роль творчества вокально-инструментальных групп «Chicago» («*Questions 67 & 68*») и «Blood, Sweat & Tears» («*Spinning Wheel*») в популяризации джаз-рока. 1970-е годы: пик популярности джаз-рока. «Weather Report» под руководством клавишника Джозефа Завинула и саксофониста Уэйна Шортера (альбом «*I Sing the Body Electric*», 1972). Лидеры джаз-рока — пианисты Чик Кория и Херби Хэнкок (альбом «*Sextant*», 1973). «Return to Forever» Ч. Кория (альбом «*Light as a Feather*» (1972), пьеса «*Spain*»).

Современное направление камерного эстрадизированного американского джаза — «smooth», инструментарий и эстетика. Вокалисты Ди Ди Бриджуотер, Эл Джарро и Даяна Кролл, клавишники Боб Джеймс и Дэйв Грузин, трубач Крис Ботти, гитаристы Ларри Карлтон, Ли Ритенур и Эл Ди Меола, бас-гитарист Стэнли Кларк. Бас-гитарист Маркус Миллер и альбом «*M²*» (2001).

Джазовый постмодернизм. Джазовые полистилистические оперы Карлы Блэй: «*Escalator Over the Hill*» (1971), «*Under the Volcano*» (1985). Группа «Prime Time» Орнетта Коулмана (при участии гитариста Джеймса «Блада» Улмера) и смесь фри-джаза и джаз-рока («*Dancing in Your Head*», 1976). Посмертный джаз-рэповый альбом Майлза Дэвиса «*Doo Vor*» (1991). Нью-йоркское объединение «M-Base» (вокалистка Кассандра Уилсон, саксофонист Стив Коулман, пианистка Джерри Эллен, гитарист Пэт Метини и др.): «спонтанная композиция» и синтезирование хард-бопа с электрификационным джазом. Полистилический джаз нью-йоркской школы саксофониста Джона Зорна «Downtown» (ансамбль «Naked City», 1989), сочетание джаза и «рок-металла» трио Дж. Зорна «Painkiller» (альбом «*Talisman: Live in Nagoya*», 2002). Квинтет нью-йоркского трубача Крисциана Скотта и неоджаз-рок (альбом «Anthem» (2007), пьеса «*Litany Against Fear*»).

Тема 12. Интернациональный и национальный джаз.

Понятия «современный джаз» и интернациональный «джазовый мэйнстрим» («инновационный свинг»). Пианисты Арт Тэйтум («*Tiger Rag*», «*I Know That You Know*»), Эрролл Гарнер («*Lamplight*», «*Misty*»), Оскар Питерсон («*Canadian Suite*», «*Jazz Exercises*») и Ахмад Джамал («*Poinciana*»). Джазовый фестиваль в Ньюпорте (Джордж Уэйн) и антреприза «Джаз в филармонии» (Норман Гранц).

Неосвинг (Уаррен Ваше, Скотт Хамилтон), необоп (Джон Фэддис, Уинтон Морсалис) и неокул (Кейт Джарретт). Деятельность оркестра Линкольн-центра

под руководством У. Морсалиса (альбомы «Marsalis Standard Time», 1987, 1991 и т. д.). Неоклассические альбомы Чика Кория («Expressions», 1994, «Remembered of Bud Powell», 1997) и Джона Маклохлина («The Promise», 1997).

Национализация джаза. Латиноамериканский джаз как самый ранний и устойчивый симбиоз классического джаза и фольклора (биг-бэнд Чика Уэбба и трубач-аранжировщик Марио Бауса, оркестр перкуссиониста Мачито (Франка Грильо)). Афро-кубинский джаз Диззи Гиллеспи. Ритмы калипсо, болеро и румбы («Manteca», «Swedish Suite»). Творчество трубача Артуро Сандовала (альбом «Y El Tren Latino», 1995).

Бразильский джаз Лоринду Алмейда и квартета саксофониста Стэна Гетца. Джазовая самба (босанова). Композиции Антониу К. Жобима («Chega de Saudade» (1958) и «Garota de Ipanema»). Оркестр Квинси Джонса.

Африканский джаз «The Art Ensemble of Chicago», Арта Блэйки, Орнетта Коулмана и Дона Черри. Джаз южноафриканского пианиста-композитора Абдуллы Ибрахима «Dollar Brand». Альбом «Tchokola» (1991) французского электроскрипача Жан-Люка Понти.

Арабский джаз тенор-саксофониста и флейтиста Юзефа Латифа (альбом «Eastern Sounds», 1961) и арабский инструментарий (аргул, ребаб, шофар), индийский джаз флейтиста Пола Хорна (альбом «Inside Taj Mahal», 1968), турецкий джаз шведского ансамбля «Sevda» Маффи Фалая (альбом «Live at Fregatte», 1972), «всемировая» музыка группы «Oregon» Ральфа Таунера (альбом с ситаром «Music of Another Present Era», 1972) и музыкальная категория «new age», польский джаз Збигнева Намысловски (альбом «Winobranie», 1973), «балканские импровизации» трубача Дэйва Дугласа (альбом «The Tiny Bell Trio», 1994), молдавский джаз трио «Trigon» (альбом «Moldavian Wedding in Jazz», 1994), еврейский джаз Джона Зорна и оркестра «Masada» («Bar Kokhba», 1996), армянский джаз квинтета «Time Report» (альбом «Песни без слов — II» (1998), пьеса «5/8»). «Asian-American Jazz Orchestra» Энтони Брауна и азиатская версия «Far East Suite» Д. Эллингтона / Б. Стрэйхорна (1999).

Тема 13. Европейские школы джаза.

Первое исполнение джаза в Европе (Париж, «Casino de Paris», 1917), первая аудиозапись джаза (Берлин, анонимный диксиленд «Original Eccentric Band», 1919: «Tiger Rag» и «Indianola»). Европейские гастроли 1919-1933 гг.: «Original Dixieland Jass Band», ансамбля Луиса Митчелла «Jazz Kings», Сиднея Беше в составе «Southern Syncopated Orchestra» Уилла Мариона Кука, Луи Армстронга и Дюка Эллингтона. Европейский период (1934-1939) творчества саксофониста Коулмана Хокинса: записи с Дж. Рейнхардтом («Crazy Rhythm», 1937) и американская пластинка-композиция «Body and Soul» (1939).

Европейское подражание американскому джазу. Пластинки англичанина Нэта Гонеллы «I Can't Believe That You Are in Love with Me» и «I Heard» (1932) в манере Бикса Бейдербека и пьеса «When You're Smiling» (1932) в манере Луи

Армстронга. Композиции англичанина Патрика «Спайка» Хьюза в манере Дюка Эллингтона. Швецкий секстет скрипача Фолька Андерссона «Paramount Orchestra», играющий в манере Джо Венути. Датский дуэт скрипача Свенда Асмуссена и гитариста Ульрика Нейманна, играющий по образцу американского дуэта Джо Венути и Эдди Ланга. Голландская группа Тео Юдена Масмана «Ramblers», работающая в манере Гудмана и Дорси. Советский джаз пианиста Александра Цфасмана, играющего в манере Джеймса П. Джонсона. Джазовое табу нацистской Италии и Германии (итальянский клуб «Hot Club in Rome», немецкий джаз-банд «Weintraub Syncopators»).

Два довоенных европейских центра джаза (Лондон и Париж). «Anglo-American Orchestra» Фрэда Элизальде при участии бас-саксофониста Адриана Роллини и европейский «sweet»-джаз («*Shy Anna*», 1928). «Лёгкий» французский джаз: ансамбль вокалиста Грегора Келекяна «Grégoriens» («*Gregorology*», 1929) и эстрадно-джазовый оркестр Рэя Вентуры «Collégiens» («*Tout va très bien, Madame la Marquise*», 1935).

Европейский свинг. Парижский «Hot Club de France» (1932, президент Юг Панасье). Журнал «Jazz Hot». Творчество Джанго Рейнхардта и Стефана Граппелли. Американская гитарная школа Эдди Ланга и французская гитарная школа Дж. Рейнхардта (джаз-мануш).

1940-1950-е годы. Классический джаз нью-орлеанского типа в Европе и Австралии. Ансамбль французского кларнетиста Клода Абади и оркестр Клода Лютера «Lorientais» (при участии трубача Бориса Виана), ансамбль австралийского пианиста Грэма Белла, итальянская группа Карло Лоффредо «Roman New Orleans Jazz Band», голландский ансамбль Петера Схилперорта «Dutch Swing College», ансамбль английского пианиста Джорджа Уэбба «Dixielanders», оркестр английского трубача Хамфри Литтелтона («*Bad Penny Blues*», 1956).

1950-1960-е годы. Европейский бибоп. Саксофонист Ронни Скотт, трубач Джонни Дэнкворт (Англия), пианисты Марциал Соляль, Мишель Легран (Франция), Ларс Гуллин и Арне Домнерус (Швеция), Романо Муссолини (Италия), Фридрих Гульда (Австрия), Геннадий Гольштейн (СССР) и др. Польские «Sopot Jazz Festival» (1956) и «Jazz Jamboree» (1958).

Европейский «свободный джаз». Великобритания: гитарист Дерек Бэйли и его теория спонтанной импровизации («*Improvisation: Its Nature and Practice in Music*», 1980), авангардный гитарист Фред Фрит, барабанщик Тони Оксли, саксофонисты Джон Сермен и Джо Хэрриот («*Double Quintet*», 1967), «Spontaneous Music Ensemble» («*Karyobin*», 1969). Германия: трубач Манфред Шоп, тромбонист Альберт Мангельсдорфф, оркестр Александра фон Шлиппенбаха («*Globe Unity*», 1966). Нидерландское объединение Миши Менгельберга, Хана Беннинка и Виллема Брекера «Instant Composers Pool» (альбом «*Tetterettet*», 1977). Джаз с серийной техникой — композиции Павла Блатны (Чехословакия) и Дэвида Макка (Великобритания).

Джаз-рок английской группы «Soft Machine» («*Third*», 1970) и британского

электрогитариста Джона Маклохлина с его международным квинтетом «Mahavishnu Orchestra» («*Birds of Fire*», 1972). Творчество французского скрипача Жана-Люка Понти.

Тема 14. Советская и российская школы джаза.

«Эксцентрический джаз-банд» Валентина Парнаха (Москва, 1922). «Теа-джаз» Леонида Утёсова (Ленинград, 1929): эстрадные постановки «Джаз на повороте», «Музыкальный магазин» (1932-1933) и кинофильм «Весёлые ребята» (1934). Оркестр «Государственный джаз СССР» (1936) под руководством Матвея Блантера и Виктора Кнушевицкого (*Сюита для джаз-оркестра* Д. Шостаковича): оркестровая группа гитар и банджо. Песенный джаз И. Дунаевского, М. Блантера, Н. Богословского.

Первая радиотрансляция (1927) и грамзапись советского джаза («АМА-джаз» Александра Цфасмана, «*Аллилуйя*» и «*Семинола*», 1928).

Оркестры: Леопольда Теплицкого, Георгия Ландсберга (Ленинград), Юлия Мейтуса (Харьков), Эдди Рознера, Олега Лундстрема, Вадима Людвиковского, Юрия Саульского, Анатолия Кролла, Игоря Бутмана (Москва), Владимира Толкачёва (Новосибирск), комбо: «Аллегро» Николая Левиновского («*Неваляшки*», 1969), трио Михаила Альперина («*Молитва*», 1993), «Второе приближение» Андрея Разина при участии вокалистки Татьяны Комовой («*Багатель*», 1999), джазовые солисты: Валентина Пономарёва (вокал), Андрей Товмасян, Константин Носов (труба), Георгий Гаранян, Алексей Zubov, Александр Осейчук, Игорь Бутман (саксофон), Алексей Кузнецов (гитара), Владимир Данилин (аккордеон), Борис Рычков, Игорь Бриль, Николай Капустин, Леонид Чижик (фортепиано), Владимир Тарасов (ударные), Аркадий Шилклопер (валторна, альбом «*Hornology*», 1996) и все стили джаза.

Отечественный фри-джаз и джаз-рок. Трио Вячеслава Ганелина — В. Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин (цикл «*Каталог 1968-1978*», «*Concerto grosso*» (1980)). «Мелодия» Георгия Гараняна (пластинка «*Лабиринт*», 1974), «Арсенал» саксофониста Алексея Козлова («*Башня из слоновой кости*» (1976), «*Регтайм*» (1978)), «Поп-механика» Сергея Курёхина.

Роль клуба «Синяя птица» в становлении московского джаза. Джазовые радиопрограммы Уиллиса Коновера на «Голосе Америки». Джазовые теории А. Баташёва, Л. Переверзева, Ю. Чугунова, И. Бриля, Ю. Саульского, Г. Гараняна, В. Конен, Е. Барбана, Д. Ухова.

Композиторский оркестровый джаз. Окоلودжазовые *Сюиты для джаз-оркестра* (1934, 1938) Д. Шостаковича. Оригинальные инструментальные композиции Г. Терпиловского («*Джаз-лихорадка*», 1929), А. Цфасмана (*Интермеццо для кларнета и джаз-оркестра*, 1944), В. Людвиковского («*Ляна*», 1953), М. Кажлаева (*Концерт для джаз-оркестра*, 1964), И. Якушенко (*Концерт для джаза*, 1965), Ю. Саульского («*Знакомство с оркестром*», 1966), А. Гараняна («*Водоворот*», 1979), А. Вапирова (*Концерт для саксофона и камерного*

оркестра, 1983). Стиль аранжировок Виталия Долгова (Рига) («*Bolero*»).

Национальные варианты советского и российского джаза: прибалтийский джаз Уно Найсоо («*Импровизация на эстонскую тему*», 1960-е годы), русский джаз Николая Левиновского («*Волжские напевы*», 1978), Леонида Винцкевича («*Леший*», 1978) и Германа Лукьянова («*Иванушка-дурачок*», 1982), азербайджанский джаз Вагифа Мустафа-заде («*В ожидании Азизы*», 1978), казахский джаз Юрия Парфёнова («*Дервиш*», 1979), татарский оркестровый джаз Олега Лундстрема («*Легенда о Сююмбеки*», 1981) и татарский гитарный джаз Энвера Измайлова (альбом «*Восточная легенда*», 1990-е годы).

Тема 15. Джаз в музыке европейской академической традиции.

Категория и термин «джаз» в историческом происхождении и становлении. Определение джаза, его структурных и эстетических дефиниций (свинг, импровизационность, блюзовое интонирование, блюзовая фразировка, блюзовое звукоизвлечение, эстетическая коммуникационная идиома «драйв»). Инструментальные и фактурные параметры джаза. Композиторский и исполнительский джаз. Причины взаимовлияния музыки европейской академической традиции и джаза.

Преломление предджазовых жанров в фортепианной музыке европейских композиторов («*Golliwog's Cakewalk*» (1908) К. Дебюсси, фортепианные рэгтаймы И. Стравинского (1919), П. Хиндемита (1921, 1922)).

1920-е годы. Франция как родина адаптации джазовой музыки. Первые околоджазовые оркестровые и камерно-инструментальные композиции и «театрально-кабацкий» джаз (Э. Сати, И. Стравинский, Ж. Орик). *Соната для скрипки и фортепиано* (1923-1927) М. Равеля и многопараметровая имитация и предвосхищения джаза (ритм, мелодика, гармония, форма, фразировка). «Утончённый» джаз Д. Мийо («*La Création du monde*», 1922) и стилизация джазовых техник (риффов, импровизации, оркестровки). Французский вариант «симфонического джаза»: «*Franco-American*» концерт (1924) Ж. Вьенера.

Первые джазовые опыты в европейской опере: «*Jonny spielt auf*» (премьера — 1927 г.) Э. Кшенека. Блюзовые лад и форма, элементы свинговой ритмики в неджазовом контексте.

1930-1970-е годы. Полвека джаза в жанре инструментального концерта (М. Равель, Дж. Гершвин, С. Слонимский, А. Эшпай, Э. Денисов). *Концерт для фортепиано с оркестром* (1927) А. Копланда и многоуровневое джазовое синкопирование. «*Русские сказки*» (1968) Н. Сидельникова и тройной союз — фольклора, джаза и композиторского «академического» языка.

«Саркастический» джаз. К вопросу о восприятии классического джаза академическими музыкантами. «*Rapsodia на тему Паганини*» (1934) С. Рахманинова и её ирония по отношению к «*Rhapsody in Blue*» (1924) Дж. Гершвина: джаз и «*Dies Irae*».

«Гуманистический» американско-английский джаз: «*Afro-American*» symphony

(1929) Уильяма Г. Стилла и «*A Child of Our Time*» (1941) М. Типпета.

1950-1980-е годы. Синтез авангардных и джазовых техник композиции: «*Jazz et jazz*» А. Одэра (Франция), *Passacaglia* П. Блатны (Чехословакия), «*Riff 62*» В. Киляра и «*Swinging Music*» К. Сероцкого (Польша), *Симфония № 3* В. Салманова (СССР), «*Swinging*» Дж. Кейджа (США).

Советские варианты «третьего течения»: *Фортепианный концерт № 2* (1966) Р. Щедрина, *Первая симфония* (1972) А. Шнитке, *Концерт для двух оркестров, эстрадного и симфонического* (1976) С. Губайдулиной.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий в сочетании с внеаудиторной работой.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Темы семинарских занятий:

1. История рэгтайма.
2. История блюза.
3. Становление диксиленда и классический джаз.
4. Становление биг-бэндов и свинговый «бум».
5. Свинг-джаз и «sweet»-джаз.
6. Модерн-джаз. Творчество Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи.
7. Скэт-джаз Эллы Фитцджеральд.
8. Оркестры Дюка Эллингтона, Стэна Кентона, Вуди Хермана.
9. Творчество джаз-квartetов Джона Льюиса и Дэйва Брубeka.
10. Фри-джаз Орнетта Колмана и Джона Колтрейна.
11. Джаз-рок Майлза Дэвиса.
12. Национальный джаз Европы.
13. Становление английской и французской джазовых школ.
14. Советский джаз.
15. Постсоветский джаз.
16. Околоджазовые симбиозы и джазовый постмодернизм.

Курс завершается экзаменом (зачётом), который включает в себя ответ на устный вопрос и подготовкой небольшого реферата.

Перечень вопросов для экзамена (зачёта):

1. Архаический джаз.
2. Джаз нью-орлеанского типа.
3. Луи Армстронг и становление джазовой импровизации.
4. Композиторский джаз Джелли Ролла Мортон и Дюка Эллингтона.
5. «Sweet»-джаз. Оркестр Пола Уайтмана.
6. Оркестровый свинг.
7. Симфонический джаз.
8. Прогрессивный джаз.
9. «Третье течение».
10. Камерные стили модерн-джаза.
11. Бибоп.
12. Кул-джаз.
13. Барок-джаз.
14. Фри-джаз.
15. Джаз-рок и джазовый постмодернизм.
16. Джазовый «мэйнстрим».
17. Национальный джаз.
18. Европейские школы джаза.
19. Становление советской джазовой школы.
20. Российский джаз.

Темы рефератов:

1. Становление джазового вокала (блюзы Бесси Смит).
2. Кинг Оливер и его роль в истории джаза.
3. Джаз в Европе: преемственность и новации.
4. Джазовое творчество Александра Цфасмана.
5. Оркестр Каунта Бэйси.
6. Фортепианный джаз Арта Тэйтума.
7. Камерный свинг Бенни Гудмана.
8. Джаз и Джордж Гершвин.
9. Песенный джаз Америки и Европы.
10. Японский джаз (творчество пианиста Тошико Акийоши).
11. Бах и Жак Лусье.
12. Модальный джаз.
13. Арт Блэйки и «The Jazz Messengers»: хард-боп.
14. Джаз-рок братьев Брекеров.

15. Польская школа джаза.
16. Джаз и Индия.
17. Русский джаз.
18. Советская вокальная школа джаза.
19. Джазовое творчество Сергея Курёхина.
20. МДА Юрия Саульского.
21. Джаз и авангард.
22. Российский оркестровый джаз.
23. Композиторская школа отечественного джаза.
24. Джаз в современной Америке.
25. Вокальный джаз Роберта «Бобби» Макферрина.

6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

а) основная литература:

1. *Баташёв А.* Советский джаз: Исторический очерк. — М., 1972.
2. *Барбан Е.* Джазовые опыты. — СПб., 2007.
3. *Барбан Е.* Чёрная музыка, белая свобода: Музыка и восприятие авангардного джаза. — СПб., 2007.
4. *Берджеро Ф., Мерлин А.* История джаза со времён бопы. — М., 2003.
5. *Верменич Ю.* Джаз: История. Стили. Мастера. — СПб., 2007.
6. Джаз-банд и современная музыка: Сб. статей. — Л., 1926.
7. *Зайцев Г. Б.* История джаза: Учеб. пособие. — Екатеринбург, 2001.
8. *Коллиер Дж. Л.* Становление джаза: Популярный исторический очерк. — М., 1984.
9. *Конен В.* Блюзы и XX век. — М., 1980.
10. *Конен В.* Рождение джаза. Изд. 2-е. — М., 1990.
11. *Королёв О. К.* Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: Термины и понятия. — М., 2002.
12. *Мысовский В., Фейертаг В.* Джаз: Краткий очерк. — Л., 1960.
13. *Овчинников Е. В.* История джаза. Вып. 1, 2. — М., 1994.
14. *Овчинников Е. В.* От классического джаза к свингу: Лекция по курсу «Массовые музыкальные жанры» / ГМПИ им. Гнесиных. — М., 1987.
15. *Озеров В. Ю.* Джаз. США: Учеб.-справ. пособие / ГМПИ им. Гнесиных. — М., 1990.
16. *Панасье Ю.* История подлинного джаза с 1890 по 1960 / с прибавлением очерка Л. Переверзева о джазе с 1960 по 1990 и 18 портр. лучших музыкантов Европы и Америки. — Ставрополь, 1991.
17. *Саймон Дж. Т.* Большие оркестры эпохи свинга. — СПб., 2008.
18. *Сарджент У.* Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика. — М., 1987.
19. Советский джаз: Проблемы. События. Мастера: Сб. статей. — М., 1987.

20. *Фейертаг В.* Джаз: Энциклопедический справочник. — СПб., 2008.
21. *Фейертаг В.* Джаз в России: Краткий энциклопедический справочник. — СПб., 2009.
22. *Чугунов Ю. Н.* Эволюция гармонического языка джаза: Учеб. пособие. — М., 1997.
23. *Berendt J.* The Jazz Book: From New Orleans to Rock and Free Jazz. — N. Y.: Lawrence Hill and Co., 1975.
24. *Berling E. G.* Ragtime: A Musical and Cultural History. — Berkley / L. A. / L.: University of California Press, 1984.
25. *Collier J. L.* Jazz (i) // The New Grove Dictionary of Jazz. — N. Y.: Macmillan Press Ltd., 1988, v. 1. — P. 580-606.
26. *Feather L.* The Encyclopedia of Jazz. — N. Y.: Da Capo Press, 1984.
27. *Gridley M.* Jazz Styles: History and Analysis. — N. Y.: Prentice-Hall, 1985.
28. *Harrison M.* Jazz // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. — N. Y.: Macmillan Publisher Ltd., 1980, v. 9. — P. 561-579.
29. *Hodeir A.* Jazz: Its Evolution and Essence. — N. Y.: Grove Press, 1956.
30. *Morgan A., Horricks R.* Modern Jazz: A Surrey of Development since 1939. — L.: Gollancz, 1956.
31. *Russell G.* Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. V. 1 (The Art and Science of Tonal Gravity) / 4th edition. — Brookline: Concept Publishing Co., 2001.
32. *Schuller G.* Early Jazz: Its Roots and Musical Development. — N. Y.: Oxford University Press, 1968.
33. *Schuller G.* The Swing Era: The Development of Jazz 1930-1945. — N. Y.: Oxford University Press, 1989.
34. *Stearns M.* The Story of Jazz. — N. Y.: A Mentor Book, 1958.

б) дополнительная литература:

1. *Верменич Ю.* И весь этот джаз. — Воронеж, 2002.
2. *Гнилов Б.* Джазовый пианизм и фортепианное искусство / МГК им. П. И. Чайковского. — М., 2003.
3. *Енукидзе Н. И.* Популярные музыкальные жанры: Из истории джаза и мюзикла. — М., 2004.
4. *Кинус Ю. Г.* Импровизация и композиция в джазе. — Ростов-на-Дону, 2008.
5. *Коллиер Дж. Л.* Дюк Эллингтон. — М., 1991.
6. *Конен В. Дж.* Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. — М., 1994.
7. *Норинская Л.* Рэгтайм, блюз, буги-вуги: Фортепианные жанры предджазового периода: Учеб. пособие / МГУКИ. — М., 1997.
8. *Овчинников Е. В.* Джаз как явление музыкального искусства. К истории вопроса: Лекция по курсу «Массовые музыкальные жанры» / ГМПИ им. Гнесиных. — М., 1984.

9. *Овчинников Е. В.* Архаический джаз / ГМПИ им. Гнесиных. — М., 1986.
10. *Переверзев Л. Б., Минх Н. Г.* Джаз // Муз. энциклопедия. Т. 2. — М., 1973. — С. 211-219.
11. *Рейзнер Р. Дж.* Пташка: Легенда о Чарли Паркере. — СПб., 2007.
12. *Саймон Дж. Т.* Гленн Миллер и его оркестр. — СПб., 2005.
13. *Саульский Ю.* Аранжировка для биг-бэнда: Методические заметки. — М., 1999.
14. *Симоненко В.* Лексикон джаза. — Киев, 1981.
15. *Чернышов А.* Феномен концертного джаза: от тритона к четвертитону // Jazz-квадрат. — 2008. № 5. — С. 36-39.
16. *Шапиро Н., Хентофф Н.* Послушай, что я тебе расскажу. — Екатеринбург, 2002.
17. *Asriel A.* Jazz Aspekte und Analysen. — Berlin: VEB Lied der Zeit, Musikverlag, 1985.
18. *Confrey Z.* Modern Course in Novelty Piano Playing. — N. Y.: Mills Music Co., 1923.
19. *Chase G.* America's Music: From the Pilgrims to the Present / 3rd rev. edition. — Illinois: University of Illinois Press, 1987.
20. *Finkelstein S.* Jazz: A People's Music. — N. Y.: The Citadel Press, 1948.
21. *Hitchcock H. W.* Music in the United States: A Historical Introduction / 4th edition. — N. J.: Prentice-Hall, 1999.
22. *Krehbeil H.* Afro-American Folk Songs: A Study in Racial and National Music. — N. Y.: Grove Press, 1914.
23. *Starr S. F.* Red and Hot: The Fate of Jazz in the Soviet Union, 1917-1980. — N. Y.: Oxford University Press, 1983.
24. *Whiteman P. and McBride M.* Jazz. — N. Y.: J. H. Sears and Co., 1926.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудио- и видеотехника (в стандартной комплектации для возможности демонстрации музыки); доступ к сети Интернет и библиотечным фондам (во время самостоятельной подготовки).

Александр Валерьевич ЧЕРНЫШОВ

История джаза

Учебная программа для музыкальных вузов и училищ

Подписано в печать 22.06.13.

Усл. печ. л. 1,3.

Издательство ООО «Медиамузыка»:
119334 г. Москва, Ленинский просп., 34/1-372.
Тел.: +7(926)211-32-56, e-mail:
mediamusic@inbox.ru

УДК 78.03
ББК 85.985
Ч-49

Цена свободная

Александр Валерьевич Чернышов — профессиональный композитор (член Союза московских композиторов), звукорежиссёр, музыковед, кандидат искусствоведения (диссертация «Джаз и музыка европейской академической традиции»: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (2009), автор многих статей о джазе и околоджазовой музыке в российских и зарубежных журналах.

BN 978-5-990481-70-1

9 785990 481701