

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального искусства
Кафедра режиссуры эстрады

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ И.В.Ефремова

«__» _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ И.М.Громович

«__» _____ 2018 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

История искусства эстрады

для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)
направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)

Составитель:

Ефремова И. В., кандидат искусствоведения,
доцент, зав. кафедрой режиссуры эстрады

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета
(протокол №9 от «22» мая 2018 г.)

Составитель:

Ефремова Ирина Владимировна, заведующий кафедрой режиссуры эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент.

Рецензенты:

Шедова Елена Викторовна, заведующий кафедрой искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент;

Гаранец Ирина Николаевна, заведующий кафедрой оперной подготовки и хореографии Белорусской государственной академии музыки, доцент.

УМК рассмотрен и рекомендован к утверждению:

*Кафедрой режиссуры эстрады
(протокол №8 от 05.04.2018);*

*Советом факультета музыкального искусства
(протокол №8 от 02.05.2018)*

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
1.1	Примерные тематические планы для студентов дневной формы обучения	6
1.2	Примерные тематические планы для студентов заочной формы обучения	12
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	15
2.1	Конспекты лекций	15
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	88
3.1	Планы практических занятий	88
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	103
4.1	Перечень вопросов по темам практических занятий	103
4.2	Вопросы к зачетам и к экзамену	111
4.3	Примерный перечень заданий по различным видам самостоятельной работы студентов (тестирование, реферат, круглый стол) для контроля управляемой самостоятельной работы (УСР)	120
4.4	Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов	124
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	131
5.1	Учебная программа	131
5.2	Основная литература	147
5.3	Дополнительная литература	149

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по дисциплине «**История искусства эстрады**» разработан в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утверждённого Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 г. № 167 и предназначен для студентов специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады» (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 «Искусство эстрады (режиссура)». Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике учебной программы по дисциплине «**История искусства эстрады**».

Цель УМК – реализация требований образовательных стандартов высшего образования РБ.

Задача УМК – оказание методической помощи студентам в систематизации учебного материала в процессе подготовки к текущим занятиям, а также при подготовке к формам контроля по дисциплине «**История искусства эстрады**».

Отличительной особенностью данного комплекса является его профильная направленность, учитывающая особенности специальности «Искусство эстрады» (по направлениям), направления специальности 1-17 03 01-04 «Искусство эстрады (режиссура)».

Структура УМК по дисциплине «**История искусства эстрады**» состоит из:

1. Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании кафедры *Пояснительной записки*, в которой сформулированы цель и задачи УМК, особенности структурирования учебного материала, а также даны примерные тематические планы для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-17 03 01 «Искусство эстрады», направления специальности 1-17 03 01-04 «Искусство эстрады (режиссура)»;

2. *Теоретического раздела*, в который вошли конспекты лекций и литература по теме каждой лекции;

3. *Практического раздела*, в который вошли планы-тезисы практических занятий;

4. *Раздела контроля знаний*, включающего в себя перечень вопросов по темам практических занятий, вопросы для подготовки к зачету и к экзамену, примерный перечень заданий (по различным видам самостоятельной работы студентов – тестирование, реферат, круглый стол) для контроля управляемой самостоятельной работы (УСР), а также критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов;

5. *Вспомогательного раздела*, состоящего из учебной программы и списка литературы (основной и дополнительной).

Содержание и структура УМК рассмотрены и одобрены на заседании кафедры режиссуры эстрады ФМИ (протокол №8 от 05.04.2018 г.) и Совета ФМИ (протокол № 8 от 05.04.2018 г.).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3 курс

6 семестр

ФМИ (гр. 316 а/р)

(начало курса)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические		
1.	Введение	2			
2.	Тема 1. Истоки возникновения эстрады: от Античности до XIX века.	2			
	Раздел I: XIX столетие. Становление эстрады.				
3.	Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Народные ярмарки и праздничные гулянья.	2			
3.1.	Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Садово-парковая эстрада.		2		
3.2.	Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Всемирные выставки.		2		
4.	Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений. Роль малых заведений в формировании эстрадного искусства.	2			
4.1.	Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений. Многообразие жанров концертных программ в увеселительных заведениях.		2		
4.2.	Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений. Чарльз Мортон и его роль в развитии варьете-программ в Англии.		2	2	круглый стол
5.	Тема 4. Эстрада и театр. Появление танцевальных клубов во Франции и Англии.	2			
5.1.	Тема 4. Эстрада и театр.		2		

	Возникновение оперетты. Творчество Жака Оффенбаха.				
5.2.	Тема 4. Эстрада и театр. Деятельность театров Парижа «Фоли Бержер» и «Мулен Руж».		2	2	круглый стол
6.	Тема 5. Эстрада и клуб. Сближение театра с клубом в Англии и Франции.	2			
6.1.	Тема 5. Эстрада и клуб. Клубные кабаре в Европе.		2		
6.2.	Тема 5. Эстрада и клуб. Клубная культура в России.		2	2	круглый стол
Всего		12	16	6	Зачет

Утверждено на заседании
кафедры режиссуры эстрады
Протокол № 8 от 05.04.2018

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4 курс
7 семестр
ФМИ (гр. 416 а/р)
(продолжение 3 курса 6 семестра)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические		
	Раздел II: XX столетие. Развитие эстрадного искусства.				
7.	Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.	2			
7.1.	Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.	2			
7.2.	Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.	2		2	тестирование
8.	Тема 7. Кабаре и театры-миниатюр. Развлекательные заведения Петербурга и Москвы в начале XX века.	2			
8.1.	Тема 7. Кабаре и театры-миниатюр. Возникновение и деятельность Ленинградского театра эстрады и миниатюр под руководством Аркадия Райкина.	2			
8.2.	Тема 7. Кабаре и театры-миниатюр. Творческий портрет Аркадия Райкина.		2		
8.3.	Тема 7. Кабаре и театры-миниатюр. Эстрадные театры в Европе в XX веке.		2		
8.4.	Тема 7. Кабаре и театры-миниатюр. Эстрадные театры в Польше в XX веке.		2	2	круглый стол
9.	Тема 8. Развлечения в России и	2			

	Европе в XX веке. Увеселительный сад «Буфф» (Санкт-Петербург)				
9.1.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Выставки достижение народного хозяйства (Москва).		2		
9.2.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Европейские фестивали и карнавалы, рождественские ярмарки.		2		
9.3.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Парки развлечений.		2	2	круглый стол
Всего			12	12	6

Утверждено на заседании
кафедры режиссуры эстрады
Протокол № 8 от 05.04.2018

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 курс

8 семестр

ФМИ (гр. 416 а/р)

(продолжение 4 курса 7 семестра)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические		
10.	Раздел III: Выдающиеся мастера эстрадного искусства XX столетия.				
10.1.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Музыкальная эстрада. Вокалисты и барды.	2			
10.2.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Музыкальная эстрада. Инструменталисты, композиторы и дирижеры.	2			
10.3.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Музыкальная эстрада. Вокально-инструментальные ансамбли.	2			
10.4.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Разговорная эстрада.		2		
10.5.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Танцевальная эстрада.		2		
10.6.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Клоунада и пантомима		2	2	защита реферата
11.	Тема 10. Эстрада Беларуси: предпосылки возникновения и периодизация. Значение деятельности Энди Розмана в развитии белорусской эстрады.	2			
11.1.	Тема 10. Эстрада Беларуси. Мастера белорусской эстрады.		2	2	защита реферата
12.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: вокалисты.	2			
12.1.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: вокалисты.	2			
12.2.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: инструменталисты, композиторы и дирижеры.		2		
12.3.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады.		2	2	защита

	Музыкальная эстрада: вокально-инструментальные коллективы, мастера эстрадного танца.				реферата
Всего		12	12	6	Зачет

Утверждено на заседании
кафедры режиссуры эстрады
Протокол № 8 от 05.04.2018

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

4 курс

8 семестр

ФЗО (гр. 416 а/р)

(начало курса)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов
		Лекции
1.	Введение	2
2.	Тема 1. Истоки возникновения эстрады: от Античности до XIX века.	2
	Раздел I: XIX столетие. Становление эстрады.	
3.	Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения.	2
4.	Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений.	2
Всего		8

Утверждено на заседании
кафедры режиссуры эстрады
Протокол № 8 от 05.04.2018

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5 курс

9 семестр

ФЗО (гр. 516 а/р)

(продолжение 4 курса 8 семестра)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля
		Лекции	Практические	
	Раздел II: XX столетие. Развитие эстрадного искусства.			
5.	Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.	2	2	
6.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке.		2	
6.1.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке.		2	
Всего		2	6	Экзамен

Утверждено на заседании
кафедры режиссуры эстрады
Протокол № 8 от 05.04.2018

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5 курс
10 семестр
ФЗО (гр. 516 а/р)
(продолжение 5 курса 9 семестра)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
		Практические	Форма контроля
	Раздел III: Выдающиеся мастера эстрадного искусства XX столетия.		
7.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР	2	
7.1.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР	2	
8.	Тема 10. Эстрада Беларуси: предпосылки возникновения и периодизация. Мастера белорусской эстрады.	2	
9.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады.	2	
Всего		8	Зачет

Утверждено на заседании
кафедры режиссуры эстрады
Протокол № 8 от 05.04.2018

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Планы-конспекты лекций по дисциплине «История искусства эстрады».

3-й курс 6-й семестр

Занятие №1

Тип занятия: лекция

Введение:

1. Значение учебной дисциплины «История искусства эстрады».

Процесс подготовки специалистов в области искусства эстрады направлен на овладение студентами знаниями и умениями, которые позволят им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

«История искусства эстрады» является одной из основных теоретических дисциплин для студентов, изучающих режиссуру эстрады. В рамках данной дисциплины осуществляется формирование представлений о закономерностях и особенностях развития искусства эстрады на разных исторических этапах, вырабатываются навыки поиска, отбора и анализа информации по теории и истории эстрадного искусства, закладываются умения для дальнейшего использования знаний в профессиональной творческой деятельности.

2. Цель и задачи учебной дисциплины «История искусства эстрады».

Цель дисциплины – представить целостную картину формирования, становления и развития искусства эстрады.

Основные задачи дисциплины:

- Представить ретроспективу развития искусства эстрады;
- Дать теоретические обоснования сущности искусства эстрады;
- Сформировать представление о многообразии жанровых разновидностей на эстраде;
- Охарактеризовать специфику исполнительского искусства в различных жанрах;
- Познакомить студентов с выдающимися мастерами эстрадного искусства прошлого и современности.

3. Связь учебной дисциплины «История искусства эстрады» с другими учебными дисциплинами профессионального цикла.

В рамках учебной дисциплины «История искусства эстрады» происходит подготовка фундаментальной базы высокопрофессиональных кадров, которые способны на современном уровне осуществлять режиссерскую, продюсерскую, исполнительскую и педагогическую деятельность. Учебная дисциплина «История искусства эстрады» тесно взаимосвязана с другими дисциплинами профессионального цикла – «История искусств», «Режиссура эстрадных зрелищ», «Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Музыка в зрелище», «Основы классической режиссуры и мастерства актера» и др.

Эта взаимосвязь призвана способствовать созданию благотворной почвы для получения студентами новых знаний в области режиссуры эстрады, расширения их кругозора, профессиональной эрудиции и компетентности.

4. Основные признаки эстрады и ее связь с театральным искусством. Главные характеристики эстрадного произведения: лаконичность, синтетичность, оригинальность, актуальность. Морфологическая структура искусства эстрады (роды, жанры, поджанры): музыкальные (вокальные и инструментальные), танцевальные, оригинальные (в том числе цирковые), разговорные и т.д.

Эстрадное искусство (от фр. *estrade* — помост, возвышение) — синтетический вид сценического искусства, объединяющий малые формы драмы, комедии, музыки, а также пение, художественное чтение, хореографию, эксцентрику, пантомиму, акробатику, жонглирование, иллюзионизм и т. д. Несмотря на свою интернациональную природу, сохраняет народные корни, которые придают ему особую национальную окраску. Эстрадное искусство ориентируется на самую широкую аудиторию и, прежде всего, опирается на мастерство исполнителей, на их технику перевоплощения, умение создавать лаконичными средствами эффектную зрелищность, яркий характер. Для эстрадного искусства типичны злободневность, сочетание в лучших образцах развлекательности с серьезным содержанием, воспитательными функциями, когда веселье дополняется разнообразием эмоциональной палитры, а подчас и социально-политической, гражданской патетикой.

Сложность исследования произведений эстрады, а также выработки методологических подходов к их созданию обусловлена тем, что она в целом представляет собой конгломерат различных искусств. В ней синтезируются актерское мастерство, инструментальная музыка, вокал, хореография, живопись (например, жанр «художник-моменталист»), В этот синтез искусств вклинивается спорт (акробатические и гимнастические номера) и наука (среди эстрадных жанров есть математический номер — «живая счетная машинка»). Более того, существуют жанры эстрады, основанные на трюковой составляющей, которая требует проявления уникальных способностей и возможностей человека (например, ряд эстрадно-цирковых поджанров, гипноз, психологические опыты). Множественность выразительных средств, их неожиданные и необычные сочетания в различных синтетических формах на эстраде очень часто более разнообразны, чем в других зрелищных искусствах.

Несмотря на то, что эстраде свойственно многообразие форм и жанров, в целом ее можно подразделить на *три группы*:

- концертная эстрада (ранее называвшаяся «дивертисментная») объединяет все виды выступлений в эстрадных концертах;

- театральная эстрада (камерные спектакли театра миниатюр, театров-кабаре, кафе-театров или масштабное концертное ревю, мюзик-холл, с многочисленным исполнительским составом и первоклассной сценической техникой);

- праздничная эстрада (народные гуляния, праздники на стадионах, насыщенные спортивными и концертными номерами, а также балы, карнавалы, маскарады, фестивали и т.д.).

Арсенал жанров, которыми пользуется эстрада, так же широк и разнообразен, как мир сценического искусства. И все же обилие используемых эстрадой жанров обычно делят на *четыре группы*:

- разговорный (речевой): конференс, интермедии, художественное слово, эстрадные монологи, сценки, мелодекламации, фельетоны, пародии, скетчи, буриме, микроминиатюры (инсценированные анекдоты) и др.;

- музыкальный:

- а) вокальный – песня (в разных ее модификациях – народная, эстрадная, бардовская), городской и цыганский романсы, баллады, куплеты, частушки, музыкальные фельетоны, музыкальные пародии;

- б) инструментальный – оркестровые номера, инструментальные пьесы и т. д.;

- хореографический: танец (народный, характерный, эстрадный, степ и др.);

- оригинальный: звукоподражание, куклы, вентрология, тантомореска, акробатика, гимнастика, пантомима, фокусы, художественный свист, имитация (или звукоподражание), жонглирование, клоунада, а также другие цирковые и спортивные номера.

Занятие №2

Тип занятия: лекция

Тема 1: *«Истоки возникновения эстрады: от Античности до XIX века»*

Вопросы для обсуждения:

1. «Театр разнообразий».

Область развлекательного художественного исполнительства и отдельные ее направления назывались по-всякому. Получилось, что возникшая несколько тысячелетий назад, эта сфера культуры так и не имела общего устоявшегося имени. Но в 1720 году один из небольших парижских развлекательных театров был назван его владельцем «Театром варьете» (т.е. «Театром разнообразий»). Репертуар его был действительно разнообразным: водевили, легкие комедии.

Постепенно название этого театра стало превращаться в понятие. И подобные театры, и рестораны с концертной программой, и некоторые клубы стали именоваться «варьете-заведениями». А уже в следующем, XIX веке, вся сфера зрелищных учреждений такого рода во Франции и некоторых соседних странах получила общее название «варьете». Буквальный перевод этого слова с латинского и французского на русский язык означает не только «разнообразие», но и «пестроту», «чередование», «смесь», даже «мешанину».

Артур Меллер ван ден Брук (1876-1925) – немецкий писатель, переводчик, публицист – утверждал, что варьете насчитывает уже несколько тысячелетий,

начиная с обезьяноподобного человека, веселящегося при дурацких выходках.

2. Признаки эстрадного искусства в Античности: Древняя Греция, Древний Рим.

Известно, что Древняя Греция была страной с высоким уровнем своеобразной культуры, когда боги и цари, объединяясь, определяли смысл человеческой жизни, и в том числе характер развлечений. Напрямую этой стороне бытия покровительствовал Дионис, а в греческих развлечениях сосуществовали необузданный разгул и веселая шутовская игра. Среди участников этих игр некоторые лица выделялись особой одаренностью и умениями, что позволяло им предводительствовать не только в массовых развлечениях, но и возвышало их до лично значимой фигуры.

В Древнем имперском Риме комедии в театрах и уличные развлечения отличались грубоватой гротескностью и непристойностями. Бродячие мимы исполняли интермедии на темы городского быта, супружеских измен и т.п. Действие интермедий прерывалось также бродячими циркачами – акробатами, волшебниками (иллюзионистами), пожирателями огня, мастерами хождения на ходулях, танцами и сценами драк. И в целом зрелища Древнего Рима отличались жестокостью.

3. Импровизационность как одно из качеств эстрадного искусства в итальянских комедиях дель арте, французских водевилях и фарсах.

Только приход христианства сменил укоренившийся культ развлечений у всех народов.

В Германии религиозные праздники – Рождество, Пасха, Троица – отмечались с внесением в них драматического действия. Эти мистерии делались все более и более земными. В церковные представления начали привлекаться иокуляторы, миннезингеры, которые любили женщин, вино, шпагу, пробуждая в народе мысль, что есть другая жизнь и, соответственно, другое искусство. Однако, по мнению Меллера-Брука, первый этап этой истории остановился на мистериях и карнавалах, что развлекательность не перешла в высшую поэтическую форму.

Меллером-Бруком особо отмечается импровизация в итальянских комедиях дель арте, во французских водевилях и фарсах, Испанию он считает страной танца, а в Англии, по мнению исследователя, искусству развлечений еще в XVI столетии удалось достичь баланса между религией и земными радостями, «развлекательность становится умным искусством с характерами из плоти и крови».

Малые формы издревле тянулись к высокому уровню исполнительского искусства, при этом всегда неукоснительно сохранялись выработанные веками признаки будущей эстрады – открытость, неожиданность, разнообразие.

Раздел I. XIX столетие. Становление эстрады.

Занятие №3

Тип занятия: лекция

Тема 2: Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Народные ярмарки и праздничные гулянья

Вопросы для обсуждения:

1. Сельская и городская праздничная культура

Все развлечения под открытым небом отличаются тем, что общение собравшихся на воздухе людей связано с окружающим простором, не ограниченным теснотой сооруженных помещений, и нередко соседствует с живой природой.

Но издавна развлечения в открытом пространстве стали соединяться не только с формами праздничного досуга, но и деловой озабоченностью – ритуальными моментами, торговлей и т.п.

Как известно, ярмарка – это ежегодная изобильная рыночная торговля в определенные дни, обычно посвященная какому-то празднику (сельскохозяйственному, религиозному, гражданскому). А раз праздник, значит все атрибуты праздника должны быть налицо.

Безусловно, рыночная торговля – это театр, где импровизационно разыгрывается пьеса с никому не известным финалом. На каждом шагу продаются забавы-затеи. Тут и пишалки «уйди-уйди», и «»тещины языки», и шары-раскидаи в резиночках, и глиняные свистульки, и разные колокольчики.

2. Ярмарочные балаганы, акробатика, дрессура, музыканты-виртуозы, затейники

Конец XVIII – начало XIX века были временем расцвета простейших синтетических соединений в сфере народных развлечений. Если дрессура животных, то обязательно с комическими словесными комментариями. Если игра на народных струнных инструментах, то с элементами жонглирования или акробатики. Если выступление с куклой Петрушкой, то словесная импровизация в диалоге с публикой обязательна.

Как бы внутри ярмарочных и праздничных гуляний всегда возникал мир театров-балаганов, соединенных с затеями разного рода. Их соседство с торговлей, аттракционами, хмельным весельем создавало своеобразную атмосферу представлений. Отмечается даже наличие театральной техники в крупных балаганах, где шли обычно патриотические пьесы. Исполняемые произведения были рассчитаны на восприятие его самыми разными слоями общества. Несложный, понятный, подчас грубоватый юмор, достаточно элементарные чувства, лежащие в основе сюжетов и текстов, оказывались по-своему интересными и простолюдину, и человеку вполне эрудированному.

Остановимся на разговорном жанре, потому что в условиях площадных праздников остроумное слово оказывалось самым притягательным средством

для привлечения внимания публики.

3. Развитие разговорного жанра в рамках народных ярмарочных и праздничных гуляний

Многие зазывалы (под этим мы подразумеваем предтечу конференсье, ведущих, затейников, кабаре-театров), привлекающие публику для просмотра представления, пользовались имиджем «деда-весельчака», который не только выступал с монологами-зазывалами, но и разыгрывал диалоги с публикой или даже целые интермедии.

Стихотворные или театрализованные зазывалы привлекают внимание, возбуждают интерес собравшихся к какой-то затее, выступлению артиста-умельца, но сам акт искусства в атмосфере ярмарочной суеты может состояться только при определенных условиях его построения (сегодня мы бы сказали «режиссерского решения»).

Занятие 6

Тип занятия: лекция

Тема 3: Эстрада под крышами увеселительных заведений. Роль малых заведений в формировании эстрадного искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Малые заведения: пабы, трактиры, корчмы.

Развлекательному искусству стало холодно, неудобно и безденежно под открытым небом, особенно в осенне-зимнюю пору. Артистам надо было искать себе круглогодичное прибежище с постоянным заработком. Работы под крышами балаганов и выставок всем не хватало. Так искусство легких жанров (точнее легко воспринимаемых жанров) породнилось с заведениями, связанными с питанием, угощением, лакомством, праздничным застольем.

С подъемом ремесленничества, расширением торговых контактов, промышленного производства, с развитием наземного транспорта резко возросло число путешествующих. Понадобились постоянные дворы, станции для смены лошадей, отели. Хозяева заботились о привлекательности таких заведений, обеспечивая чистоту, порядок, удобную мебель, приличную посуду и предупредительное обслуживание. А если кто-то из хозяйской семьи мог развлечь гостей пением или танцем, то престиж такого заведения еще больше возрастал.

Сегодня уже никто не может точно определить, кто сделал шаг навстречу друг другу – содержатели заведений, где можно было перекусить, выпить, посидеть с друзьями, или артисты-умельцы, которых не устраивала сезонная работа под открытым небом. Может быть «живая музыка» впервые возникла в корчмах и чардах Восточной Европы, а пение – во Франции и Италии. Но это всего лишь предположение.

Богатые русские трактиры, стремясь поразить посетителей широтой своей деятельности, приглашали иностранных исполнителей – немцев, итальянцев

или вездесущих цыган.

Все многочисленные заведения общественного застолья подразделяются на небольшие заведения «малых форм» и основательные, «крупномасштабные», рассчитанные на людей, имеющих финансовые возможности для их посещения. Малые, в свою очередь, можно поделить на закусочные, бистро, кафетерии быстрого обслуживания в обеденное время и вечерние часы, ресторанчики, пивные пабы.

Пабы возникли в Англии несколько столетий назад как придорожные гостиницы, где можно было выпить, закусить и переночевать. Возникла практика семейного пивоварения с приглашением гостей. Так «семейный очаг» превращался в дом для публики – «паблик хаус», или попросту в паб. Потом владельцы стали брать за пиво деньги, что позволяло им обустроить помещение. При этом они стремились к разнообразию интерьеров, к использованию мебели и убранства различных исторических эпох. Еще одно отличие пабов от других видов подобных заведений, в них пускали женщин. Также остановимся на фигуре бармена, который по долгу службы вступал с гостями паба в добродушную пикировку, что создавало атмосферу раскованности и свободного общения. По сути, бармен – тот же артист разговорного жанра, от обаяния и находчивости которого зависела популярность заведения.

2. Возникновение во Франции кафе-шантанов.

Но наиболее удобным пристанищем для камерного развлекательного искусства суждено было стать маленьким французским кафе. К трем причинам ухода артистов под крышу (непогода, неорганизованная публика и ее неплатежеспособность) прибавился рост числа желающих проявить свои таланты, и для дебютов наиболее подходили маленькие кафе с программами исключительно музыкальной направленности.

Хозяева кафе приоритетным считали застолье, а не художественную программу, в связи с чем для артистических выступлений отводилось мизерное пространство, не позволявшее исполнять ничего, кроме песен и музыки. Такие кафе стали называться кафе-шантанами, что значило «кафе, где поют».

Нужно отметить отсутствие в программах тех жанров, которые по чисто техническим причинам не могли проявить себя в условиях маленьких помещений. Ни танец, ни акробатика, ни пантомима не помещались на крошечных подиумах, если таковые вообще имелись. Не говоря уже о том, что использование самых скромных элементов сценографии преследовалось по закону. Городские власти осуществляли строгий контроль за сохранением монополии королевских драматических театров на сценическое искусство. Выступающим в кафе было строго запрещено носить костюмы, даже отдаленно напоминающие театральные, использовать реквизит. Так, например, ношение трости или пристегивающегося воротничка облагалось штрафом в 25 франков. Но самое главное, кафе-артистам не разрешалось кого-либо изображать, вести

диалоги с партнерами.

3. Легализация сценического искусства в условиях малых увеселительных заведений.

Следующий ход в развитии кафе-концертных форм сделали предприниматели. В кафе стали возникать приличные подмости для выступающих, и чтобы не потерять прибыль из-за сокращения посадочных мест, стали расширяться площади самих залов. Кафе реконструировались, строились заново, приобретались более вместительные помещения, заодно оснащались неким оборудованием сами подмости. Еще большее внимание стали уделять архитектуре зданий и эстетике интерьера.

1867 год получил титул «года революции во французском кафе-шантане». Директор кафе «Эльдорадо» господин Лорж ангажировал известнейшую драматическую актрису Корнелию для выступлений после окончания спектаклей. Не нарушая законов, одетая в вечернее платье, мадмуазель Корнелия с триумфом читала классические монологи. Директор испытывал серьезное противодействие властей, но вся пресса поддержала это начинание, требуя дать свободу действий кафе-шантанам. И в 31 марта 1876 года управляющий театрами господин Камилл Дусе пожаловал кафе-шантанам право «использовать костюмы, играть пьесы, ставить танцевальные и пантомимические (акробатические) интермедии». Большие зимние кафе все чаще стали называть «кафе-концертами» или сокращенно «каф-консами».

С разрешением театрализованных концертных выступлений резко возросла конкуренция не только среди заведений, но и среди исполнителей, ведь на смену дебютантам, которые выступали бесплатно, и полупрофессионалам, демонстрирующим свои умения за небольшую плату, в кафе начали работать профессиональные артисты.

Можно сказать, что тогда и был заложен фундамент профессионального синтетического искусства открытых подмостков. Именно французы заложили основу зримого пения, когда слушателям хотелось не только слушать, но и видеть артиста.

Реформа 1867 года обернулась поистине революцией в области искусства. Теперь можно было петь не только от своего имени, но и от имени лирического или комедийного персонажа. Появился термин «театрализованная шансонетка», что в переводе с французского означало «песенка с жестами, жестикуляцией». Каждый из певцов выступал в своем образе, со своим репертуаром и в своем жанре, который в кругах любителей пения назывался по имени исполнителя. Арман Дранем выступал с комическими номерами, Пьер-Поль Полен создал образ наивного старого солдата-служаки, Феликс Майоль, прозванный «Принцем песни» был певцом лирического направления.

Конец века во Франции был ознаменован сближением искусства открытых подмостков и театра.

4. Появление ресторанов-варьете в Англии.

В Англии в середине XIX столетия стали появляться рестораны-варьете, которые достаточно быстро распространились по всей Европе. В начальный период своей деятельности они получили название «мьюзик-холлов», которое закрепилось на некоторое время за заведениями такого рода. Что же представляли собой первые английские мьюзик-холлы? В гостиничном ресторанном зале после ужина столы быстро очищались от использованной посуды, постояльцам предлагались напитки, а на небольших открытых подмостках начинали концерттировать артисты.

Кстати, в Англии тоже достаточно длительное время действовал закон, запрещающий использовать на эстраде зрелищные жанры, напоминающие о театре. Но эти строгие ограничения были отменены в 1843 году, почти на четверть века раньше, чем во Франции. Поэтому программы в музыкальных залах отелей сразу оказывались более разнообразными. Тем более цирковые номера вообще не подвергались запретам, ведь цирк не ассоциировался с высоким искусством театра.

Занятие №9

Тип занятия: лекция

Тема 4: Эстрада и театр. Появление танцевальных клубов во Франции и Англии.

Вопросы для обсуждения:

1. Предпосылки появления танцевальных клубов.

На ярмарках, в садах и парках, в кафе и ресторанах обычно выступали солисты и малые группы артистов, состоящие из двух-трех человек. Изредка играл небольшой инструментальный ансамбль и танцевала группа и четырех-пяти танцовщиц. Театрального типа сцена оказывалась весьма невыразительным фоном для одного певца или пары акробатов. Что же оказывалось наиболее желанным и возможным для демонстрации в развлекательном театре? Безусловно, групповые, массовые. Зримо воспринимаемые произведения, хорошо вписываемые в пространство сцены. В первую очередь – танцевальные, пантомимические, акробатические группы, массовые театральные эпизоды, вокальные ансамбли и хоры, оркестры.

Первое место на сцене уверенно удерживалось танцем, в основном динамичным, смелым, остро ритмичным, шаловливым.

Именно танец, благодаря своей динамике и возможности самовыражения, оказался видом любительского искусства, наиболее доступным для широких народных масс и самым популярным среди молодежи. Танцующие в залах и на танцевальных площадках нередко становились также своего рода актерами: и лица высших сословий, находящиеся в строгих рамках установленных танцевальных движений и правил хорошего тона, и исполнители народных танцев, свободных от подобных условностей, дающих возможность импровизации, озорству и в некоторой степени хулиганству.

2. Появление танцевальных клубов и залов во Франции.

Франция оказалась в авангарде процесса публичного танца. На окраинах Парижа, других больших городов середины XIX века возникло множество танцевальных клубов и залов. Тот же Монмартр, являвшийся до 1860 года пригородной парижской деревней, дал приют массе кабачков особого рода. Они «специализировались» не только на посетителях богемного стиля – людях искусства и их приспешниках – здесь проводили свой досуг прачки и мусорщики, проститутки и мошенники; здесь между ними царили равенство и взаимная приязнь. Они удовлетворялись простыми жизненными радостями – веселым, грубоватым общением, немудреным застольем, земной любовью и танцами.

3. Рождение во французских танцевальных клубах сценического танца. Ла Гулю и Валентин Бескостный.

В 1840-е годы весь мир охватила «эпидемия польки». Эротический, жизнелюбивый танец стал теснить церемонность и благонравие танцев, основанных на этикетных взаимоотношениях партнеров. Именно поэтому полька стала самым модным танцем. В след за «обычной» полькой появилась «полька-риск», которую танцевали без нижнего белья.

Здесь же, на Монмартре, и появился канкан, который поначалу был весьма эксцентричным, даже нецензурным, а в последствие стал блистательным, зажигательным, красивым танцем, получившим «права гражданства» на опереточных и на ресторанных подмостках, хотя в танцевальных залах он выглядел не так, как на сцене.

Исследователи начала «золотого века» мировой эстрады отмечают два имени – Луизу Вебер, выступавшую под псевдонимом Ла Гулю, и ее постоянного партнера Валентина Бескостного. Они выделялись не только блестящим, виртуозным владением техникой, но и были одарены актерским талантом, что позволило им стать профессиональными варьете-танцовщиками и выступать в знаменитом «Мулен Руж».

Итак, во французских танцевальных клубах и залах произошло событие поистине историческое. Здесь из среды бытового танца выделился и получил распространение танец сценический.

4. Английские мюзик-холлы и их роль в развитии искусства эстрады.

Переместимся в Лондон и обратимся к мюзик-холлам – зрелищным театрам, называемым лондонцами «дворцами варьете». В их залах стих звон посуды, атмосфера приблизилась к театральной. В именитых лондонских мюзик-холлах – «Аламбре», «Ампире», «Тивали», «Театре-варьете», «Вестон мюзик-холле» – достаточно долго продолжалась традиция концертная, а не театральная, подкрепленная лишь сценографическими изысками.

Конец увлечениям классической хореографией на сценах мюзик-холлов положило ревю – обозрение, выстроенное по своей логике, где самостоятельно значимые номера подчинены тематическому или сюжетному стержню.

Англичане любили и оперетту, и балет, а ревю-спектакли объединяли и то, и другое. Кстати, ревю было завезено в Лондон из Парижа, который стремительно стал опережать в поисках новых форм английских коллег. В развлекательных заведениях Англии, где шли концертно-театральные программы, вскоре был введен запрет на продажу в самом зрительном зале напитков, закусок, табака. Правда, это не касалось параллельно существовавших ресторанов-варьете с музыкой и пением.

5. Творческая деятельность выдающихся представителей эстрадного искусства Лидии Томпсон, Гарри Рейлфа (Литла Тича) и Мари Ллойд.

Наступала эпоха варьете-танца, пышной сценографии, и единого действия – тематического или сюжетного.

Как обязательный жанр варьете-театров утвердился женский балетный ансамбль. Балетные композиции подобных ансамблей до сих пор основываются на идеальной синхронности движений всех танцовщиц и на линейности танцев относительно зрительного зала. История сохранила имя Лидии Томпсон, которая создав женскую танцевальную группу, объездила со своими «британскими блондинками» буквально весь мир. В балетных ансамблях мюзик-холлов тем временем происходила смена приоритетов, девушки уже не должны были профессионально танцевать, единственным требованием являлась их внешность.

Кроме женских хореографических ансамблей рождающемуся мюзик-холлу понадобились и цирковые группы. Такие коллективы стали выступать даже с небольшими сюжетными номерами, построенными на трюках именно в том жанре, которым в совершенстве владели исполнители.

Необходимость зримого воздействия на аудитории варьете-театров привела к приоритету жанров, связанных с пластической выразительностью красивого тела.

Именно зрелищность оказалась на первых порах одной из мощнейших притягательных сил для зрителя, поэтому вторым отличительным признаком зрелищного варьете-театра была пышная и оригинальная сценография, которая соответствовала и архитектуре здания. Обосновываясь в старых театральных зданиях английские и французские мюзик-холлы были вынуждены подчиняться условиям традиционного театра. Само здание с большой сценической площадкой, занавесом, оркестровой ямой подразумевало фронтальное по отношению к зрительному залу построение мизансцен, ограничивало свободное общение со зрителями, создавая зависимость артистов от техники сцены. В спектаклях-обозрениях предусматривалась многократная смена декораций, и только оснащенная техникой сцена могла обеспечить быструю перемену оформления. Основная площадка изменяла свой облик для следующего аттракциона, когда солист, выступающий без сопровождения балета, пел или разговаривал со зрителями на авансцене. Публика пребывала в состоянии полного удовлетворения, любясь поразительными по красоте

павильонами с лепными деталями, костюмами, световыми и техническими эффектами. Особое внимание постановщиков сосредоточилось на сценографическом решении пролога и финала, на эффектных появлениях популярных исполнителей. На фоне роскошных интерьеров и изысканной сценографии выступали артисты, владеющие почти цирковой эксцентрикой.

Праотцом современного эксцентризма можно считать Гарри Рейлфа, выступавшего под именем Литл Тич – Маленький Тич (1867-1928), – английского комика мюзик-холлов и танцора, рост которого составлял всего 137 см.! Литл Тич был известен своим акробатическим и комедийный танцем Big-Boot, который он исполнил в Европе и в котором он носил сапоги с подошвой 71 см. в длину! Он отменно владел словесным юмором, разговаривал с публикой на шести языках, с успехом изображал персонажей различных сословий. Он мог держать внимание публики в течение часа, а потом выходить еще на десять вызовов и бисировать.

Самая популярная комедийная певица Британии – Мари Ллойд. Неприукрашенная вульгарность ее выступлений как бы свидетельствовала о ее происхождении из народной среды. О ее популярности свидетельствует тот факт, что после кончины в последний путь ее провожал весь Лондон, магазины закрылись, движение остановилось.

К середине XIX столетия во Франции, и главным образом в Париже, наиболее распространенными формами развлекательного досуга оказались кафе-шантаны и кафе-концерты (кафе, где давались концерты). Наиболее крупные из кафе-концертов стремились к более театральным условиям деятельности – наличию оборудованной сценической площадки, комфортному размещению зрителей, необходимому штату административных, технических и творческих сотрудников. Увеличенные размеры сцены позволяли насыщать программу номерами с большим количеством участников, а также использовать яркую сценографию.

Занятие №12

Тип занятия: лекция

Тема 5: Эстрада и клуб. Сближение театра с клубом в Англии и Франции.

Вопросы для обсуждения:

1. Предпосылки к возникновению клубов. Английские клубы, поворот к словесному творчеству.

Еще в конце XVII века в Англии зародились клубы, где наряду с кофейнями и тавернами происходило свободное общение более демократичных слоев населения.

К началу XIX века роль клубов еще более возросла, они стали закрытыми заведениями со строго контролируемым составом членов, своим уставом и солидными вступительными взносами. Помещались клубы в специально оборудованных, хорошо обставленных апартаментах, предоставляя своим

членам комфорт во всем.

Предпосылкой к возникновению клубов послужило желание людей найти себе товарищей по интересам, пристрастия и чудачествам. Появлялись клубы коллекционеров, любителей определенных музыкальных произведений, клубы игроков, толстяков, «двойников», клубы любителей шуток и юмора. Что касается последних, то стоит отметить, что юмор в них не всегда носил легкий, безобидных характер. Это была уже открытая ирония, даже сатира, направленная на социальную и политическую жизнь в Европе. Так родилась новая форма варьете-искусства, взрастившая будущих артистов разговорного жанра.

2. Французские кабаре-клубы «Ша Нуар» и «Мирлитон» и их значение в развитии эстрадного искусства.

Во Франции появлялись свои клубы. В небольших помещениях («кабачках») посетители размещались за столиками, на которых появлялось кое-что из съестного и напитков. Читались стихи и баллады, исполнялись песенки и пародии. Люди шутили и смеялись, рассуждали о жизни. Так родилось кабаре.

Первым артистическим клубом-кабаре стал «Ша Нуар». Он был открыт в 1881 году Родольфо Сали, многогранно одаренным художником, поэтом и актером-разговорником. Вначале клуб обосновался в бывшей мастерской Сали у подножия Монмартра. Само помещение было выдержано в стиле Людовика XIII с цветными витражами, массивными деревянными столами и скамьями. Но стены были украшены самыми неподходящими вещами. Казалось, на них вешалось все, что попадалось под руку. Наверное, подобный «художественный беспорядок» исходил из самого стиля жизни богемного люда. За столиками встречались представители самых разных школ и пристрастий. Окружающая обстановка была связана с демонстрацией звучащих произведений. Непринужденно, как бы случайно, возникало чье-то пение, чтение стихов, пародирование. Кстати, именно этим свободным стилем отличался кабаретный клуб от более поздней формы – кабаретного театра.

3. Роль кабаретьера (клубного конферансье) в деятельности кабаре-клубов.

И все-таки стиль и характер деятельности того или иного кабаре прежде всего определялся личностью кабаретьера – хозяина и ведущего в одном лице. Два антипода – Родольфо Сали (кабаре «Ша Нуар») и Аристид Брюан (кабаре «Мирлитон») соперничали, хорошо осознавая полярно противоположный стиль своего общения с посетителями и всячески избегая его корректуры, ведь завсегда и ходили к ним именно из-за своеобразия их характеров и неповторимости атмосферы, ими созданной. И если стиль Сали отличался изысканной вежливостью, даже чопорностью, то в манере Брюана доминировала нарочитая грубость.

Клубный конферансье (кабаретьер) был вынужден стать мастером на все руки. Ему необходимо было сочетать в себе качества организатора,

предпринимателя и артиста разговорного жанра, причем артиста – эрудита в области всех видов и жанров искусств, в области политики, хорошо разбирающегося в психологии клубных завсегдатаев и к тому же способного сформировать и далее сохранять свой оригинальный образ – имидж, который является главной притягательной силой для посетителей.

У посетителей, собиравшихся под крышей любого клуба-кабаре, существовала потребность в более интеллектуальных развлечениях, чем созерцание женского балета или пышной сценографии в условиях мюзик-холла. Искусство кабаре – и песенки, и стихи, и музыка, – все было исполнено достаточно глубокого смысла и всегда оригинально по форме. Сюда приходили слушать веселых певцов «шансонье», посмеяться над острыми шутками конференсье, которые изощрялись в островах над политиками, правительством и даже над присутствующими.

4. Появление в клубах-кабаре жанра пародии.

Именно в кабаре появился жанр, которому суждено было стать одним из любимых интеллектуальных развлечений – пародия. С самых первых лет своего существования этот жанр разграничился на пародию-шутку и пародию-сатиру. Первая подшучивала над исполнительской манерой артиста, над тем, как он держался на эстраде, его интонацией, мимикой, жестами. Второй, более острой, оказывалась пародия на автора, его пристрастия содержательного и формального толка, на претенциозность, на примитивизм и просто на неудачные опусы, которыми автор тем не менее гордился. Это была уже настоящая сатира, и дальнейшая история кабаретного искусства показала, что сатирическое направление стало доминировать, но вместе с тем нередко бывало гонимым.

Важно отметить, что клубная обстановка позволяла разнообразить ход вечера, в котором отсутствовал жесткий регламент и поощрялась всяческая импровизация.

4-й курс 7-й семестр

Раздел II. XX столетие. Развитие искусства эстрады.

Занятие №15

Тип занятия: лекция

Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады».

Характеристика жанровых разновидностей.

Вопросы для обсуждения:

1. Формулировки понятия «эстрада».

К концу XIX столетия область развлекательной культуры становится разнообразнее и совершеннее. Развлекательный фольклор сближался с профессиональным искусством, и таким образом расширялся круг жанров

исполняемых произведений, где, наряду с юмористической занимательностью, прочно заняла свою нишу серьезная любовная лирика и даже патетика, а сам юмор становился умнее и многограннее.

Практически невозможно отыскать в истории имя человека или некую группу лиц, впервые употребивших в России слово «эстрада» для обозначения всей сферы искусства, вплотную объединенного с собравшейся публикой. С 1897 года термин «эстрада» появляется в заметках журнала «Театр и искусство», где употребляется не столько в смысле возвышенного помоста, сколько обозначает разновидность искусства.

После 1917 года эстрада была признана революционным правительством «одной из самых широко действующих форм искусства». Так в декрете Совета Народных Комиссаров от 20 августа 1919 года указывалось, что «личное театральное имущество артистов театра, эстрады и цирка не подлежит национализации, а остается собственностью театральных, цирковых и эстрадных артистов». Журнальные заметки и статьи об эстраде становятся более обстоятельными и проблемными. В 1923 году на страницах журнала «Зрелища» были сформулированы основные признаки эстрадного номера: своеобразие, неожиданность, яркость, новизна, ловкость, выдумка.

И вот, наконец, в 1931 году в «Малой советской энциклопедии» довольно подробно раскрывается понятие «эстрада». «Эстрада – в широком смысле – область так называемых малых форм концертно-зрелищного искусства. Для эстрады наиболее характерны: несложность оборудования, кратковременность выступлений, малочисленность исполнителей, разнохарактерность искусств и жанров (пение, танец, музыка, декламация и т.д.), возможность быстрого отклика на общественно-политические темы дня...». Заметим, здесь впервые употреблено понятие «область искусства», названы виды и жанры искусств, входящие в эту область.

В 1934 году Большая советская энциклопедия немного отредактировала это определение, перечислением характерных черт эстрадного искусства, введением понятия «номер» как единицы измерения эстрадных произведений, определением цели воздействия на аудиторию. Второе издание Большой советской энциклопедии в 1957 году впервые определила эстраду как вид искусства. Однако эстрадное искусство не имеет общей, единой структуры, а вот каждый номер представляет собой завершенное произведение определенного вида (видов) искусства. Поэтому представляется, что в целом эстраду правильнее именовать или совокупностью, или областью особых жанров всех видов исполнительских искусств.

Последняя по времени энциклопедическая публикация расшифровывает понятие эстрады так: «Многожанровое сценическое искусство; объединяет музыку, танец, пение, разговорные жанры, номера с куклами, трансформацию, акробатику и другие цирковые и оригинальные жанры. Имеет ярко выраженную развлекательную функцию, что отнюдь не исключает содержательности. <...>

Ориентируется преимущественно на массовое восприятие. Обычно использует «малую» форму».

Занятие №16

Тип занятия: лекция

Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.

Вопросы для обсуждения:

1. Виды русской эстрады по Эрнсту Гюнтеру. Вторичные понятия эстрадного искусства.

Немецкий исследователь Эрнст Гюнтер в своей книге «История варьете» (1978 г.) заметил, что русская эстрада имеет два вида – академический, или классический, и «настоящую эстраду, которую можно приравнять к нашим варьете». Новые кабаре-формы вербального (словесного) юмора стали популярными во многих странах и не в последнюю очередь в России. Но веселое, пестрое варьете и не думало исчезать, оно сблизилось с кабаре, взаимно обогатив друг друга. Именно понятие «эстрада» объединило их.

Утвердились несколько вторичных понятий от общего понятия «эстрадное искусство»:

- концертная эстрада со сборными концертами, где сосуществовало серьезное и смешное, многозначительное и легкомысленное;
- филармоническая эстрада, в основном с произведениями классического наследия;
- симфоническая эстрада с концертами симфонических оркестров;
- литературная эстрада с исполнением артистами-чтецами произведений прозы и поэзии.

Мы не ошибемся, определив основным признаком эстрадного творчества в целом – открытость искусства, происходящего в едином пространстве, объединяющим артистов и публику.

2. Личность артиста эстрады и требования, предъявляемые к эстраднему исполнителю.

К личности артиста эстрады предъявляется много требований. Искусство эстрады более всего симпатизирует многогранным умельцам, достаточно убедительно владеющим двумя-тремя видами исполнительства. И все-таки самое большое богатство мастера – его личность. Это должен быть человек обаятельный, умный, творчески богатый. Душевное богатство человека – половина его таланта. Существует еще одно качество, присущее личностно богатым людям – чувство меры, умение регулировать свои эмоциональные порывы.

Занятие №17

Тип занятия: лекция

**Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады»
Характеристика жанровых разновидностей.**

Вопросы для обсуждения:

1. Эстрадные жанры и их эволюция.

Произведения малых форм развлекательного характера утвердились в условиях массовых праздников и ярмарок. Когда исполнители обрели «крышу над головой» (трактиры, кафе, рестораны, театры), условия для выступлений улучшились, но сами номера оставались прежними – краткими, динамичными, неожиданными.

По утверждению известного исследователя в области эстетики М.С. Кагана, долгие годы занимавшегося морфологией мира искусств, каждый вид искусства имеет свой собственный набор жанров.

Многие жанры имеют свой устоявшийся характер и признаки (в основном на филармонической эстраде), и сохраняются в неприкосновенности. Но нередко значительная их часть может обрести и чисто эстрадный характер. Во-первых, в результате более открытого общения с залом, более доверительного исполнения. Во-вторых, при соединении с другими видами искусства, которыми владеет артист. В-третьих, использованием видимых постановочных приемов (мизансценирования, светового оформления, реквизита и т.п.). Это способствует появлению особых исполнительских жанров. Особый исполнительский жанр – это отчетливо заявленный автором, а затем поддержанный и исполнителем, взгляд на содержание произведения в целом, а также на отдельные его фрагменты (эпизоды, обстановку, героев).

На рубеже XIX-XX веков к основным особенностям эстрады добавилась еще одна: обязательное присутствие в номере какого-либо вида (или видов) изящных искусств в профессиональном исполнении, т.е. дилетантизм начал уступать свое место профессионализму.

На эстрадных подмостках нашлось место всем основным видам искусства, проявляющим себя динамически во времени и пространстве. Это музыка, телесная пластика (пантомима, танец, акробатика), звучащее выразительное слово и их взаимные соединения (песня, театральное действие). И если вначале приоритетные места на эстраде занимали пение и танец, то затем авангардные позиции захватило слово – разговорное, спетое или сыгранное.

Постепенно, с ростом требований к исполнению произведений, словосочетание «эстрадное искусство» стало заменяться понятием «искусство эстрады», что подчеркивало утверждающийся более широкий спектр видов и жанров искусств, объединившихся на открытых подмостках.

2. Характеристика жанровых разновидностей эстрады.

Существуют эстрадные жанры, основанные исключительно на актёрском искусстве. Это, в основном, речевые жанры – монолог, фельетон, миниатюра,

скетч, пародия. И хотя они называются речевыми жанрами, артист в таком номере использует весь комплекс элементов актёрского мастерства — перевоплощается, действует, вступает в общение с партнёром, если он есть, и со зрительным залом и т. д. Кроме того, здесь, как правило, присутствует драматургическое построение, сюжет, предлагаемые обстоятельства.

Вместе с тем, на эстраде существует много жанров, основанных на проявлении какой-либо уникальной техники, на демонстрации трюков, когда сама по себе техника исполнения как такова, техническое мастерство из-за своей сложности является предметом искусства. В такого рода номерах может отсутствовать сюжетная линия, характеры персонажей. И хотя часто номер создаётся за счёт ассоциативных средств — музыки, костюма, света, — номер всегда исполняется от лица артиста в реальных обстоятельствах концерта, а не предлагаемых обстоятельствах, обусловленных сюжетом номера.

Для того, чтобы нашлось место актёрской игре, необходима драматургия номера. Только тогда возникает персонаж и можно назвать исполнителя актёром. Режиссёрский замысел и актёрская игра уводят номер из разряда технологичных и переводят его в разряд сюжетного эстрадного номера. История и опыт современной эстрады говорят, что ведущей тенденцией является сочетание театральной драматургии номера и актёрского искусства с виртуозностью технического мастерства. Одной из главных задач режиссёра эстрадного номера является соединение специфической технологии выразительных средств конкретного жанра с актёрским искусством и с созданием драматургии эстрадного номера.

Жанр определяет тип художественного произведения в единстве специфических свойств его формы и содержания. Он обобщает черты, свойственные определённым группам произведений искусства. Угол зрения автора на действительность, которая преломляется в художественном образе, и является жанром. По аналогии с драматургией, эстрадные номера подразделяются на определённые группы по общности их эмоционального адресата: комедийный номер, лирический номер и т. д. Как и в любом виде режиссёрской деятельности, на эстраде нельзя создать произведение искусства вне жанра. В намеренно упрощённом смысле это можно определить следующим образом: на какой тип эмоциональной реакции публики рассчитан номер. Другое значение понятия «жанр» на эстраде определяют выразительные средства, посредством которых создаётся художественный образ.

В практике эстрадного искусства под жанром подразумевают, прежде всего, объединение номеров по признаку общности выразительных средств, которыми пользуется актёр при создании номера. Выразительные средства эстрадного жанра являются как бы визитной карточкой номера.

Напомним, что жанровый арсенал эстрадного искусства широк и разнообразен. Среди используемых эстрадой жанровых групп выделяются:

- разговорные (речевые) жанры: конференс, интермедии, художественное слово, эстрадные монологи, сценки, мелодекламации, фельетоны, пародии, скетчи, буриме, микроминиатюры (инсценированные анекдоты) и др.;

- музыкальные жанры:

- а) вокальные – песня (в разных ее модификациях – народная, эстрадная, бардовская), городской и цыганский романсы, баллады, куплеты, частушки, музыкальные фельетоны, музыкальные пародии;

- б) инструментальные – оркестровые номера, инструментальные пьесы и т. д.;

- хореографические жанры: танец (народный, характерный, эстрадный, степ и др.);

- оригинальные жанры: звукоподражание, куклы, вентрология, акробатика, гимнастика, пантомима, фокусы, жонглирование, клоунада, а также другие цирковые и спортивные номера.

Остановимся на краткой характеристике выше указанных эстрадных жанров.

Разговорные жанры на эстраде – условное обозначение жанров, связанных преимущественно со словом: конференс, интермедия, сценка, скетч, рассказ, монолог, фельетон, микроминиатюра (инсценированный анекдот), буриме.

Конференс – это выступление на сцене, связанное с объявлением и комментированием номеров программы, а также текст такого выступления. Конференс бывает парный, одиночный, массовый.

Эстрадный монолог – это самостоятельный номер разговорного жанра, исполняемый одним актером, в котором он (актер) раскрывает свое отношение к событиям жизни, свое мировоззрение. Эстрадный монолог бывает сатирическим, лирическим, юмористическим. Отдельно выделяется эстрадный монолог в образе – сольное выступление артиста в определенном образе-«маске».

Эстрадный диалог – место действия и предлагаемые обстоятельства, как правило, реально идущий концерт. Отличительной особенностью является насыщенность текста репризами.

Эстрадный фельетон – жанр, наиболее публицистический из всех разговорных жанров, занимающий центральное место на эстраде, – это сатирико-публицистическое обозрение на злобу дня.

Интермедия – комическая сценка или музыкальная пьеса шуточного содержания, которая исполняется как самостоятельный номер.

Скетч (от англ. sketch – «эскиз, набросок, зарисовка») – маленькая сценка, где стремительно развивается интрига, где простейший сюжет построенный на неожиданных забавных, острых положениях, поворотах, позволяющие возникать по ходу действия целому ряду нелепостей, но где все как правило кончается счастливой развязкой. 1-2 действующих лица (но не более трех).

Миниатюра – на эстраде это наиболее популярный разговорный жанр, представляющий собой краткий злободневный устный рассказ с неожиданной остроумной концовкой.

Каламбур – шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по звучанию слов на обыгрывании звукового сходства равнозначных слов или сочетаний.

Буриме — шуточная игра со зрительным залом, когда из зала задаются рифмы и темы, а артист мгновенно импровизирует стихи на заданную тему и рифмы.

Реприза – самый распространенный и наиболее короткий разговорный жанр.

Пародия – это «произведение-насмешка» по мотивам уже существующего известного произведения. Для пародии характерно комедийное преувеличение в подражании, такое утрированно-ироническое воспроизведение характерных индивидуальных особенностей формы того или иного явления, которое вскрывает комизм его и при этом низводит его содержание. Амплитуда комического в пародийном номере, основанном на иронической имитации (подражании) как индивидуальной манеры, стиля, характерных особенностей и стереотипов оригинала, так и целых направлений и жанров в искусстве, достаточно широка – от остросатирического (уничижающего) до юмористического (дружеский шарж), – и определяется отношением пародиста к оригиналу. Распространенная на эстраде пародия может быть «разговорной», музыкальной, танцевальной.

В свое время к речевым жанрам примыкали декламации, мелодекламации, литмонтажи, «художественное чтение».

Каждый из названных выше речевых жанров имеет свои особенности, свою историю, структуру. Развитие общества, социальные условия диктовали выход на авансцену то одного, то другого жанра. Собственно «эстрадным» жанром можно считать лишь родившийся в кабаре конферанс. Остальные пришли из балагана, театра, со страниц юмористических и сатирических журналов. Речевые жанры, в отличие от других, склонных осваивать зарубежные новации, развивались в русле отечественной традиции, в тесной связи с театром, с юмористической литературой.

Точно зафиксированного перечня речевых жанров дать невозможно: неожиданные синтезы слова с музыкой, танцем, оригинальными жанрами (трансформацией, вентрологией и др.) рожают новые жанровые образования. Живая практика непрерывно поставляет всевозможные разновидности, неслучайно на старых афишах было принято к имени актера добавлять «в своем жанре».

Музыкальные эстрадные жанры делятся на вокальные и инструментальные.

Соединение в *эстрадном вокальном номере* музыки, слова, пения и

актёрского искусства является его характерной особенностью. Все элементы этого синтеза равным образом важны. Слабые вокальные данные нередко восполняются способностями к глубокому актёрскому «проживанию» материала.

Эстрадная песня на современной эстраде ведущий и самый широко распространённый жанр; притом, что главным выразительным средством жанра является вокал, эстрадное пение включает в себя и такие важные компоненты, как слово, актёрское мастерство и пластику эстрадного артиста – вокалиста. Таким образом, современная эстрадная песня создаётся комплексом выразительных средств. Баланс использования составных частей этого комплекса зависит от индивидуальности исполнителя, характера музыкально-текстовой основы песни, её поджанровой разновидности (лирическая, гражданско – патриотическая, баллада, шуточная песня и др.).

В эстрадном пении существуют поджанры — народное пение, романс, цыганское пение и др. Манера их исполнения отличается от чисто фольклорной или филармонической, как правило, они звучат в эстрадной обработке с соответствующей аранжировкой; в отдельный жанр выделилась авторская песня, где ведущее значение имеет текст, а не музыкальная основа.

Эстрадное пение включает в себя все без исключения музыкальные стили: классику, ретро, джаз, рок и т. д. Некоторые виды эстрадной песни могут исполняться в форме сюжетного (театрализованного) номера.

Вокально-эстрадная группа — по существу, как жанр является разновидностью эстрадного пения, но обладает рядом особенностей: исполнители одновременно выступают и как певцы, и как музыканты – инструменталисты, и часто как авторы музыки и текста исполняемого репертуара. Как правило, вокально-инструментальная группа придерживается какого – то определённого музыкального стиля и очень часто стремится создать свой собственный стиль, который является как бы визитной карточкой группы. В своих выступлениях активно использует балет, пантомиму, звуковые, световые и пиротехнические эффекты.

Куплеты — одна из наиболее доходчивых и популярных разновидностей музыкального вокального жанра. В коротких рифмованных четверостишиях куплетист стремится высмеять то или иное явление и высказать отношение к нему. При этом он должен обладать чувством юмора.

Вокальная (вокально-инструментальная) миниатюра получила на эстраде широкое распространение. Она нередко решается с помощью элементов театрализации как сценическая «игровая» миниатюра – с помощью пластики, костюма, света, мизансцен («театр песни»). Большое значение при этом приобретает личность, особенности таланта и мастерства исполнителя, который в ряде случаев становится «соавтором» композитора.

Сольное и ансамблевое *инструментальное исполнительство* выделено в отдельный эстрадный жанр, так как отличается рядом особенностей от филармонического инструментального исполнительства:

1. подбор исполняемого репертуара по преимуществу составляют эстрадные обработки небольших популярных классических произведений, сюиты и фрагменты из оперетт и мюзиклов, сюиты из музыки к фильмам, попури на темы популярных песен и танцевальных мелодий и др;
2. необычный, по сравнению с филармоническим, состав инструментов оркестра или ансамбля. В сольном исполнительстве часто используются необычные и редкие инструменты (гусли, рожки, флейты Пана, концерттино, ксилофоны и др.). Чаще всего исполняемые произведения подбираются таким образом (особенно в сольном инструментальном исполнительстве), чтобы музыкант мог продемонстрировать виртуозную технику владения инструментом.

Особое место в инструментальном исполнительстве занимает джаз (джаз-оркестр).

Эстрадный танец – это короткий танцевальный номер, сольный или групповой, представленный в сборных эстрадных концертах, в варьете, мюзик-холлах, театрах миниатюр; сопровождает и дополняет программу вокалистов, номера оригинальных и даже речевых жанров. Эстрадный танец складывался на основе народного, бытового (бального) танца, классического балета, танца модерн, спортивной гимнастики, акробатики, на скрещивании всевозможных зарубежных влияний и национальных традиций. Характер танцевальной пластики диктуется современными ритмами, формируется под влиянием смежных искусств: музыки, театра, живописи, цирка, пантомимы. Эстрадный танец часто стремится ввести в структуру номера трюк. Нередко эстрадный танец выстраивается в форме сюжетной сценки.

Оригинальные жанры на эстраде представлены звукоподражанием, куклами, вентрологией, тантамореской, имитацией (или звукоподражанием), художественным свистом, синхро-буффонадой, пантомимой, акробатикой, гимнастикой, фокусами, жонглированием, клоунадой, дрессурой, эквилибром, а также другими цирковыми и спортивными номерами.

Куклы на эстраде – один из древнейших и популярнейших эстрадных жанровжанров. Существуют следующие виды кукол на эстраде: куклы «на ширме» или так называемые «тростевые куклы»; куклы «на ниточках» или «марионетки»; «мимирующие» куклы, надевающиеся на руку; большие «головные куклы», крепящиеся на голове исполнителя; ростовые куклы. Выступления кукол на эстраде строятся в форме эстрадных номеров.

В России издревле ценили ручной промысел, любили игрушку, уважали веселую игру с куклой. Петрушка расправлялся с солдатом, полицейским, попом, да и с самой смертью, храбро размахивал дубиной, укладывал наповал тех, кого не любил народ, низвергал зло, утверждал народную мораль. Петрушечники бродили поодиночке, иногда вдвоем: кукольник и музыкант, сами сочиняли пьески, сами были актерами, сами режиссерами - старались сохранить движения кукол, мизансцены, кукольные трюки. Кукольники подвергались гонениям. Были

и другие зрелища, в которых действовали куклы. На дорогах России можно было встретить фургоны, груженные куклами на нитках – марионетками. А иногда и ящиками с прорезями внутри, по которым кукол двигали снизу. Такие ящики назывались вертепом. Марионеточники владели искусством имитации. Любили изображать певцов, копировали акробатов, гимнастов, клоунов.

Вентрология (или чревоуещание) – это особый эстрадный оригинальный жанр, основанный на произнесении слов без помощи губ. Название произошло от латинских названий живота и слова. Артист-вентролог произносит слова с помощью одних только голосовых связок. Закрытый рот и голос, который раздается будто бы изнутри человека, превращают его номер в нечто таинственное. Этим раньше и пользовались известные артисты, которые любили окутывать себя загадками. «Играя» с высотой голоса, антрепренеры берут себе в помощники кукол и «озвучивают» их. Так, Петрушка потребует веселого и звонкого голосочка, Мальвина – нежного и певучего. Поэтому вентролог подбирает интонацию и силу звучания слов так, чтобы они совпадали с характером героя. Однако представление требует не только тренированного дыхания. Слова «из души» совпадают с движениями кукол, танцем, поворотами и кивками. Кроме того, потягивая за ниточки, открывая и закрывая ее рот, артист отвлекает зрителя от собственной персоны. Хотя он может выступать собеседником самой куклы. Слова подбираются так, чтобы в них было как можно меньше губных согласных – «б», «п», «м».

Клоунада – это особый оригинальный жанр на эстраде, который по преимуществу является цирковым, однако, исторически всегда существовал на эстраде. В основе клоунады — шутовское представление, которое исполняет клоун или группа клоунов, использующие для создания образа маску. Если в современном цирке сложилась система разновидностей клоунады, представленная буффонными клоунами, коверными клоунами, музыкальными клоунами (музыкальными эксцентриками), клоунами-дрессировщиками, клоунами-сатириками, клоунами-мимами, то из разновидностей клоунады на эстраде в основном встречаются две – клоуны-мимы и клоуны — музыкальные эксцентрики. Если в цирке клоуны, как правило, насыщают свои выступления цирковыми трюками, то эстрадные клоуны чаще строят свои номера на основе ярких сюжетных поворотов и комических трюков. Конечно, и эстрадные клоуны используют иногда цирковой трюковой арсенал, но для них это скорее исключение.

Музыкальная клоунада (эксцентрика) – разновидность клоунады, которую часто выделяют в отдельный жанр. Данный жанр одинаково распространён как в цирке, так и на эстраде. В его основе — необычное, неожиданное, трюковое исполнение музыкальных произведений. Выделяют несколько приёмов:

1. исполнение различных мелодий на «нестандартных» инструментах (дровах, бутылках, бокалах с водой, пилах и т. д.);
2. игра на музыкальном инструменте необычным способом (например, лежа

на крышке рояля);

3. игра на нескольких музыкальных инструментах одновременно и др.

Таким образом, первым признаком, отличающим эстрадную клоунаду от цирковой, является мера использования циркового трюка.

Пантомима — искусство сценического действия, которое находит исключительное выражение в движении человеческого тела, в пластике без слов. Пантомима очень разнообразна: от классической философской пантомимы до клоунады и буффонады. Существует специальный пластический язык пантомимы: шаг на месте, клетка, ходьба против ветра и т. д. В пантомимическом номере часто используется приём игры с воображаемым предметом или партнёром.

Тантамореска — разновидность оригинального жанра на эстраде, основанного на использовании ширмы высотой по плечи, на которой закрепляются куклы с маленькими руками и ногами. Один актёр просовывает голову в отверстие и управляет руками куклы, другой — ногами. Создаётся комическое сочетание короткого условного кукольного тела и живого лица актёра. Тантамореска объединяется с другими эстрадными жанрами, чаще с речевыми (сатирический монолог, пародия, куплет). Иногда используется комический танец.

Синхро – буффонада — по внешним признакам похожа на пародию. Но если в пародии артист пародирует весь комплекс выразительных средств пародируемого — речь, пение, пластику, то в синхро – буффонаде пародируется исключительно пластическое поведение персонажа. Речь или пение в синхро – буффонаде принадлежит оригиналу пародии и чаще всего записаны на фонограмму, под которую и выступает синхро – буффонист.

Акробатика — цирковой и эстрадно – цирковой жанр. Существуют следующие виды акробатики:

1. партерная акробатика — от слова *parterre*, т. е. на земле. Подразделяется на прыжковую, силовую, пластическую акробатику;
2. вольтажная акробатика — основана на перебрасывании и подбрасывании верхнего исполнителя нижним. Бывает парной и групповой;
3. воздушная акробатика — элементы и трюки исполняются на снарядах, подвешенных к колосникам (на сценической площадке) или к куполу (в цирке). Данный вид акробатики по преимуществу цирковой жанр, но встречается и на эстраде, особенно в специально оборудованных мюзик – холлах.

Гимнастика — подразделяется на партерную гимнастику (элементы исполняются на снарядах, закреплённых на планшете сцены или манеже) и воздушную гимнастику (номера исполняются на снарядах и аппаратах, подвешенных к куполу или колосникам).

Жонглирование — жанр, основанный на ловкости и умении подбрасывать и ловить одновременно несколько одинаковых или разных предметов. Различают следующие виды жонглирования:

1. соло – жонглирование, где реквизитом служат палочки, мячи, шарики, шары, булавы;

2. групповое жонглирование – основано как на приёмах соло – жонглирования, так и на приёмах перекидки предметов;
3. антипод – жонглирование ногами. Антиподисты выступают лёжа на специальной подушке – подставке (тринке). В этом виде жонглирования применяется не только подбрасывание предметов, но и различные их вращения.

Дрессура (дрессировка) – жанр, основанный на подчинении животных воле человека или использовании их инстинктивного поведения и условных рефлексов для создания такого впечатления. Отдельные разделы дрессировки — дрессировка хищных и домашних животных, иногда выделяют дрессировку мелких животных. На эстраде этот жанр представлен достаточно широко, но в отличие от цирка на эстраде отсутствует работа с хищниками и не представлена дрессура больших групп животных. Номера с дрессировкой часто делают сюжетными, что позволяет создавать впечатление диалога артиста с животным.

Эквилибр – основой мастерства исполнения в этом жанре является удержание равновесия. Подразделяется на два вида: партерную и воздушную.

Фокусы – в основе этого жанра создание иллюзии появления, перемещения, исчезновения предметов, животных и людей. В номерах артистам чаще всего помогают ассистенты, которые выполняют функции не только непосредственных помощников, но и призваны отвлекать внимание зрителей в нужный момент. Жанр подразделяется на два вида — манипуляцию и иллюзию:

1. манипуляция основана исключительно на виртуозной технике пальцев, ловкости и координации рук. В качестве реквизита используются небольшие предметы — карты, шарики, монеты, платки и т. д. Во время выступлений манипулятор пользуется специальными отвлекающими движениями, которые называются пассажами;
2. иллюзия основана на использовании специальной аппаратуры, которая позволяет артисту вводить зрителя в заблуждение (ширмы, коробка, зеркала и др.). Выступления иллюзионистов из-за большого количества участников, аппаратуры и реквизита, чаще всего проходят не в форме номера, а в виде аттракциона, занимающего целое отделение концерта.

Имитация (или звукоподражание) – имитация звуков, при помощи которых создаются звуковые картинка. Часто номера этого жанра исполняются в форме «человек – оркестр», когда артист подражает голосам и тембрам различных инструментов оркестра.

Художественный свист – искусство исполнения мелодии с помощью свиста. Часто создаёт необычную и оригинальную мелодическую трактовку музыкального произведения. В качестве музыкальной основы используются произведения короткой музыкальной формы, фрагменты больших форм или попури. Обязательным условием является популярность и узнаваемость музыки как современной, так и классической.

Занятие №18

Тип занятия: лекция

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Развлекательные заведения Петербурга и Москвы начала XX ст.

Вопросы для обсуждения:

1. Деятельность клуба «Бродячая собака».

В 1912 году в Петербурге группа известных деятелей художественного мира решила открыть свой клуб. Так появилась «Бродячая собака», которая, по мнению гостей и членов клуба, была чем-то большим, чем местом веселого времяпрепровождения. Здесь встречались сторонники самых различных художественных течений, звезды серебряного века – В.Каменский, В.Хлебников, Н.Гумилев, О.Мандельштам, В.Маяковский, М.Кузьмин, С.Городецкий, А.Ахматова. Здесь проходили не только импровизированные выступления поэтов и актеров, но и «необычные среды и субботы», «вечера веселого мракобесия», даже маскарады. Ко второй половине XIX столетия наметилась устремленность сценических искусств к малой форме, к миниатюре. К этому моменту своей истории Россия обогатилась не только литературными шедеврами, но и театральными событиями. Русский театр неизбежно встал в ряд высоких искусств, где тем не менее находилось место и для развлекательных жанров: одноактных водевилей, фарсов и дивертисментных программ.

Таким образом, произведения малой формы становились прерогативой не только площадей, садов, трактиров, но очутились также под крышей традиционных театров, где играли профессиональные актеры.

2. Деятельность театра-кабаре «Летучая мышь».

Так в Московском Художественном театре, тяготевшего в то время к психологизму драматургии, внутренняя творческая жизнь то и дело украшалась неожиданными интересными выдумками. Всякий раз по-особому отмечались разного рода праздники, и, конечно, украшением творческого досуга коллектива МХТ стали так называемые «капустники». Как продолжение этих капустников внутри МХТ в 1908 году возник театр-кабаре «Летучая мышь», и хоть он создавался только для забавы, но то была «забава людей, воспитанных в подлинном искусстве, людей облагороженного вкуса».

В стремлении к разнообразию репертуара шутки чередовались с лирикой и драмой. Инсценировались фрагменты «Пиковой дамы» Пушкина, «Шинели» Гоголя. Читались стихи в прозе, рассказы Чехова, не забыт был Козьма Прутков со своими афоризмами. Особо надо отметить пародии, созданные на материале классики, например, постаревшая Татьяна приходит на прием к важному чиновнику Онегину с просьбой о пенсии.

3. Деятельность театра пародий и общественной сатиры «Кривое зеркало».

Одновременно с «Летучей мышью» в Петербурге решением правления театрального клуба был открыт театр пародий и общественной сатиры «Кривое

зеркало». Значительным его завоеванием было открытие сценической формы забавного, смешного, которая заключалась в ряде изменений одного и того же лица. Конечно, «Кривое зеркало» было рассчитано в первую очередь на зрителей, хорошо знакомых с современным театром, и вообще на людей, обладающих чувством юмора.

В эти же годы буквально вся Россия оказалась насыщенной театрами малых форм и театральными клубами. Общей платформой для них оказалось остроумие литературной первоосновы, хотя достигалось это с трудом. В том же Петербурге и в Москве открывалась масса театров миниатюр различных направлений. Среди множества поставленных там пьес встречались подлинно высокие образцы творчества русских сатириков и юмористов (А.Аверченко, Н.Тэффи).

Распространеннее всего оказалось индивидуальное или ансамблевое концертное представление. Шли поиски в жанрах театра одного или двух актеров. В период НЭПа возродились поэтические салоны и домашние театры, носившие изысканно эстетический характер.

4. Теревсаты и их роль в развитии эстрадного искусства в Советской России.

Тереvсаты (театры революционной сатиры) – театры малых форм, созданные в годы гражданской войны с целью политического воспитания широкого зрителя с помощью сатиры. Теревсаты высмеивали как «внешних» врагов (интервентов, белогвардейцев), так и «внутренних» (саботаж, бюрократизм). Первый Театр революционной сатиры был организован Михаилом Пустыниным в январе 1919 года в Витебске, а его руководителем стал артист «Кривого зеркала» Михаил Разумный. Первый спектакль этого теревсата был поставлен 7 февраля 1919 года. 15 апреля 1920 года театр переехал в Москву и здесь вместе с М. Разумным им руководил Давид Гутман.

По примеру витебского во многих городах Советской России впоследствии были созданы теревсаты.

Формы и жанры теревсатов – одноактные пьесы, сатирические сценки, тантоморески, «раешники», «балаганные» и «петрушечные» представления.

Занятие №19

Тип занятия: лекция

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Возникновение и деятельность Ленинградского государственного театра эстрады и миниатюр п/р Аркадия Райкина.

Вопросы для обсуждения:

1. Ленинградский государственный театр эстрады и миниатюр.

Можно утверждать, что театры миниатюр оказались высшей формой

театральной эстрады, где произошло максимальное сближение двух областей искусства – традиционного театра и эстрады.

В 1939 году, в период подготовки Первого конкурса артистов эстрады¹, возник Ленинградский государственный театр эстрады и миниатюр, который вскоре возглавил молодой и талантливый актер Аркадий Райкин. При этом театр Райкина следует считать своего рода идеальной эстетической моделью подобного театра. Пройдя полувековой путь творческих поисков вместе со своим руководителем, из театра милой шутки с незлобивой моралью, он превратился в театр больших идей, острой сатиры, не переставая при этом быть добрым и улыбочивым по отношению к человечеству в целом, как бы прощая своим «героям» их слабости.

2. «Маленький художественный эстрадный театр».

Театр малой формы требует от драматурга, режиссера, сценографа и актера использования в творчестве разнообразных приемов, обеспечивающих краткость, динамичность и концентрированность в каждой миниатюре. Такая динамичность очень ярко проявилась в возникшем внутри театра Райкина «Маленького художественного эстрадного театра», репертуар которого составляли микроминиатюры, некоторые из трех-четырех фраз и исполнялись обычно двумя актерами. Чтобы обеспечить молниеносную смену мест действия, сценическая площадка делилась пополам – на одной части сцены шло действие, а на другой, прикрытой половиной занавеса, шла подготовка к следующей миниатюре.

3. Особенности репертуара Ленинградского государственного театра эстрады и миниатюр.

В монологах и песенках, в скетчах и микроминиатюрах театра Райкина можно обнаружить симбиоз полярных жанров внутри одного произведения. Подобной многогранности можно было ждать только от эстрадных авторов высокого класса. В.Поляков, В.Масс и М.Червинский, В.Лившиц, М.Блантер, М.Жванецкий сумели обогатить репертуар этого театра. Таким образом, театры миниатюр сделали довольно решительный шаг в сторону от импровизационной драматургии.

Песенка, монолог, интермедия, миниатюра должны были быть слажены, отточены, отшлифованы заранее, хотя большинство произведений сохраняло иллюзию импровизационности. Это понятие является, вероятно, одним из основных признаков театров миниатюр, театров, где публика является не соучастником происходящего, а зрителем, не вступающим в прямое общение с актерами. Здесь нужна сцена театрального типа. В театре Райкина непрестанно велись поиски и эксперименты в области использования сценографии. Для некоторых монологов строились массивные декорации, что помогало зрителям

---

¹ Всего в СССР было проведено восемь Всесоюзных конкурсов артистов эстрады: первый – в 1939 г., второй – в 1946 г., третий – в 1958 г., четвертый – в 1970 г., пятый – в 1974 г., шестой – в 1979 г., седьмой – в 1983 г., восьмой – в 1987 г. Параллельно с Всесоюзными конкурсами, начиная с 1960 года, проводились Всероссийские конкурсы артистов эстрады.

в восприятии, превращала в монопьесу монолог, который мог быть произнесен и на авансцене. Теперь авансцена – особое место, закрепленное за конференсье или лидером группы для непосредственного разговора с публикой.

Особую, театральную атмосферу создавал живой оркестр, сопровождавший выступления, а иногда и сам становившийся участником представления.

В миниатюрах театра Райкина никогда не допускалось нравственной двусмысленности, была убежденность, что о жизни можно и нужно вести остроумный разговор без обращения к «клубничке».

Несмотря ни на какие трудности, Райкин сделал свой театр одним из самых любимых мест отдыха ленинградцев. Он собрал вокруг себя целую плеяду прекрасных артистов. В разное время на эту сцену выходили: Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, Мария Миронова и Александр Менакер, Вениамин Нечаев и Павел Рудаков, Эдуард Хиль и Мария Пахоменко.

В 80-х годах прошлого века Ленинградский театр миниатюр во главе с А.Райкиным переехал в Москву и с 1987 года коллектив стал называться «Сатирикон». В том же году Аркадий Райкин ушел из жизни и «Сатирикон» возглавил его сын Константин Райкин.

Занятие №23

Тип занятия: лекция

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Увеселительный сад «Буфф» (Санкт-Петербург).

Вопросы для обсуждения:

1. Создание в Санкт-Петербурге П.Тумпаковым сада развлечений.

В самом начале XX века в Петербурге на берегу Фонтанки был открыт новый сад развлечений. В 1898 году купец из Ярославля Петр Вионорович Тумпаков взял в аренду на 25 лет Измайловский сад и произвел на его территории ряд кардинальных изменений. На крошечной территории сада удалось создать достаточное многообразие привлекательных и обращающих на себя внимание заведений.

В 1901 году был открыт увеселительный сад «Буфф». В центре располагался театр, сначала маленький деревянный, открытый по бокам, впоследствии ставший каменным и полностью закрытым. Но доминантой поначалу оказалось здание ресторана с верандой. Рядом располагалась открытая эстрада, на которой в основном стали выступать артисты цирковых жанров. Также существовала музыкальная раковина для военного оркестра.

В саду было проведено электричество, а при входе был разбит цветник, где сочетались живые и искусственные цветы. Вечерами в этих цветах зажигались разноцветные лампочки. Ощущение праздника создавала особая атмосфера, которая складывалась из многих факторов: окружения природы, архитектуры садовых павильонов, освещения аллей и зданий, звуки музыки с

оркестровой эстрады и доносящиеся с летнего театра смех и аплодисменты.

2. Особенности работы увеселительного сада «Буфф».

Наибольшим образом в «Буффе» притягивали к себе опереточные спектакли труппы, в составе которой оказывались лучшие мастера того времени. Кроме того, Петр Тумпаков стал практиковать в театральном зале концерты отечественных знаменитостей. Выступали здесь и Варя Панина, и Наталия Бабичева (Тамара), и Анастасия Вяльцева.

В «Буффе» ежедневно ровно в 6 часов вечера начинал играть военный оркестр. Оркестранты были одеты не в военную форму, а в шелковые малиновые рубахи и барашковые шапочки. В репертуаре оркестра были классические пьесы, попури из опер и балетов, вальсы Штрауса, марши и пр.

Ресторан начинал работать с момента впуска публики в сад. Здесь можно было перекусить перед представлением, а после завершения спектакля или концерта для состоятельной публики начиналась вторая часть вечера – ужин, нередко переходящий в кутеж, с выступлением музыкантов – цыганских и румынских групп. Позднее, в 1912 году, к ресторанной веранде была пристроена сцена, на которой давался дивертисмент. В нем участвовали французские певицы, негры-чечеточники, цыганские хоры, эксцентрики, фокусники, развлекая весьма пеструю публику «Буффа».

Многое здесь было заимствовано из опыта подобных заграничных заведений. К каждому новому летнему сезону придумывались разные новшества и сюрпризы.

Парк продолжал действовать и после революции 1917 года. В 1938 году здание театра Буфф перестроили, расширив зрительный зал. Кроме того, в саду был построен летний павильон, в котором проходили концерты и шахматные турниры. Во время блокады парк выполнял функции огорода.

В 1948 году парку вернули название Измайловский, а бывший театр Буфф стал называться Летним театром Измайловского сада. Он оставался популярной концертной площадкой до конца 1980-х годов. В 1980 году в парке открылся новый Молодежный театр.

4-й курс 8-й семестр

Раздел III: Выдающиеся мастера эстрадного искусства прошлого и современности.

Занятие №26

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Музыкальная эстрада. Вокалисты и барды.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты мастеров музыкальной эстрады: вокалисты.

Варя Панина (1872-1911) – звезда цыганского пения, не только сохранившая лучшие традиции цыганского вокала, но и внесшая в романсовый жанр своеобразную передачу и нюансировку, которые потом получили специальный термин – «панинского исполнения». Обладала незаурядным даром вокального аранжировщика, и часто довольно банальные стихи, превращались в ее исполнении в гениальные по своей напевности романсы.

Более десяти лет Варя Панина блистала на сцене ресторана «Яр», вместе со своим хором иногда выступала в не менее престижных московских ресторанах «Мавритания» и «Эльдорадо», давала концерты на летней эстраде и в «Славянском базаре». В 1902 году она покинула «Яр» и перешла на большую сцену.

Концерты цыганской примадонны собирали полные залы. Никогда не певшая в полный голос, Панина покоряла слушателя исключительной душевностью и гениальной простотой.

До нашего времени сохранились более 50 записей Варвары Паниной.

Надежда Васильевна Плевицкая (Винникова, 1884-1940) – русская певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных песен и романсов. Обладала не только удивительным голосом, но и абсолютным музыкальным слухом. Пела в популярном «хоре лапотников» Минкевича, а затем в московском ресторане «Яр», где снискала громкую славу солистки – исполнительницы русских народных песен.

Переломным в судьбе Надежды Плевицкой оказался 1909 год, когда на Нижегородской ярмарке, в ресторане Наумова ее услышал певец Леонид Собинов. При его содействии она выступала в Московской консерватории, была дружна с Шаляпиным и многими актерами Художественного театра. Не раз выступала при Дворе. Концертировала артистка на самых престижных площадках – в Большом зале Московской консерватории, залах Дворянского собрания обеих столиц, Тенишевском училище в Петербурге, гастрлировала в Крыму, а в последствие – в столицах Европейских государств и Америки.

Надежда Плевицкая явилась первооткрывательницей творческого соединения народных песен с облагороженным их исполнением в условиях филармонических концертов.

Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871-1913) – русская эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница русских и «цыганских» романсов. Помимо гастрольной деятельности она давала 2-3 концерта в год в Петербурге и Москве в Дворянском собрании. Остальное время пела в операх «Буфф», чередуя сольные концерты с участием в опереттах. Анастасия Дмитриевна стала

королевой русского граммофона. Певица сделала около 100 записей на грампластинках.

Любопытно, что Анастасия Вяльцева, которой удалось вывести романс и цыганскую песню из ресторанов на большую эстраду, всегда мечтала петь в опере. Несколько раз она участвовала в оперных представлениях, в том числе и в Мариинском театре, но оперной певицей она все же не стала.

Прекрасная фразировка и дикция, точная интонация, выразительный жест, сила художественного внушения, а главное, яркая индивидуальность певицы обеспечивали успех самым простым и непритязательным в творческом отношении песням.

Петр Константинович Лещенко (1898-1954) – российский эстрадный певец (тенор), исполнитель народных и характерных танцев. В конце 1919 года Петр Лещенко переключается исключительно на эстрадную деятельность. Много гастролирует в составе танцевальной группы «Елизаров», с балалаечным ансамблем «Гусляр», выступает как сольный певец и в гитарном дуэте. Попав в Париж, поступает в известную в то время балетную школу Трефиловой, после окончания которой работает в престижном ресторане «Норманди» с танцевальными и вокальными номерами. С 1926 года в течение двух лет гастролирует по Европе и странам Ближнего Востока. После турне Петр возвращается в Румынию и некоторое время работает в театре «Театрул Ностра», но вскоре уезжает в Прибалтику, затем в Украину, где выступает в различных ресторанах. Его голос становится узнаваемым. В конце 1931 года певец знакомится с видным композитором Оскаром Строком, который писал популярные мелодии в стиле танго и фокстрот, а также эстрадные песни и душевные романсы. По предложению Строка Петр Лещенко впервые записывает свой голос. Всего Петр Лещенко за свою жизнь успел записать около 180 пластинок.

Александр Николаевич Вертинский (1889-1957) – русский и советский эстрадный артист, киноактер, композитор, поэт и певец, писал театральные рецензии на выступления знаменитостей, публиковал небольшие рассказы в местных газетах.

В 1913 году Вертинский переехал в Москву. Здесь он начал выступления в литературных и драматических сообществах, в том числе в качестве режиссера, а также начал сниматься в кино. Еще до войны Вертинский начал выступать на сцене с программой «Песенки Пьеро», исполняя песни, как на собственные стихи, так и на стихи поэтов Серебряного века. Вертинский выработал собственный стиль выступления, важным элементом которого стал певучий речитатив с характерным грассированием. Вертинский и его искусство, представляли феномен почти гипнотического воздействия не только на обывательскую, но и на взыскательную элитарную аудиторию. Каждую песню артист превращал в небольшую пьесу с законченным сюжетом и одним-двумя героями.

Вертинскому, как отмечали специалисты, удалось создать новый жанр, которого еще не было на русской эстраде.

Александр Вертинский был первым отечественным автором-исполнителем.

Леонид Осипович Утесов (Лазарь (Лейзер) Иосифович Вайсбейн; 1895-1982) – советский эстрадный артист – певец, чтец, руководитель оркестра; киноактер. Исполнял песни в различных жанрах от джаза до городского романса. В восьмилетнем возрасте прекрасно играл на нескольких музыкальных инструментах и пел в оркестре. С 1911 года выступал в балагане Бороданова. В 1912 году его пригласили в Кременчугский театр миниатюр, где актер работал уже под псевдонимом Леонид Утесов.

В 1917 году собрал в Москве небольшой оркестр. В 1928 году Леонид Осипович побывал в Париже и влюбился там в джаз. Неизвестный советской публике музыкальный жанр так захватил артиста, что в 1929 году он представил с оркестром собственную театрализованную джазовую программу.

Во время Великой Отечественной войны оркестр Утесова отправился на фронт поддерживать бойцов Красной армии с военно-патриотическим репертуаром. В 1942 году Леониду Утесову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В 1947 году джазовый коллектив Утесова переименовали в Эстрадный оркестр РСФСР. Репертуар Леонида Осиповича насчитывает не одну сотню композиций.

Утесов попробовал себя в качестве актера. В 1954 году Леонид Осипович выступил в качестве постановщика эстрадного спектакля «Серебряная свадьба». В 1965 году первым из артистов эстрады удостоен звания Народный артист СССР.

Клавдия Ивановна Шульженко (1906-1984) – советская эстрадная певица, актриса. Исполнять народные песни начала с конца 1920-х годов.

В 1923 году становится артисткой Харьковского театра драмы под руководством Н.Н.Синельникова. В том же 1923 году Клавдия Шульженко дебютировала как певица. Летом 1925 года начала работать в Краснозаводском драматическом театре Харькова. В 1928 году состоялся певческий дебют Клавдии на сцене Мариинского театра в Ленинграде.

В 1929-1942 годах – артистка Ленгосэстрады, работала солисткой джаз-оркестра под управлением Я. Б. Скоморовского.

В январе 1940 года в Ленинграде был создан джаз-оркестр под управлением Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. С первого дня Великой Отечественной войны Джаз-оркестр становится Фронтowym джаз-ансамблем, с которым Клавдия Шульженко выступает на передовой.

С 1943 года артистка Всероссийского гастрольно-концертного объединения, затем Москонцерта. В 1971 году присваивается почетное звание народной артистки СССР.

Окончательное творческое кредо Шульженко, ее художественная тема и лирическая героиня сформировались именно в годы войны, потому что в ее репертуаре больше не было «случайных» песен. На самом же деле песни по-прежнему были разными, просто артистка научилась делать их «своими».

Русланова Лидия Андреевна (1900-1973) – заслуженная артистка РСФСР, советская певица, исполнительница русских народных песен. Талант проявился у Руслановой в раннем детстве. Во времена пребывания в сиротском приюте девочка пела в церковном хоре. Уникальные голосовые данные помогли ей попасть в саратовскую консерваторию, но уже через пару лет обучения Лидия поняла, что академический вокал ей неинтересен. Она была прирожденной исполнительницей народных песен.

Окончательно оформилась как артистка в 1921 году. У нее была собственная манера исполнения, концертный образ и уникальный репертуар. Выступать на эстраде сольно Лидия начала в 1923 году, ее первый концерт прошел с огромным успехом. В 20-е годы Русланова начала собирать книги и русские народные костюмы. Литературу она использовала для самообразования, а одежду в качестве концертных нарядов.

Пластинки с записями Руслановой выходили огромными тиражами. Ее голос звучал по радио. Особой популярностью пользовалась Русланова у военных. С первых дней Великой Отечественной войны Лидия Русланова выезжает на фронт в составе одной из лучших концертных бригад.

Лидия Русланова, обладая абсолютным слухом и превосходной музыкальной памятью, не стремилась все время исполнять один и тот же репертуар, собирая русские песни. Творчество Руслановой стало образцом русского фольклора для иностранцев.

Людмила Георгиевна Зыкина (1929-2009) – советская и российская певица, исполнительница русских народных песен, романсов, эстрадных песен. Герой Социалистического Труда (1987), народная артистка СССР (1973). Художественный руководитель и солистка Государственного академического русского народного ансамбля «Россия».

Вела педагогическую деятельность – преподавала в Московском государственном институте культуры (доцент (с 1989) и профессор кафедры «Народный хор»), в Российской академии музыки имени Гнесиных. Голос певицы – полнозвучное, мягкое и тембростое меццо-сопрано. На протяжении всей жизни придерживалась народного русского стиля пения, сначала хорового, затем сольного. В репертуаре певицы было более 2 тысяч русских народных песен, произведений современных композиторов, русских романсов, а также песни народов мира.

Алла Николаевна Баянова (Левицкая; 1914-2011) – румынская, советская и российская эстрадная певица, исполнительница русских песен и романсов, автор музыки ко многим романсам из своего обширного репертуара. Заслуженная артистка России (1993). Народная артистка России (1999).

В возрасте девяти лет дебютировала на сцене в качестве помощника своего отца в ресторане «Казбек». В 1927 году – в 13 лет – уже выступала самостоятельно.

Баянова исполняла преимущественно русские и цыганские романсы, выступала совместно с Петром Лещенко, Константином Сокольским и Александром Вертинским, регулярно записывала пластинки.

На эстраде ее любили за своеобразие трактовки, артистизм, тончайшие полутона, музыкальность и европейскую культуру.

Майя Владимировна Кристалинская (1932-1985) – советская эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР (1974). Во время учебы в школе занималась в детском хоровом коллективе Народного ансамбля песни и танца Центрального дома детей железнодорожников. Поступила в Московский авиационный институт, где занималась художественной самодеятельностью. В 1957 году Майя Кристалинская стала лауреатом Московского международного фестиваля молодежи и студентов, на котором выступала с самодеятельным ансамблем «Первые шаги».

Выступления певицы-любительницы были замечены зрителями. Майя Владимировна много гастролировала по стране, работала с джаз-оркестрами Эдди Рознера и Олега Лундстрема, с ансамблем Евгения Рохлина, тиражи ее пластинок быстро раскупались.

В 1966 году по всесоюзному опросу Майю Кристалинскую признают главной эстрадной певицей года. Голос Майи Владимировны полюбился всему народу. У нее вышло множество шлягеров, она работала с лучшими исполнителями и композиторами Советского Союза.

Лариса Израилевна Мондрус (род. 1943) – советская певица и актриса. В 1962 году окончила Рижское музыкальное училище и в том же году прошла по конкурсу в Рижский эстрадный оркестр при Рижской филармонии. В 1964 году они с супругом, дирижером и аранжировщиком Эгилем Шварцем, получают приглашение в Москву работать в оркестре Эдди Рознера. Позже она переходит на работу в Московский мюзик-холл.

С 1968 по 1972 годы работает в Москонцерте. В середине 1960-х, во многом благодаря запоминающимся выступлениям на новогодних «Голубых огоньках», певица завоевывает всесоюзную популярность. Она продолжает выступать на телевидении, снимается в кино. Пластинки с записями ее песен расходятся огромными тиражами.

Критики подчеркивали не только вокальные данные певицы, но и ее яркую внешность, сценическую пластичность и артистичность.

Георг Карлович Отс (1920-1975) – советский эстонский эстрадный и оперный певец. Народный артист СССР (1960). Голос Отса – лирический баритон большого диапазона, с блестящими мощными верхними нотами, красивого мягкого тембра. Покорял слушателей спокойной, очень благородной академической манерой пения, большим чувством достоинства, безупречным

вкусом, особой манерой произношения. Очень хорошо владел русским языком, но в его речи был легкий акцент, придававший пению особое очарование.

Певец работал в разных жанрах с большим успехом. Кроме баритоновых оперных партий с блеском исполнял оперетточные. Особую популярность ему принесла роль Мистера Икс в фильме «Мистер Икс» (СССР, 1958) – экранизации оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка».

На эстраде пел главным образом песни героической тематики, посвященные войне. Кроме того, имел обширный камерный репертуар, пел на 20 языках.

Юрий Иосифович Богатиков (1932-2002) – советский украинский эстрадный певец (баритон). Народный артист СССР (1985).

Учился в Харьковском музыкальном училище, пел в самодеятельности. В годы службы в армии пел в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. Работал в Харьковском театре музыкальной комедии, затем солистом Государственного ансамбля песни и танца Украины «Донбасс». С 1960 года – солист Харьковской филармонии, с 1963 – Луганской филармонии, с 1974 по 1992 год – Крымской филармонии и художественный руководитель ансамбля «Крым». С 1992 года – художественный руководитель филармонии по проведению фестивалей и спецмероприятий.

В 1969 году в первый раз выступил на телевидении в праздничном концерте ко Дню шахтера. В репертуаре певца свыше 400 песен советских и зарубежных авторов.

Иосиф Давыдович Кобзон (род. 1937) – советский российский эстрадный певец (баритон), музыкально-общественный деятель, педагог. Народный артист СССР (1987). Его первые публичные выступления состоялись на сцене Днепропетровского горного техникума. С 1956 по 1959 годы служил в армии, где был приглашен в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа.

В 1959-1962 годах – солист Всесоюзного радио, в 1962-1965 годах – солист-вокалист Госконцерта, в 1965-1989 годах – солист-вокалист Москонцерта.

В 1963 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала.

С начала 1970-х годов ведет сольную карьеру. Репертуар певца включает патриотические, гражданские советские и комсомольские песни, повествующие о трудовых и воинских подвигах народа; песни, посвященные Великой Отечественной войне, классические романсы, некоторые оперные и оперетточные арии и ариозо. В репертуаре русские, украинские и еврейские народные песни, всего более трех тысяч.

Эдуард Анатольевич Хиль (1934-2012) – советский и российский эстрадный певец, баритон. Народный артист РСФСР (1974).

Еще во время учебы в техникуме Хиль выступал в оперной студии консерватории, где им был исполнен ряд ведущих оперных партий. В 1955-ом году Эдуард стал солистом Филармонического отдела «Ленконцерта», пел классические и старинные романсы, народные песни. В 1960-ом году он окончил консерваторию и продолжил выступления, в том числе, в Оперной студии консерватории.

Примерно в тот период времени Хиль увлекся эстрадной песней. Хиль быстро стал популярным в Советском Союзе, его знали и за рубежом.

У певца всегда была особая творческая манера исполнения, обращающая на себя внимание и великолепным вокалом, и высоким артистизмом, и безупречной дикцией. Одинаково хорошо ему удавались народные песни, камерный репертуар и современные советские песни.

Муслим Магометович Магомаев (1942-2008) – советский, азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), композитор. Народный артист СССР (1973).

В 1961 году Магомаев дебютировал в профессиональном Ансамбле песни и пляски Бакинского военного округа. Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлевском дворце съездов на заключительном концерте фестиваля азербайджанского искусства 26 марта 1963 года.

Первый сольный концерт Муслима Магомаева состоялся 10 ноября 1963 года в Концертном зале им. Чайковского. В 1963 году Магомаев становится солистом Азербайджанского театра оперы и балета им. Ахундова, продолжает выступать на концертной эстраде.

С 1975 по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым много гастролировал по СССР.

В 1960-е и 1970-е годы популярность Магомаева в СССР была безграничной: многотысячные стадионы, бесконечные гастроли по всему Советскому Союзу, частые выступления на телевидении. Пластинки с его песнями выходили огромными тиражами. По сей день он остается кумиром для многих поколений людей на постсоветском пространстве. В концертном репертуаре Магомаева было более 600 произведений (арии, романсы, песни). Автор более 20 песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и кинофильмам. Он также был автором и ведущим цикла телепередач о жизни и творчестве звезд мировой оперной и эстрадной сцены.

Валерий Владимирович Ободзинский (1942-1997) – советский и российский эстрадный певец. Родился в Одессе. После окончания школы сменил несколько рабочих профессий. Началом его профессиональной певческой карьеры стала Костромская филармония. Затем работал массовиком на пароходе «Адмирал Нахимов». После этого местом его работы стала Томская филармония, с концертами от которой он объездил всю Сибирь, а затем и всю

Россию. После Томской филармонии вновь вернулся в Костромскую филармонию, на этот раз солистом.

Первые пластинки Валерия Ободзинского вышли в 1966 году. В 1966-1967 г.г. работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1967-1972 г.г. – солист Донецкой филармонии, в 1973-1977 г.г. – сотрудничество с ВИА «Верные друзья».

Голос Ободзинского – мягкий, приятный, ласковый тенор. Репертуар – в основном любовная лирика, пение Ободзинского всегда прочувствованное, страстное, горячее. Феномен Ободзинского заключался в своеобразной, самобытной манере пения, чрезвычайно востребованной в 1970-е годы. Ободзинский серьезно не учился пению, по существу он самородок, с чрезвычайно развитым от природы музыкальным чутьем и слухом.

Николай Алексеевич Сличенко (род. 1934) – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, певец, педагог. Единственный из цыган, удостоенный звания Народный артист СССР (1981).

В 1951 году Николая Сличенко приняли в театр «Ромэн» артистом вспомогательного состава, в дальнейшем начали вводить в спектакли текущего репертуара. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. В 1977 году стал главным режиссером театра «Ромэн», единственного в мире профессионального цыганского театра.

Создал на базе Музыкального училища имени Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра «Ромэн», открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте имени Бориса Щукина.

В театре, в кино, на эстраде Сличенко исполняет цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.

Полад Бюльбюль-оглы (род. 1945) – советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор, педагог и актер; доктор искусствоведения, профессор.

В 1960 году Полад впервые вышел на большую сцену в качестве аккомпаниатора отца. К 17 годам он сочинил первые песни. По окончании музыкальной школы по классу фортепиано, Полад поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова, где в период с 1963 по 1968 учился в классе композиции. В 1969 году – член Союза композиторов СССР и членом Союза кинематографистов СССР. Многие годы Полад выступал как певец и композитор, активно пропагандируя азербайджанскую музыкальную культуру. Полад Бюльбюль-оглы создал целое направление в советской эстраде, соединив современные ритмы и гармонии с ярким национальным мелодизмом, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. Были и съемки в кинофильмах, и музыка более чем к 20 фильмам.

Сестры Федоровы – советский женский вокальный ансамбль, исполнительницы русских народных песен. Создан в середине 1940-х годов

уроженками села Старый Борок Псковской области, сестрами Екатериной, Ниной, Нинелью и Анастасией Федоровыми. В 1955 году к квартету присоединилась младшая из сестер – Галина

Уникальность ансамбля была в том, что до них русская народная песня никогда не звучала со сцены в многоголосии, а тут мелодия раскладывалась на четыре, а потом и на пять голосов.

С 1948 года — профессиональный ансамбль. Став профессионалами, они не утратили народной традиции исполнения, и песня лилась из самого сердца – свободно, легко, радостно.

Сестры Шмелевы – советское вокальное трио, состоявшее из трех родных сестер: Валентины, Ольги и Евгении Шмелевых, популярное в 1950-е и начале 1960-х годов. Будучи артистками Москонцерта, они объездили с концертами всю страну. Были участницами первых «Голубых огоньков». Симпатичные девушки, поющие романсы и умеющие танцевать, были нарасхват. Всесоюзную известность им принесла роль поющих официанток в кинофильме «Карнавальная ночь».

Эдита Станиславовна Пьеха (род. 1937) – советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка СССР (1988).

В хоре филфака ЛГУ ее заметил Александр Броневицкий и пригласил в ансамбль студентов Консерватории, где был руководителем. В новогоднюю ночь 1956 года Эдита Пьеха выступила с ансамблем, и это выступление стало триумфом польской студентки. Буквально на следующий день о девушке и студентах из ансамбля узнал весь Ленинград. В 1956 году польская артистка стала солисткой ансамбля, который называли «Дружба». Спустя год ансамбль «Дружба» с программой «Песни народов мира» стал золотым призером и лауреатом шестого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Пьеха начала выступать в десятках стран мира, в частности, в Чехословакии, Польше, Финляндии, ФРГ, ГДР, Австрии, Венгрии, Боливии, Перу, в Гондурасе и на Кубе. За 20 лет работы ансамбля, в «Дружке» побывали многие музыканты. В 1976 года артистка ушла из «Дружки» и организовала свой ансамбль. В то время Пьеха работала с лучшими советскими авторами-композиторами. И она была первой во многом. В частности, она первой в союзе исполнила иностранную песню на русском языке. Кроме того, она первая сняла со стойки микрофон, начала ходить по сцене и общаться с публикой.

Валентина Васильевна Толкунова (1946-2010) – советская и российская певица и артистка. Народная артистка РСФСР (1987).

В 1964 году она поступила на дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры. В 1966 году Валентина Толкунова прошла по конкурсу в вокально-инструментальный оркестр под управлением Ю.С.Саульского (ВИО-66), в котором она в течение 5 лет была солисткой-вокалисткой и пела джазовые композиции.

В 1972 году поэт Лев Ошанин пригласил Валентину Толкунову выступить на сцене Колонного зала Дома Союзов на юбилейном концерте. Это стало началом ее популярности на телевидении и радио.

С 1979 года Валентина Толкунова начала выступать со своими сольными концертными программами. В 1986 году на сцене концертного зала «Россия» состоялась премьера драматической оперы «Русские женщины». Созданные артисткой четыре образа отразили разнообразные характеры русских женщин и раскрыли ее драматический талант. В 1987 году Толкунова становится художественным руководителем созданного ею Московского театра музыкальной драмы и песни.

В 1980-е годы определилась основная тема творчества певицы, которую она сама назовет «Разговор с женщиной». Это песни о любви и о женских судьбах, счастливых и несчастных, в каждой из которых видна душа женщины.

Людмила Петровна Сенчина (1950-2018) – советская и российская певица и актриса. Народная артистка Российской Федерации (2002), Заслуженная артистка Украины (2003).

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища имени Н.А.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. В 1970 году, по окончании училища, приглашена в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, где исполняла ведущие роли в классических и советских опереттах. В 1975 году ей пришлось покинуть театр. После увольнения артистка решила попробовать себя на эстраде, что в будущем привело ее к поистине всенародной славе.

В 1975-1985 годах была ведущей солисткой Ленинградского государственного концертного оркестра под управлением Анатолия Бадхена, работала солисткой «Ленконцерта».

Ее называли «петербургским соловьем» за необычный, «хрустальный» голос и «золушкой советской эстрады» в честь песни, которая принесла ей всенародную славу.

Алла Борисовна Пугачева (род. 1949) – советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР (1991).

В ее репертуар входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, украинском языках, а дискография насчитывает более 100 сольных пластинок CD и DVD. Помимо России и стран бывшего СССР альбомы Пугачевой издавались и за границей, а общий тираж дисков превысил 250 млн. экземпляров.

Карьера Аллы Пугачевой ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене в странах восточной и северной Европы. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года. В

зарубежной прессе 1970-1980 годов неоднократно признавалась звездой № 1 советской эстрады.

София Михайловна Ротару (род. 1947) – советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР (1988). Герой Украины (2002).

Певица обрела народную любовь и славу после исполнения песен известного композитора Владимира Ивасюка в музыкальном фильме «Червона рута». В результате сотрудничества с композитором был создан цикл песен, основанный на фольклорном материале и манере исполнения с использованием инструментария и аранжировок, свойственных поп-музыке 1960-1970-х годов. Это привело к огромной популярности Ротару в Украинской ССР.

Благодаря популяризации ее творчества официальными советскими властями в качестве примера интернациональной советской культуры (этническая молдаванка, поющая на молдавском, украинском и русском языках), а также искренним симпатиям многомиллионной публики, Ротару имела постоянную аудиторию на радио и телевидении, вела активную концертную деятельность.

Репертуар певицы насчитывает более 500 песен на многих языках мира. Карьера Софии Ротару ознаменована как всесоюзным, так и международным успехом на музыкальной сцене. Первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен. За свою сольную карьеру Ротару выпустила 21 альбом.

Лев Валерьянович Лещенко (род. 1942) – советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР (1983).

С 1964 года работал в стажерской группе Театра оперетты. Во время летних каникул Лещенко гастролировал с концертными бригадами по СССР. 1966 год – артист Московского театра оперетты. В 1970 году певец становится солистом-вокалистом Гостелерадио СССР, где исполняет камерные классические произведения, арии из опер, романсы. Такую резкую смену направления в творчестве Лещенко объяснял желанием попробовать себя и в ином качестве, в разных жанрах.

В 1970-х годах популярность певца росла очень быстро, Лещенко приобрел репутацию ведущего молодого исполнителя в СССР он стал заметной, узнаваемой персоной на советском телевидении и радио, постоянным участником главных концертов страны в Кремле и в Останкино, много гастролировал.

Голос Льва Лещенко – мягкий, объемный низкий баритон, мужественного бархатного тембра. В молодости и в среднем возрасте Лещенко был необычайно популярен как за счет своего мощного голоса, так и за счет представительной, романтической внешности, благородной и вместе с тем раскрепощенной манеры держаться на сцене, владения искусством актерской речи и жеста.

В 1990 году Лещенко создал и возглавил театр эстрадных представлений «Музыкальное агентство».

Валерий Яковлевич Леонтьев (род. 1949) – советский и российский певец, автор песен, актер. Народный артист России (1996).

Начало творческой биографии Валерия Леонтьева было положено в 1972 году. Его первый сольный концерт состоялся в одном из Домов культуры Воркуты. Первый успех очень вдохновил молодого исполнителя, и вскоре он стал победителем регионального конкурса «Мы ищем таланты» в Сыктывкаре.

В 1978 закончил заочное отделение Ленинградского института культуры. С 28 июля 1982 по 1995 годы работал в Ворошиловградской (ныне Луганской) филармонии солистом-вокалистом эстрадного жанра, художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Эхо».

За свою длинную и богатую творческую деятельность выпустил 25 своих студийных альбомов. Все свои концерты и танцевальные шоу Леонтьев ставит сам. Его оригинальные костюмы также авторские.

Юрий Михайлович Антонов (род. 1945) – советский и российский композитор, эстрадный певец, поэт, актер. Народный артист Российской Федерации (1997).

В годы учебы в Молодечненском музыкальном училище организует свой первый музыкальный коллектив (эстрадный оркестр), который выступает в местном Доме культуры.

В 1963 году после окончания музучилища Юрий Антонов распределяется преподавателем музыки в детскую музыкальную школу в Минск, затем работает солистом-инструменталистом в Белорусской государственной филармонии. В ноябре 1964 года его призывают в армию, где он участвует в художественной самодеятельности. После окончания службы он возвращается в родную филармонию и работает музыкальным руководителем ансамбля «Тоника». В 1969 году Антонова приглашают на работу в популярный ленинградский ВИА «Поющие гитары» в качестве инструменталиста-клавишника. В этом коллективе Юрий Антонов впервые становится вокалистом.

За годы своей плодотворной творческой карьеры успешно сотрудничал с лучшими коллективами и исполнителями в качестве автора песен, имел огромный успех как сольный исполнитель.

Вячеслав Григорьевич Добрынин (род. 1946) – советский и российский композитор, эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (1996).

В 1970-м году он устроился гитаристом в ансамбль Олега Лундстрема. Параллельно с этим Добрынин также руководил популярным в тот период вокально-инструментальным коллективом «Лада», который некоторое время спустя вышел из состава оркестра Лундстрема и начал выступать в качестве самостоятельного коллектива.

Дебют Добрынина как композитора состоялся в 1970 году, его песни появились в репертуаре и ВИА «Веселые ребята» группы «Голубые гитары», ансамбля «Акварель», а также таких исполнителей как Алла Пугачева, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Иосиф Кобзон.

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал карьеру певца. Он начал гастролировать по стране и везде его выступления собирали аншлаги. В 1990 году создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступает и записывается. Автор около 1000 песен.

Филипп Бедросович Киркоров (род. 1967) – советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2008).

В 1988 году Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, отдел музыкальной комедии. В 1985 года принял участие в телесъемка в программе «Шире круг» с песней «Алеша».

Впервые Филиппа Киркорова пригласили на работу как музыканта в 1987 году. Будущий певец получил приглашение от «Ленинградского мюзик-холла».

В 1988 году в составе «Театра Аллы Пугачевой» отправился на гастроли в Германию и Австри. И в этом же году артист впервые стал финалистом престижного фестиваля «Песня года», а также дал первый сольный концерт в Перми. В конце 1989 года Филипп Киркоров уходит из «Театра Аллы Пугачевой» и начинает активную концертную деятельность.

Пятикратный обладатель награды «World Music Awards» как самый популярный исполнитель России, а также многих других премий.

Лариса Александровна Долина (род. 1955) – советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса. Народная артистка России (1998).

Музыкальная карьера певицы началась в 1971 в эстрадном оркестре «Мы одесситы». В дальнейшем была солисткой таких музыкальных коллективов, как «Государственный эстрадный оркестр Армении» под руководством Константина Орбеляна, «Государственный эстрадный ансамбль Азербайджана» под руководством Полада Бюль-Бюль Оглы, оркестр «Современник» под руководством Анатолия Кролла (бывший оркестр Эдди Рознера). В 1981 году Анатолием Кроллом была подготовлена программа «Антология джазового вокала», с которой Лариса Долина и Вейланд Родд в сопровождении оркестра выступали с аншлагами во многих союзных республиках.

С 1985 года Долина работает самостоятельно. За время сольной карьеры было поставлено несколько концертных программ, с которыми певица объехала всю страну. В 1985 году она впервые выступила как режиссер собственной программы.

Лариса Долина снималась в кино, а ее голос звучит более чем в 70 кинокартинах и мультфильмах.

Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов.

Тамара Михайловна Гвердцители (род. 1962) – советская, российская, грузинская эстрадная певица (контральто), пианистка, композитор, актриса. Народная артистка Грузинской ССР (1991) и Российской Федерации (2004). В начале 1970-х годов стала солисткой детского эстрадного ансамбля «Мзиури», в составе которого объездила с гастрольями весь Советский Союз, гастролеровала в 12 странах мира. Была и певицей, и пианисткой, и гитаристкой, исполняла с ансамблем народные грузинские, армянские, русские, украинские и современные эстрадные песни. В одиннадцать лет участвовала в музыкальном спектакле «Наш друг – Буратино» (муз. А. Рыбникова) в роли грустного Пьеро.

Окончила Тбилисскую консерваторию по классу фортепиано и композиции, а также окончила специальный колледж по вокалу. Еще на 3 курсе стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

В 1982 году принимала участие в конкурсе популярной музыки в Дрездене, в 1988 году победила на конкурсе «Золотой Орфей», выступала в качестве приглашенного артиста на фестивалях в Сопоте и Сан-Ремо. А с 1987 года молодая певица уже сама выступала в роли члена жюри музыкальных фестивалей.

Выступает с сольными программами, в которых постепенно появляется все больше песен собственного сочинения. В 2010 году блестяще дебютировала в новом для себя жанре моноспектакля.

2. Творческие портреты мастеров музыкальной эстрады: барды.

Булат Шалвович Окуджава (1924-1997) – советский и российский поэт, бард, прозаик и сценарист, композитор. Автор около двухсот авторских и эстрадных песен, один из наиболее ярких представителей жанра авторской песни в 1960-е—1980-е годы. Для текстов песен Окуджава выбирал не только собственные стихи, но и сказания из кавказского народного эпоса. В 1959 году начал выступать со своими песнями, быстро завоевывая популярность. К этому периоду (1956—1967) относится сочинение многих известных песен Окуджавы.

В 1961 году в Харькове состоялся первый в СССР официальный вечер авторской песни Окуджавы.

Окуджава – автор и других популярных песен для кинофильмов, в общей сложности его песни и песни на его стихи звучат в более чем 80 фильмах.

С середины 1970-х годов в СССР стали выходить пластинки Окуджавы. Песни Булата Окуджавы, распространяясь в магнитофонных записях, быстро завоевывали популярность, в первую очередь среди интеллигенции: сначала в СССР, а затем и среди русской эмиграции.

Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) – советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен; автор прозаических произведений и сценариев.

В его раннем творчестве преобладали уличные и дворовые песни; с середины 1960-х годов тематика произведений начала расширяться, а песенные циклы складываться в новую «энциклопедию русской жизни». В 1970-х годах

значительную часть его творчества составляли песни и стихотворения лирико-философского характера.

Песни Высоцкого звучат в художественных фильмах, телеспектаклях, радиоспектаклях.

Первый сольный концерт Высоцкого состоялся в апреле 1965 года во время ленинградских гастролей Театра на Таганке, когда артиста пригласили выступить в кафе «Молекула».

В программу выступления Высоцкого был обычно заложен внутренний сюжет, раскрывающий творческие приемы поэта; каждый концерт представлял собой своеобразный «роман в песнях». Песни Высоцкого, ставшие известными благодаря магнитофонным записям, при жизни автора не получили в СССР официального признания.

Юрий Иосифович Визбор (1934-1984) – советский автор-исполнитель песен, поэт, киноактер, писатель и журналист, киносценарист, кинодокументалист, драматург, художник. Один из основоположников жанра авторской, студенческой, туристской песни. Создатель жанра «песни-репортажа», автор более 300 песен.

С 1963 года он отказывается от сотрудничества с друзьями в создании песен, используя помощь профессиональных композиторов лишь при сочинении песен «на заказ» для эстрады, театра и кино.

1971-й стал первым активным годом в концертной деятельности Визбора: состоялось 30 его выступлений в городах страны, а самым активным стал 1976-й год. Песни Визбора, распространяемые в неофициальных магнитофонных записях, приобрели популярность среди интеллигенции – сперва в Москве, а затем и по всей стране.

Ариадна Адамовна Якушева (более известна под псевдонимом Ада Якушева; 1934-2012) – советская поэтесса, бард, радиожурналистка и писательница.

В детстве Ада училась музыке по классу виолончели, но музыкальную школу не окончила. В 1952 году поступила в Московский педагогический государственный институт им. В.И.Ленина, который был одним из главных в стране центров авторской песни, и в 1954 году, на втором курсе, Ада стала сочинять песни и стихи. В 1959 году была принята на семинар самодеятельных композиторов при СК СССР, где обучалась композиции, гармонии и т.д. В начале 1960-х годов Якушева руководила женским песенным октетом, гастролировала с ним по стране.

Александр Яковлевич Розенбаум (род. 1951) – советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, Заслуженный артист Российской Федерации (1996), Народный артист Российской Федерации (2001).

Также его творчество характеризуется интересом к истории России послереволюционных годов XX века, цыганским темам и казачеству. Имеется

среди его песен и философская лирика. Не обойдена стороной и военная тематика, в которой большинство песен связано с Великой Отечественной войной, морской тематикой. Особая часть творчества посвящена войне в Афганистане

По словам самого Розенбаума, невозможно определить стиль музыки, в котором он работает, так как он очень разносторонний музыкант. Стихи Розенбаума изобилуют специфической лексикой (технической, охотничьей, воинской, тюремной и т. д.). Розенбаум обладает сильным мужественным голосом баритональной природы.

По форме творчество Розенбаума близко к жанру бардовской песни. Однако в то время как, бардовская песня в советские годы распространялась лишь на магнитофонных пленках в самодельных записях, Розенбаум пользовался официальным признанием и концертировал как артист Ленконцерта задолго до распада Советского Союза и отмены цензуры.

Олег Григорьевич Митяев (род. 1956) – советский и российский автор-исполнитель, музыкант, актер. Народный артист Российской Федерации (2009).

Начиная с 1978 года писал песни, а с 1980 он начал не только писать, но еще и исполнять их везде, где просили. Начал выступать в составе дуэта вместе с Петром Старцевым.

В 1985 году приглашен на работу в Челябинскую филармонию в качестве артиста. С 1998 года выступает и записывается с музыкантом-мультиинструменталистом Леонидом Марголиным.

Он ездит с гастролями, его концерты длятся обычно около трех часов. Они больше похожи на импровизацию.

Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с которой Митяев стал лауреатом Ильменского фестиваля (1978), является своеобразным гимном бардовского движения.

Жанна Владимировна Бичевская (род. 1944) – советская, российская певица. Народная артистка РСФСР (1988).

Репертуар певицы насчитывает несколько сотен произведений – песен духовного и общественного содержания, русских народных песен, романсов, а также песен на стихи поэтов Серебряного века.

Училась в Государственном училище циркового и эстрадного искусства, где продолжала совершенствоваться в игре на гитаре, училась пению. Во время учебы начала собирать и записывать русские народные песни. Работала солисткой-вокалисткой в оркестре Эдди Рознера. С 1971 по 1973 год – солистка вокально-инструментального ансамбля «Добры молодцы», с 1973 года работала в Москонцерте.

В 1970-х годах в репертуар певицы вошли старые русские народные песни, которые исполнялись в бардовском стиле. Благодаря талантливому и оригинальному исполнению (с использованием стилей фолк и кантри) Бичевская начала быстро обретать популярность. В 1990-е годы на смену

фольклору в творчестве Жанны Бичевской пришли белогвардейские мотивы, а затем и религиозные.

Основной тематикой песен Бичевской являются русский патриотизм и православие.

Занятие №27

Тип занятия: лекция

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Музыкальная эстрада. Инструменталисты, композиторы и дирижеры.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты мастеров музыкальной эстрады: инструменталисты.

Яков Борисович Скоморовский (1889-1955) – ленинградский джазмен, трубач, дирижер, педагог.

Окончил Петербургскую консерваторию по классу трубы. Параллельно с работой в ленинградских театральных и филармоническом оркестрах (1920-30-е годы), организовал в Ленинграде один из первых джаз-бэндов. С 1929 года музыкальный руководитель Теа-джаза Л.О.Утесова. В 1930-40-е годы возглавлял концертный джаз-оркестр, с которым записывался на пластинки и работал на радио. В 1941-1945 годах руководил джаз-оркестром в составе Центрального ансамбля Военно-морского флота. С 1944 по 1946 год Я.Б.Скоморовский руководил симфоджазом «Ансамбль пяти морей». Автор произведений для джаз-оркестра. С 1951 по 1954 год преподавал в Военно-морской музыкальной школе имени Н.А.Римского-Корсакова.

Сергей Сергеевич Жилин (род. 1966) – российский пианист, дирижер, аранжировщик, композитор и педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (2005).

Руководитель музыкальных коллективов, объединенных общим названием «Фонограф».

Первое появление «Фонографа» на сцене в составе традиционного диксиленда состоялось весной 1983 года на джазовом фестивале в студии при ДК «Москворечье». Позже на одном из очередных фестивалей студии состоялось знакомство с Юрием Саульским, который в 1986 году пригласил «Фонограф» для участия в Московском джазовом фестивале.

К 1995 году «Фонограф» оформился в целую организацию – «Культурный центр «Фонограф». В этом же году в Центральном доме кинематографистов под эгидой Московской джазовой ассоциации состоялся первый большой сольный концерт «Фонографа».

Сергей Жилин не только активно концертирует и гастролирует, но и записывает пластинки: на сегодняшний день в его активе более 20 релизов. Это не только концертные записи, но и студийные работы, где Сергей Жилин реализует себя в различных составах: от сольных импровизаций и

фортепианных дуэтов до джем-сейшнов с коллегами по джазу, блюзовыми и рок-музыкантами.

Алексей Семенович Козлов (род. 1935) – советский и российский саксофонист джазмен, композитор, исполнитель, актер, публицист, писатель. Народный артист Российской Федерации (2003).

Участник и лауреат многочисленных отечественных и зарубежных фестивалей джаза. Исполнительскую деятельность начал как пианист в середине 50-х, на саксофон перешел весной 1957 года. В 1961 году принял участие в создании первого в СССР джазового клуба-кафе «Молодежное», где работал со своим квинтетом до 1966 г. В 1973 г. создал первый в СССР профессиональный джаз-рок-ансамбль «Арсенал».

Пробившись из подполья на официальную эстраду в 1976 году и начав гастролировать, «Арсенал» постепенно приобрел широкую известность в нашей стране и за рубежом.

Автор музыки ко многим театральным постановкам, кино- и видеофильмам (около 100 композиций). Дискография насчитывает более 40 альбомов.

Алексей Козлов – один из пионеров отечественной практики в области мультимедиа и освоения электронных музыкальных технологий, начиная с конца 70-х годов.

Оярс Раймондс Паулс (род. 1936) – советский и латвийский композитор, дирижер, пианист. Народный артист СССР (1985).

Учился в Латвийской консерватории на отделении композиции. Уже в то время проявил себя как превосходный исполнитель на фортепиано. Параллельно с учебой работал пианистом в эстрадных оркестрах профсоюзных клубов автодорожников и медработников, концертмейстером в филармонии. Играл в ресторанах, изучив джазовых классиков и современные песни. Свою первую музыку писал для Театра кукол Латвийской ССР и Театра драмы Латвийской ССР им. А. Упита.

Работал в Рижском эстрадном оркестре Латвийской филармонии, выступал с концертами в Грузии, Армении, Украине, за рубежом. С 1964 по 1971 год – художественный руководитель этого оркестра. С 1973 по 1978 – художественный руководитель инструментального ансамбля «Модо». С 1978 по 1982 – дирижер Оркестра легкой и джазовой музыки Латвийского радио и телевидения. С 1982 по 1988 год – главный редактор музыкальных передач Латвийского радио. Автор музыки множества эстрадных хитов, джазовых композиций и мелодий к фильмам. Сотрудничал с ведущими коллективами и исполнителями.

2. Творческие портреты мастеров музыкальной эстрады: композиторы и дирижеры.

Александр Наумович Цфасман (1906-1971) – советский пианист, композитор, аранжировщик, дирижер, руководитель оркестра, публицист и

общественный деятель. Один из родоначальников советского джаза, руководитель нескольких джазовых коллективов. Заслуженный артист РСФСР (1957).

Дирижер основанного им первого московского джазового оркестра «АМА-джаз» (1926-1930). Именно оркестр под управлением Цфасмана первым исполнил джазовую музыку по советскому радио в 1927 году и первым записал ее на граммпластинку. Одновременно Александр Цфасман выступает в 1930-е годы и как пианист с сольными программами.

Художественный руководитель джаз-оркестра Всесоюзного радио (1939–1946). С 1944 года в репертуаре оркестра звучало все больше произведений западных авторов появились «фирменные» аранжировки в свинговой манере американских биг-бэндов.

С 1946 по 1952 год – музыкальный руководитель театра «Эрмитаж».

Писал музыку к кинофильмам и театральным постановкам.

Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005) – советский и российский джазмен, композитор и дирижер. Создатель и многолетний руководитель оркестра, который ныне носит название Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Народный артист РСФСР (1984).

Окончил Казанскую государственную консерваторию по классу композиции и факультативно по симфоническому дирижированию.

В 1948-1954 годах Лундстрем был артистом оркестра Татарского театра оперы и балета, с 1954 года работал заведующим музыкальной частью Казанского Большого драматического театра.

В 1953-1956 годах преподавал в Казанской консерватории.

Джазовые обработки Лундстрема мелодий из советских фильмов принесли ансамблю известность не только среди любителей джаза, но и в среде профессиональной музыкальной критики.

1 октября 1956 года был создан концертный эстрадный оркестр под управлением Олега Лундстрема, который стал первым советским коллективом, исполнявшим подлинный оркестровый джаз.

Исаак Осипович Дунаевский (1900-1955) – советский композитор и дирижер, музыкальный педагог. Автор 11 оперетт и 4 балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен, Народный артист РСФСР (1950).

С 1919 года работал скрипачом в оркестре, концертмейстером. С 1920 года – композитор и дирижер в Харьковском русском драматическом театре. До 1934 года – композитор и главный дирижер Ленинградского Мюзик-Холла.

Дунаевский вместе с кинорежиссером Г.В.Александровым стали создателями жанра советской музыкальной кинокомедии, сделав музыку одним из главных компонентов драматургии фильма. Первый их совместный фильм «Веселые ребята» вышел на экраны в декабре 1934 года и принес И.

Дунаевскому широкую известность. Он также часто сам участвовал в озвучивании, играл на рояле и пел.

Василий Павлович Соловьев-Седой (1907-1979) – советский русский композитор. Один из самых значительных композиторов-песенников в России XX века. Герой Социалистического Труда (1975). Народный артист СССР (1967).

Хотя молодой композитор писал в разных (в том числе академических: балет, оперетта) жанрах, во второй половине 1930-х годов определилось основное – лирико-песенное – направление его творческой деятельности. Всего написал свыше 400 песен, которые исполняли ведущие артисты советской эстрады. Песня на стихи М.Л.Матусовского «Подмосковные вечера» стала музыкальным символом СССР во всем мире

В 1938 году начал писать музыку для кино (в общей сложности более 40 фильмов). Прижизненные тиражи грампластинок Соловьева-Седого составили 2,5 млн. экземпляров.

Юрий Васильевич Силантьев (1919-1983) – советский дирижер, скрипач и композитор. Народный артист СССР (1975).

С 1948 года – концертмейстер и ассистент дирижера Оперного оркестра Всесоюзного радиокомитета (до 1953 года), Симфонического оркестра Московской филармонии (1953—1958).

В 1958 году возглавил Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио (ныне – Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В.Силантьева Российского государственного музыкального телерадиоцентра), руководил им в течение 25 лет. Под управлением Силантьева оркестр много выступал в СССР и за границей, сопровождая крупнейших советских певцов, среди которых – Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Клавдия Шульженко, Лев Лещенко и многие другие. Также оркестр под управлением Юрия Силантьева участвовал в озвучивании фильмов.

Активный пропагандист музыки советских композиторов.

Александр Александрович Петухов (род. 1946) – российский дирижер, Заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор.

С 1969 по 1983 гг. – дирижер Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР. В течение 14 лет работы с этим коллективом А. Петухов сочетал концертную деятельность с записью музыки самых различных стилевых направлений. За этот период под его руководством записана музыка более чем к 1500 кинофильмам, театральным спектаклям, телевизионным программам, большое количество произведений крупной формы (симфонии, оратории, оперы, балеты), выпущено несколько десятков грампластинок.

С 1983 по 1988 гг. А. Петухов возглавляет в качестве художественного руководителя и главного дирижера оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения СССР.

С 1995 профессор Российской Академии Театрального Искусства. С 1998 профессор Московской консерватории.

С 2000 года Художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра С.В.Рахманинова.

Игорь Юрьевич Николаев (род. 1960) – советский и российский композитор, певец, автор текстов песен, продюсер. Заслуженный деятель искусств России (2001).

В 1980 стал выпускником эстрадного отделения столичного института культуры и начал сотрудничество с Аллой Пугачевой. В ее коллективе «Рецитал» он работал аранжировщиком и играл на клавишных, там же родились первые песни.

В 1986 году Игорь Николаев начинает сольную карьеру.

Автор песен, певец, композитор и аранжировщик Игорь Николаев активно сотрудничает с видными деятелями в области российской и зарубежной эстрады. На сцене отечественной эстрады, в особенности артистов эпохи СССР практически нет музыкантов, которые бы не сотрудничали с Николаевым. Выпустил несколько десятков альбомов.

Игорь Яковлевич Крутой (род. 1954 года) – советский, украинский и российский композитор, певец, народный артист России (1996), народный артист Украины (2011).

В 1979 году Крутой окончил дирижерско-хоровое отделение музыкально-педагогического факультета Николаевского государственного педагогического института им. В.Г.Белинского. Одновременно с учебой он подрабатывал в ресторане, вскоре начал писать песни.

В 1981 году И.Крутой приглашается на работу сначала пианистом, а затем руководителем ансамбля Валентины Толкуновой. В этот период он много сотрудничает и гастролирует с концертами с актером Евгением Леоновым.

С 1989 года кроме творческой деятельности Игорь Яковлевич начинает активно заниматься также продюсерской деятельностью. Он возглавляет фирму АРС, которая под его руководством стала одной из крупнейших концертно-продюсерских организаций России.

С 1994 года стали проводиться творческие вечера композитора Игоря Крутого. Кроме России и стран СНГ они прошли и за рубежом в США, Германии и Израиле.

Ежегодно звезды эстрады радуют зрителей новыми шлягерами Игоря Крутого. Со сцены звучат песни одного автора, но каждый год на суд зрителей выносятся совершенно новая необычная шоу-программа.

Алексей Львович Рыбников (род. 1945) – советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации (1999).

Начал пробовать себя в качестве композитора уже в детстве: в 8 лет написал несколько фортепьянных пьес, в 11 – балет «Кот в сапогах».

Алексей Рыбников – автор музыки к многочисленным кинофильмам, мультфильмам, музыкальным спектаклям. Писал симфоническую, хоровую, камерную музыку, а также рок-оперы. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» – первый русский мюзикл, воплощенный в трех формах: выпущен альбом, поставлен спектакль, и снят кинофильм.

В 1988 году Алексей Рыбников основал Производственно-творческое объединение «Современная опера» при Союзе композиторов СССР.

В 1999 году Постановлением Правительства Москвы при комитете по культуре Москвы был создан Театр Алексея Рыбникова.

Арно Арутюнович Бабаджанян (1921-1983) – советский, армянский композитор, пианист, педагог. Народный артист СССР (1971).

В 1928-ом году его приняли в Консерваторию, в группу одаренных детей. Уже в девять лет им был создан «Пионерский марш», а в двенадцать он получил свой первый приз на конкурсе молодых исполнителей, куда съехались юные музыканты со всей республики.

Свою трудовую деятельность он начал в 1950-ом с преподавания в Ереванской консерватории. Тогда же он начал сочинять разножанровую музыку, однако судьбоносным жанром для него стала песня.

С 1956-го Арно начал жить в Москве, работая в соавторстве с Робертом Рождественским. Много песен было написано для Муслима Магомаева, прекрасно исполняющего эти композиции. Соавторами гениального композитора были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Леонид Дербенев, которые создали вместе с Бабаджаняном песни, имевшие грандиозный успех.

Бабаджанян позиционировал себя как композитор, пишущий камерную и симфоническую музыку.

Он сочинял сонаты, пьесы, сочинения для двух роялей, многие из которых приобрели всемирную известность.

Нередко в качестве пианиста выступал на сценах различных городов.

Андрей Павлович Петров (1930-2006) – советский российский композитор. Народный артист СССР (1980).

Окончил музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова, а затем Ленинградскую государственную консерваторию по классу композиции. Работал преподавателем в музыкальном училище.

В своем творчестве А.Петров развивал традиции русской классической музыки Творчество Андрея Петрова многожанрово: от песен до крупных симфонических полотен, балетов, опер, инструментальных концертов. Широкое признание пришло к композитору после работ для музыкального театра. Прежде всего, это балет по рисункам Жана Эффеля «Сотворение мира». Балет был поставлен на десятках как отечественных, так и зарубежных сцен.

Оркестровые фрагменты из «Сотворения мира» автор объединил в сюиты. Они вошли в постоянный репертуар филармоний.

Многие отечественные фильмы своей долгой экранной жизнью обязаны музыке Петрова, всего он написал музыку более чем к 80-ти картинам.

Произведения Андрея Петрова очень разные, с отражением светлых и драматических сторон действительности, соединяются в некое органическое целое.

Эдуард Савельевич Колмановский (1923-1994) – советский российский композитор. Народный артист СССР (1991).

Творческую деятельность начал в 1943 году. Будучи студентом, написал несколько романсов на стихи А.С. Пушкина, Р. Бернса.

Впервые громко заявил о себе музыкой к спектаклю «Двенадцатая ночь» (МХАТ, 1955). Жизнь песен Эдуарда Колмановского в шекспировской постановке вышла за пределы театральной рампы. Песня Шута (стихи Павла Антокольского), ставшая лейтмотивом спектакля, в исполнении Владимира Трошина зазвучала на концертных площадках, в радиозэфире.

Всенародную известность получила песня «Я люблю тебя, жизнь», написанная на стихи Константина Ваншенкина по заказу Марка Бернеса. Автор более 200 песен, музыки ко многим драматическим спектаклям, музыкальным комедиям, кинофильмам, мультфильмам, телефильмам, радиопостановкам, инструментальным пьес, крупных оркестровых сочинений.

Александра Николаевна Пахмутова (род. 1929) – советский и российский композитор. Народная артистка СССР (1984).

В течение своей жизни Александра Пахмутова работала в самых разнообразных жанрах. Она писала музыку для симфонических оркестров, а также создавала произведения кантатно-ораториального жанра. На ее музыку поставлены балетные спектакли в московском Большом театре, а также в Одесском государственном театре оперы и балета. Данные успехи сделали Александру Пахмутову признанным деятелем искусства СССР, а также принесли ей многие государственные награды.

Однако, несмотря на это, наибольшую славу актрисе обеспечили произведения, созданные для массовой культуры. Песни Александры Пахмутовой (более 400) исполняли и исполняют многие известные артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актеры театра и кино, музыка композитора звучит во многих кинофильмах и мультфильмах. Часто создавала композиции для детских коллективов.

Песни Александры Пахмутовой, выдержанные в традиции советской эстрадной классики, стали культовыми хитами уже во времена СССР. Многие из них остаются настоящими шлягерами и сегодня.

Евгений Дмитриевич Дога (род. 1937) – молдавский советский композитор, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1987).

В его творческой карьере музыка самых разных жанров и стилей. Евгений Дога – автор опер и балетов, симфонических поэм для хора и оркестра, музыкальных комедий, кантат для детских коллективов, увертюр, произведений для скрипки и фортепиано, струнных квартетов, сюит, вальсов, романсов и песенных композиций. Он пишет музыку для эстрады, театральных спектаклей, кино, сочиняет пьесы для разных музыкальных инструментов. Также автор произведений для детей. Его вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» был признан ЮНЕСКО одним из главных музыкальных шедевров 20-го века.

Начиная с 1972 года выступал с концертами и творческими вечерами во многих городах бывшего СССР, а также за рубежом.

Давид Федорович Тухманов (род. 1940) – советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации (2000).

Творческий путь начал с составления музыкальных композиций для исполнения на фортепиано. Затем из-под его пера стали выходить лирические мелодии и аранжировки к уже известным хитам. Отслужив в армии, он стал работать в популярном жанре и сочинять мелодии к текстам для исполнения на эстраде. Это были необыкновенные хиты, которые исполняли лучшие артисты своего времени.

У Давида Федоровича в творчестве можно выделить отдельный цикл патриотических песен, которые высоко были оценены критиками и профессиональным сообществом. Вершиной творчества в этом направлении стала композиция «День Победы», которая прошла долгий путь от запрещенной в эфире композиции до звания главной песни страны в праздник 9 Мая.

Много внимания в рамках своей творческой деятельности Давид Федорович уделил кинематографу, сочинив не один десяток композиций для любимых всеми фильмов.

Владимир Яковлевич Шаинский (1925-2017) – советский и российский композитор, пианист, скрипач, актер. Народный артист РСФСР (1986).

В 1945 году – Московская консерватория, оркестровый факультет, затем три года работал с Утесовым в его оркестре, позже преподавал в музыкальной школе скрипку.

Еще учась в консерватории, в 1963 году, Владимир Яковлевич Шаинский написал свой первый струнный квартет, а через два года – симфонию.

Наибольшую же известность Шаинскому принесли созданные им мелодии для популярных художественных и мультипликационных фильмов. Написал более 400 песен для знаменитых исполнителей. Значение творчества композитора для детей трудно переоценить. Им были созданы не только песни, но он также сочинил оперу для детей «Трое против Марабука» (1974), несколько мюзиклов.

Максим Исаакович Дунаевский (род. 1945) – советский и российский композитор. Народный артист России (2006).

Максим Дунаевский мог стать композитором, пишущим академическую музыку. Но его судьбу определила встреча со студенческим театром МГУ «Наш дом» (музыкальный руководитель студии с августа 1964 по 1969 год). С 1969 по 1974 год Дунаевский был дирижером Театра имени Е.Вахтангова; в 1974-1975 г.г. – главным дирижером и музыкальным руководителем Московского Мюзик-холла; в 1985-1987 г.г. – художественным руководителем и главным дирижером Государственного эстрадного оркестра РСФСР. В 1987 году – музыкальным руководителем Театра-студии музыкальной драмы.

Максим Дунаевский организовал свой эстрадный, игравший также и рок, ансамбль «Фестиваль» (1977-1990).

Наряду с симфоническими, камерными и вокальными произведениями Максим Дунаевский стал писать музыку для театра, а позднее для кино и эстрады. Среди его произведений также произведения для камерно-инструментальных ансамблей, сонаты, циклы романсов, хоры.

Занятие №29

Тип занятия: лекция

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Музыкальная эстрада. Вокально-инструментальные ансамбли.

Вопросы для обсуждения:

1. Эстрадные вокально-инструментальные ансамбли.

Ансамбль «Дружба» – вокальный коллектив из СССР, активно работавший на советской эстраде с 1955 по 1988 год.

Как самодеятельный музыкальный коллектив (еще без названия) был создан весной 1955 года Александром Броневицким и группой молодых музыкантов. Первоначально включал инструментальный квартет: рояль, электрогитара, контрабас, ударные инструменты и мужскую вокальную группу из восьми певцов. Ансамбль исполнял советские песни и популярные песни разных стран. Через некоторое время, в том же 1955 году солисткой ансамбля стала Эдита Пьеха. Именно она предложила название «Дружба», с которым ансамбль существовал до смерти его руководителя Броневицкого.

Популярность коллективу принесли выступления по радио, телевидению и записи на грампластинках. С 1957 года ансамбль стал профессиональным коллективом и стал работать в «Ленконцерте». Благодаря режиссерской одаренности А.Броневицкого, в постановке песенных номеров использовавшего мизансцены, световые эффекты, сценическую бутафорию, жанр «Дружбы» приблизился к «зримой песне».

Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы» – советская и российская музыкальная группа, работавшая на советской эстраде с 1971 года. Создатель и бессменный руководитель – Народный артист России Юрий Маликов.

Первая же песня «Самоцветов», которая называлась «Увезу тебя я в тундру», стала настоящим шлягером. А их дебютное, живое выступление состоялось в театре сада Эрмитаж и прошло с огромным успехом.

«Самоцветы» оставались популярны до конца 80-х. В лучшее свое время они записывали до 100 песен в год. Визитной карточкой коллектива была песня «Мой адрес – Советский Союз». Ансамбль объездил с гастролями всю страну. Практически все их песни сразу же становились настоящими шлягерами. Тематика их песен была в основном комсомольско-патриотической. Постепенно репертуар ансамбля менялся, в нем появились рок-номера и инструментальные композиции. Ансамбль выступал на сцене до 1992 года, но интерес к ВИА все-таки падал и заставил их уйти со сцены. В 1996 году ансамбль возродился, в него вошли солисты разных лет, они выступают со шлягерами 70-80-х годов, всего в их репертуаре сейчас насчитывается свыше 500 песен.

Трио «Меридиан» – советский и российский музыкальный коллектив. Создан в 1975 году как студенческий коллектив. С 1978 года выступает профессионально. С 1980 года трио начинает работать с Микаэлом Таривердиевым. В 1981 году «Меридиан» становится лауреатом I премии Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни, неоднократно выступает на телевидении на песенных конкурсах. Принимали участие в записи песен к кинофильмам.

Участники группы определяют свои художественные принципы коротко и четко: духовность, доброта, человечность. Это – основа, за которой стоят виртуозные полифонические аранжировки музыкального руководителя трио Николая Сметанина, проникновенные вокальные данные Надежды Лукашевич, искусная гитара Алексея Подшивалова.

«Орэра» – вокально-инструментальный ансамбль, организованный Робертом Бардзимашвили при Грузинской государственной филармонии в Тбилиси в 1961 году.

Близость «Орэра» к богатым традициям грузинского многоголосья и умение грамотно сочетать его с современным музыкальным языком сразу сделали стиль и почерк ансамбля узнаваемым и уникальным. До них практически никто на советской эстраде не работал в жанре синтеза исконно народной стилистики и современной поп-музыки. В СССР они были первопроходцами. Впрочем, такого грамотного и красивого многоголосья, которое принесли на эстраду «Орэра», до сих пор никому не удалось повторить. В репертуаре ансамбля – старинные грузинские песни, песни народов СССР, песни народов мира, которые музыканты привозили из многочисленных зарубежных гастролей и «классика» мировой эстрады.

Долгое время участниками ансамбля были Вахтанг Кикабидзе и Нани Бреговдзе.

За свою карьеру музыканты спели около 700 песен на 22-х языках народов мира.

«Поющие гитары» – советский вокально-инструментальный ансамбль, который был популярен в начале 1970-х годов. Создан в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля «Дружба» Анатолием Васильевым. 5 октября 1966 года ансамбль дал первый профессиональный концерт – на сцене актового зала в Военно-механическом институте.

Коллектив являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональных коллективов, давший имя всему жанру ВИА и послуживший образцом для многочисленных последователей и подражателей. «Поющие гитары» создали универсальную формулу для ВИА, появившихся в конце 1960-х и первой половине 1970-х годов. Сильной стороной группы было «эффектное вокальное многоголосие и остроумная театрализация многих песен».

«Оризонт» – молдавский советский вокально-инструментальный ансамбль. Был создан при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе композитором Олегом Мильштейном.

«Оризонту» удалось органично преподнести современными эстрадными красками синтез авторских произведений и элементы народных мотивов молдавского фольклора. Изложение музыкального материала осуществлялось с позиции последних музыкальных течений мировой музыки. Создавались такие аранжировки, которые по качеству не уступали той музыке, которую играли лучшие западные команды тех лет. Как молодежный творческий коллектив ансамбль «Оризонт» был подвержен поиску и не боялся творческих экспериментов. Его удивительная смесь блюза, джаза, рока, фанка и элементов музыки «соул».

«Веселые ребята» – советский и российский ансамбль. Лауреат Всесоюзных и международных конкурсов. Был создан в 1966 году в Москве пианистом и композитором Павлом Слободкиным.

С начала 1970-х годов ансамбль, делая ставку на собственный репертуар, становится своеобразной лабораторией популярной музыки. С этой целью П.Слободкин приглашает к сотрудничеству молодых авторов. Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество ансамбля с композитором Давидом Тухмановым.

Благодаря самобытному репертуару, качественному световому и звуковому оформлению концертов, интересной режиссуре, высокому уровню вокально-инструментального мастерства, коллектив вырабатывает собственный стиль, становится музыкальным театром песни.

Ансамбль «Веселые ребята» стал первым коллективом на эстраде, включившим в свои программы произведения классической музыки в обработке и аранжировке Павла Слободкина.

В 1988 году решением Минкультуры СССР утвержден в статусе музыкального театра.

«Синяя птица» – советская музыкальная группа, вокально-инструментальный ансамбль, существовавший с 1972 по 1991 год. Впоследствии название «Синяя птица» приняли несколько российских музыкальных групп, в том числе состоящих из бывших участников оригинального ансамбля и выступающих с его репертуаром. Группа образовалась в 1972 году в г. Гомеле как вокально-инструментальный ансамбль «Мы, вы и гитары». Впоследствии ансамбль получил название «Голоса Полесья», становился лауреатом белорусских республиканских конкурсов и всесоюзного конкурса 1975 году коллектив прилетел в Куйбышев для работы в филармонии. Для нового ансамбля филармонии Роберт Болотный предложил название ВИА «Синяя птица».

В конце 1975 года ВИА «Синяя птица» выпустила свою первую пластинку. Лауреаты многочисленных конкурсов и фестивалей. Всего ВИА «Синяя птица» выпустил 8 виниловых гигантов-альбомов и 2 виниловых гиганта-сборника, 11 миньонов, общим тиражом более миллиона экземпляров.

«Пламя» – советский и российский вокально-инструментальный ансамбль, был создан осенью 1975 года музыкантами из ВИА «Самоцветы».

В течение первого года репертуар ВИА «Пламя» состоял в основном из старых песен «Самоцветов», но постепенно появлялись и новые песни.

Неоценимую помощь в творчестве музыкантам оказал композитор Марк Григорьевич Фрадкин, из песен которого была составлена первая соло-программа коллектива. Он пригласил молодой коллектив принять участие в своих творческих вечерах в городе Ленинграде. Вечера, на которых Фрадкин сцены рассказывал о себе и представлял зрителям группу «Пламя», стали дебютом для музыкального коллектива. Поворотным в творчестве стал 1980 год, когда в репертуаре ансамбля появилась программа «Кинематограф», в которую вошли не только песни, написанные как известными композиторами, так и участниками ансамбля, но и литературные монологи в исполнении конферансье ансамбля Михаила Еремина.

Общий тираж винилов, выпущенных в СССР, составил 25 миллионов копий.

«Секрет» – советская и российская рок-группа. Большого успеха достигла в своем классическом составе «бит-квартета», образно и музыкально вызывавшим ассоциации с рок-группой «The Beatles».

Ансамбль был собран в 1983 году в Ленинграде. 20 апреля 1983 года состоялась первая репетиция группы в составе, ставшим впоследствии «классическим»: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов.

В начале 1985 года группа переходит на профессиональную эстраду в рамках Ленконцерта. 25 июля 1985 года «Секрет» триумфально выступил в Ленинградском дворце молодежи, в 1984-1989 годах участвовал в телепрограммах «Кружатся диски», «Утренняя почта» и «Музыкальный ринг»

(с песнями в формате видеоклипа), объехал с концертами весь Советский Союз, гастролировал с группой «Машина времени».

Занятие №33

Тип занятия: лекция

Тема 10. Эстрада Беларуси: предпосылки возникновения и периодизация. Значение деятельности Э.Розмана в развитии белорусской эстрады.

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические и социокультурные предпосылки развития искусства эстрады в Беларуси.

Историческими и социокультурными предпосылками развития искусства эстрады в Беларуси явились:

- народное творчество, развивающееся в различных формах его проявления в разных исторических условиях – театральное, литературное, народно-инструментальное, народно-песенное, танцевальное, художественно-прикладное;

- творчество скоморохов-волошебников;

- творчество деятелей народных, школьных и частновладельческих театров;

- творчество гастролировавших на белорусских землях зарубежных артистов эстрады;

- развитие городской культуры, объединяющей труд, быт, отдых горожан, и способствовавшей развитию зрелищных представлений (городские праздники, ярмарки, выставки и др.);

- развитие инфраструктуры развлекательных заведений, обусловленное процессом урбанизации – сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах Беларуси – Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и др.

2. Формирование советского эстрадного искусства в Беларуси.

1920–1930-е годы в Беларуси – это время формирования советского эстрадного искусства, период заложения основ художественной самостоятельности и становления метода социалистического реализма.

На рубеже 1930-40-х гг. в Беларуси стала складываться своя артистическая школа в сфере эстрады. В 1930 г. Главискусство БССР организует в Минске первую показательную группу эстрадных артистов для обслуживания рабочих клубов, колхозов и совхозов. В 1931 г. прошла неделя искусства БССР в Москве, в 1937 г. открывается Белгосфилармония, в 1939 г. была создана Белгосэстрада с отделениями в Белостоке и Бресте, в состав которой впоследствии вошли джаз-оркестр (г. Барановичи), театр «Водевиль» (г. Минск) и эстрадная группа Белгосфилармонии. В 1940 г. с успехом прошла декада белорусского искусства в Москве. Вплоть до 50-х гг. XX в. в Беларуси основной формой презентации искусства эстрады являлись сборные концерты, объединенные концерном. Они проходили в различных аудиториях: Дворцах

и Домах культуры, сельских клубах, концертных и киноконцертных залах, на открытых площадках, в парках культуры и отдыха и др. В концертах участвовали артисты филармонии, драматических, оперных, балетных театров. Важнейшим событием, повлиявшим на развитие отечественной эстрады, явилось начало телевещания белорусского телевидения в 1956 г.

3. Признание белорусской эстрады в СССР.

В 1960-е гг. белорусская эстрада получила всесоюзное признание. На Всесоюзном конкурсе (Москва, 1966 г.) на лучшую советскую песню и лучшее ее исполнение В.Вуячич с песней И.Лученка-М.Ясеня «Память сердца» получил первые премии в обеих номинациях, Н.Богуславская стала дипломантом конкурса. В 1970-х гг. широкое распространение получило творчество вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Подлинными лидерами стали «Песняры». Они не только получили всесоюзную (Лауреаты IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, 1970) и международную известность (гастроли в Чехословакии, ФРГ, Румынии, США, Швейцарии, Франции, Польши, Югославии, Индии, Бирме, Вьетнаме и др.), но и повлияли на общее развитие отечественных ВИА («Сябры», «Верасы», «Белорусские песняры» и др.). В 1968 г. в Минске прошел Всесоюзный фестиваль эстрадного искусства, в 1973 г. – конкурс исполнителей советской песни, а в 1974 г. был организован первый республиканский конкурс артистов эстрады.

1980-2000 гг. – время жанрово-стилевой трансформации белорусской эстрады и изменения зрительских предпочтений. Ушли в прошлое многие в течение столетия бытовавшие жанры: «куклы», акробатика, сольные танцевальные номера, фокусы и др. На смену им пришли вокальные и инструментальные композиции с явным доминированием жанра песни, включенные в масштабные эстрадные шоу с впечатляюще зрелищными аудио- и видеоэффектами.

4. Значение творческой деятельности Э. Рознера в развитии белорусской эстрады.

Эдди Рознер (1910-1976) – джазовый трубач, скрипач, дирижер, композитор и аранжировщик, живший и работавший в Германии (1910-1933 и 1973-1976), Польше (1934-1939) и СССР (1939-1972). Заслуженный артист Белорусской ССР (1944).

С началом Второй мировой войны Рознер был вынужден бежать в БССР, где случайно познакомился с белорусским П.Пономаренко (в ту пору он занимал должность первого секретаря ЦК КП Беларуси), как оказалось, страстным любителем джаза, и под его покровительством возглавил большой джаз-оркестр, вскоре получивший статус Государственного джаза БССР. В его состав вошли еврейские музыканты-беженцы из Польши и Германии. Благодаря поддержке Пономаренко, были выполнены все условия, поставленные Рознером: лучшая аппаратура, декорации, костюмы, высокая зарплата, администратор и, даже, переводчик. Премьера состоялась в Минске. На

спектакле присутствовал весь верхний эшелон власти. Успех был ошеломляющим и грандиозным. Э. Рознер создал впечатляющее «западное» шоу. Оркестр Рознера получил специальный поезд для гастролей, который практически стал домом для оркестра. Любые возникающие сложности или проблемы тут же решались благодаря вмешательству П.Пономаренко.

Виртуозный музыкант и лидер белорусского джаза Эдди Рознер, демонстрировал советскому зрителю концертные программы высочайшего международного уровня. Джаз-оркестр БССР выступал на лучших концертных площадках СССР и до своего расформирования (1946), дал большое количество потрясающих концертов.

Э. Рознер был талантливым, неистощимым на выдумки режиссером. Театрализации, ставшие непременным условием для концертов джаз-оркестров того времени, он максимально насыщал музыкой. К примеру, «Tiger Rag» обыгрывался как репетиция оркестра, а джазовые обработки классики – как искрящиеся юмором пародийные номера. Все происходящее на сцене обставлялось очень ярко, празднично, а сам оркестр выглядел весьма эффектно.

Занятие №35

Тип занятия: лекция

Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: вокалисты.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: вокалисты.

Марлен Дитрих (1901-1992) – немецкая и американская актриса, певица.

С 1922 года исполняла небольшие роли в различных берлинских театрах, выступала в качестве танцовщицы и певицы в кабаре; в том же году впервые появилась на экране. Она исполняла шлягеры с эстрады в кабаре, а первые студийные записи сделала в 1928 году. Песни Марлен Дитрих имели определенный успех, хотя голос певицы был не очень сильным, но ей была присуща музыкальность, а жестковатое контральто актрисы завораживало слушателей.

В феврале 1930 переехала в США, где с большим успехом снималась в кино. В марте 1943 года на несколько лет прервала съемки и ездила с концертами по гарнизонам и госпиталям, дав около полутысячи представлений. После войны ее карьера получила второе дыхание и бурно расцвела в ореоле многочисленных постановок в блестящих театрах, включая выступления на Бродвее. Помимо этого она вела радиопередачи и писала статьи. В 1953 году в Лас-Вегасе начала новую успешную карьеру в качестве певицы и конферансье.

Еще при жизни стала легендой кино и музыки.

Элла Джейн Фицджеральд (1917-1996) – американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки.

Обладательница уникального голоса (меццо-сопрано) диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации. Элла Фицджеральд не получила музыкального образования, она ни разу в жизни не посетила урок пения и ей не нужно было распеваться перед выступлениями. Фицджеральд обладала безупречным чувством ритма, безукоризненной интонацией, потрясающей чуткостью по отношению к гармонии.

13-кратная лауреатка «Грэмми» и обладательница всех престижнейших из существующих наград превратилась в легенду мирового джаза, а ее имя стало нарицательным для меломанов и вокалистов.

За полстолетия Элла Джейн Фицджеральд подарила меломанам 90 альбомов, которые были удостоены 19 музыкальных премий «Грэмми», среди которых сольные и записанные с другими мировыми звездами.

Элвис Арон Пресли (1935-1977) – американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века.

Пресли популяризовал рок-н-ролл. Записи конца 1960-х-1970-х годов отмечены влиянием кантри, соул и эстрады. В 1973 году по спутниковой связи прошла международная трансляция концерта «Aloha from Hawaii».

Творчество Пресли неизменно пользуется спросом; в целом, в мире продано более 1 млрд. экземпляров пластинок. Лауреат трех премий «Грэмми» (все за духовную музыку – госпел), один из первых музыкантов, включенных в «Зал славы рок-н-ролла» (1986).

Известность Пресли настолько широка, что называют его лишь по имени – Элвис. С ним также ассоциируется устойчивое словосочетание «Король рок-н-ролла».

Фрэнсис Альберт Синатра (1915-1998) – американский певец, актер, кинорежиссер, продюсер и шоумен.

Певческая карьера Синатры стартовала в 1930-х годах, а к концу жизни он считался эталоном музыкального стиля и вкуса. Песни в его исполнении вошли в классику эстрады и стиля свинг, стали наиболее яркими образцами эстрадно-джазовой манеры пения «крунинг».

За 60 лет активной творческой деятельности записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США. Помимо музыкального триумфа, Синатра был и успешным киноактером, высшей точкой его карьеры стал «Оскар», 1954 года за лучшую мужскую роль второго плана и множество других кинонаград.

Барбара Джоан Стрейзанд (род. 1942) – американская певица, актриса, композитор, режиссер, продюсер. Обладательница двух премий «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучшая оригинальная песня», а также премий «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус».

Стрейзанд никогда не училась ни пению, ни актерскому искусству. И то, и другое получалось у нее само собой. Ее карьера началась с победы в одном из музыкальных конкурсов, после чего ее взяли на работу певицей в ночной клуб,

хотя первоначально она хотела стать актрисой и участвовала во многих театральных постановках. В 1962 году Стрейзанд впервые появилась на Бродвее.

Кинодебютом для Барбары Стрейзанд стала комедия «Смешная девчонка» (1968), которая сразу же принесла ей мировую известность и премию «Оскар».

К 1980-м года Стрейзанд, по мнению многих критиков, стала самым влиятельным исполнителем Америки.

Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса, всего в мире разошлось более 145 миллионов экземпляров ее пластинок.

Лайза Мэй Миннелли (род. 1946) – американская актриса и певица, обладательница премий «Оскар», «Тони», «Золотой глобус» и др.

Стала появляться в кино и театре с раннего детства вместе с мамой, известной голливудской актрисой Джуди Гарленд. В семнадцать лет занялась сольным творчеством.

Своеобразным способом совместить актерскую и музыкальную карьеры для Лайзы Миннелли стали мюзиклы. В 1965-м начала играть на Бродвее.

Роль в мюзикле «Кабаре», а также его кинематографическая адаптация принесли известность и ряд престижных кино- и театральных наград.

Актрисе удавалось естественно существовать в песенных и танцевальных номерах, демонстрируя всю палитру актерской выразительности от лиризма до буффонады, замечательное вокальное мастерство.

Майкл Джозеф Джексон (1958-2009) – американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актер, сценарист, филантроп, предприниматель. Обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других премий.

Начавший карьеру с выступлений в семейной группе «The Jacksons», с 1972 года он посвятил себя сольной карьере, быстро добившись непревзойденных успехов.

Каждое концертное выступление Джексон превращал в блистательное шоу: демонстрировал безумные танцевальные па, общался со зрителями. Во время одного из лондонских концертов он попал в Книгу рекордов Гиннеса – на выступление пришли рекордные полмиллиона зрителей.

Самый успешный исполнитель в истории поп-музыки, количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Известен как «Король поп-музыки».

Уитни Элизабет Хьюстон (1963-2012) – американская поп-, соул- и ритм-энд-блюзовая певица, актриса, продюсер.

Уитни Хьюстон планомерно прокладывала себе путь в мир американского шоу-бизнеса. В юности она начала часто путешествовать вместе с мамой, а также периодически выступать на ее концертах. Она выступала в барах и

клубах, а потому уже к началу восьмидесятых годов имела на руках два выгодных контракта со звукозаписывающими компаниями. В ноябре 1992 года Хьюстон успешно дебютировала как актриса.

Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц в истории мировой музыки. Суммарный тираж ее альбомов превысил 170 миллионов копий. По данным Книги рекордов Гиннеса, общее количество ее наград и титулов является самым большим среди всех исполнителей планеты (более 400 наград, включая 7 наград «Грэмми», «Эмми», и множество других премий и наград звукозаписывающей и развлекательной индустрии).

Тина Тернер (Анна Мэй Буллок, род. 1939) – американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий «Грэмми».

Начала свою карьеру в качестве певицы в группе «Короли ритма». С 1978 года стала выступать сольно. Обладает невероятным тембром голоса, за свой артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность она носит титул «Королевы рок-н-ролла».

За годы музыкальной карьеры Тина Тернер выпустила десять студийных альбомов. Является одной из величайших певиц современности.

Дайана Росс (род. 1944) – популярная американская певица (соул, ритм-н-блюз, поп, диско, джаз, рок-н-ролл), автор песен, актриса, музыкальный продюсер. Обладательница многих наград и премий, в том числе «Грэмми», «Золотой глобус» и пр.

В 1960-х годах участница группы «The Supremes». В начале 1970-х гг. начала сольную карьеру. Росс одна из немногих, кто имеет сразу 2 звезды на Голливудской аллее славы (одна – за сольную карьеру, вторая – за карьеру в составе «The Supremes»). В общей сложности, за всю свою музыкальную карьеру Дайана Росс записала 57 студийных альбомов и продала более 150 миллионов дисков по всему миру.

Глория Гейнор (Глория Фаулз, род. 1949) – популярная американская певица в стиле диско.

Начинала певческую карьеру в клубах Ньюарка. Первый большой успех к ней пришел в 1975 году, но самый большой успех ждал в 1978 году, когда был выпущен альбом с синглом «I Will Survive». Песня, ставшая в некоторой степени гимном женской эмансипации, а в 1980 году получила премию «Грэмми» как «Лучшая диско-композиция».

Глория Гейнор мастерски исполняет не только свои песни, но и песни других исполнителей, находя в них новые краски и, нередко давая им новую жизнь.

Мадонна (Мадонна Вероника Луиза Чикконе, род. 1958) – американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница. С детства занималась балетом. Получила танцевальное образование и свою будущую карьеру связывала с танцами. Свою певческую

карьеру Мадонна начала в нью-йоркской рок-группе, самостоятельно освоив игру на ударных и гитаре.

Дискография Мадонны включает тринадцать студийных альбомов, три саундтрек-альбома, пять концертных альбомов, шесть сборников и 82 сингла.

В 2000 году Мадонна была включена в книгу рекордов Гиннеса как самая успешная исполнительница всех времен. В 2008 году она обрела почетный титул члена Зала славы рок-н-ролла, американского фонда, отмечающего исполнителей, оказавших значительное влияние на музыкальную культуру. Значительный список музыкальных наград певицы включает в себя три премии American Music Awards, две премии Brit Awards, семь статуэток Grammy, четыре премии MTV Europe Music Awards и множество других.

Одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории, она стала источником вдохновения многих последующих исполнительниц. Певица оказала влияние не только на музыку, но и на моду, феминизм. В музыкальной индустрии Мадонна стала первой женщиной, полностью контролирующей свою музыку и образ. Многие отмечали, что до Мадонны звукозаписывающие компании определяли каждый шаг своих артисток, но она представила свой стиль и концептуально направила каждую составляющую карьеры – это создало основу для изменения отношения звукозаписывающих компаний к своим артистам.

Эдит Пиаф (Эдит Джованна Гассьон, 1915-1963) – великая французская певица и актриса. Начала выступать как уличная певица. Девятилетняя Эдит начала работать вместе с отцом, он показывал на площадях акробатические трюки, а она пела. Вскоре талантливую певицу заметили и пригласили в кабаре «Жуан-ле-Пен».

В жизни Эдит Пиаф было два человека, которые преопределили ее судьбу. С первым, Луи Лепле, она познакомилась в 1935 году. Он владел кабаре «Жернис», куда и пригласил работать начинающую певицу. Луи научил Пиаф выбирать песни, репетировать с аккомпаниатором, подбирать костюмы, правильно вести себя на сцене, владеть жестами и мимикой. Именно он придумал для нее имя «Пиаф», которое означало «воробышек». Плодотворный творческий тандем распался после загадочного убийства Лепле. Вскоре Эдит познакомилась с молодым поэтом Раймоном Ассо. Он не только обучил ее правилам этикета и поведения в обществе, но и написал песни, которые она исполняла на лучших сценах Парижа.

Популярность Эдит Пиаф по всему миру была ошеломляющей. Потрясающий голос, непревзойденный драматический талант, упорство и трудолюбие – все это привело упрямую уличную девчонку на вершину успеха. Её пластинки издавались миллионными тиражами. Она стала великой, потому что познала в жизни страдание, и это помогло ей быть искренней на сцене.

Мирей Матье (род. 1946) – выдающаяся французская эстрадная певица. Она записала более ста миллионов сольных альбомов, проданных по всему

миру, и около 1200 песен на одиннадцати иностранных языках. Ее необыкновенный голос, невиданной красоты и силы, приводил в восторг и завораживал публику в течение почти полувека.

Она пела в церковном хоре, пела в дуэте со своим отцом, страстно любившим оперу. В 1965 году она победила в городском конкурсе; в качестве приза мэрия Авиньона послала ее в Париж для участия в телешоу «Игра фортуны». Выступление певицы чрезвычайно понравилось, но зрители обратили внимание на сходство с Пиаф. Чтобы не стать копией звезды, начинающей исполнительнице пришлось найти собственный стиль исполнения.

Вскоре певица обрела всемирную известность. Великая шансонье побывала с концертами практически на всех знаменитых сценах мира. Она пела перед самой разной публикой, во многих странах. Мирей была первым западным исполнителем, давшим концерты в Китае.

Ив Монтан (Иво Ливи, 1921-1991) – французский певец-шансонье и актер. Свою артистическую карьеру он начал как певец в кинотеатрах, клубах и мюзик-холлах. В 1944 году во время выступления Монтана в Париже его замечает Эдит Пиаф, она занимается его репертуаром и просит своих соавторов написать ему несколько песен. Они вместе выступают на эстраде до 1946 года. Прошло совсем немного времени, и благодаря Эдит певец превратился в профессионала. Это уже был зрелый, сдержанный исполнитель с выразительной манерой выступлений.

Начиная с 1950-го года, певец начал много выступать. Это были большие сольные программы. Выступления певца имели огромный успех по всему миру. Ив Монтан стал первым в мире певцом, телевизионное выступление которого транслировалось через спутник.

Шарль Азнавур (Шахнур Вахинак Азнавурян, род. 1924) – французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер.

В начале 40-х в одном из ночных клубов Парижа произошла судьбоносная для Азнавура встреча с молодым композитором и пианистом Пьером Рошем. Вместе они образовали дуэт «Рош и Азнавур». В 1946-ом на дуэт обратила внимание Эдит Пиаф. В это период времени, будучи весьма популярной в Европе, она готовилась к длительным гастролям в Америке. Певица предложила Шарлю и Пьеру отправиться вместе с ней. После удачных выступлений в США, а затем и в Канаде в концертах Пиаф молодого человека уже узнавали. Так началась карьера Шарля, как шансонье. В 1952-ом году Шарль продолжил самостоятельные выступления во Франции, но особого успеха не имел, поэтому решил работать в качестве композитора и автора песен.

Только в 1954 году, имея немало своих песен и подобрав подходящий репертуар, Азнавур начал сольную карьеру. Успех ожидал его и в родной Франции и по всему миру.

На текущий момент Азнавур создал примерно 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн. дисков. Согласно совместному опросу

журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Джо Дассен (1938-1980) – французский певец, композитор и музыкант. Родился в США. В студенческие годы Джо Дассен начал впервые петь и играть на гитаре. Некоторое время певец подрабатывал в ночных кабаре Детройта.

После окончания университета Джо Дассен переехал на историческую родину родителей – во Францию. На одной из вечеринок Джозеф познакомился с девушкой, которая очень заинтересовалась его музыкальным творчеством и сделала несколько записей на примитивном магнитофоне, которые затем отнесла кассету на радиостанцию. После этого Джо Дассена пригласили выступить на телевидении в прямом эфире. Выступление оказалось довольно удачным, а потому уже вскоре артисту предложили записать его сольный альбом. После этого в течение пятнадцати лет Дассен являлся одним из самых ярких и востребованных артистов не только во Франции, но и во всей Европе. За это время певец выпустил девятнадцать студийных пластинок, а также огромное множество сборников и дисков с концертными выступлениями. Его творчество характеризует лиризм и проникновенная чувственность, нежность.

Патрисия Каас (род. 1966) – французская эстрадная певица и актриса. С ранних лет увлекалась музыкой и пением. Уже в возрасте девяти лет она выступала в составе группы «Black Flowers» на танцплощадках в местных клубах и на фестивалях. В 13 лет Патриция подписала контракт с клубом-кабаре Rumpelkammer в немецком городе Саарбрюккен и каждую субботу на протяжении семи лет выступала там под псевдонимом «Pady Rah». Там на нее обратил внимание архитектор Бернар Шварц, который пригласил молодую певицу в Париж и познакомил с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом из Phonogram Records. Так началась ее профессиональная карьера.

Стилистически музыка певицы – это смесь поп-музыки и джаза. С момента выхода дебютного альбома Каас «Мадмуазель поет...» в 1988 году во всем мире было продано более 17 миллионов записей ее выступлений. Особенно популярна во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также в странах бывшего СССР.

Рафаэль (Мигель Рафаэль Мартос Санчес, род. 1943) – испанский певец. Владелец красивого, яркого тембра голоса с широким диапазоном и со своеобразной манерой исполнения песен.

В 9 лет одаренный мальчик попробовал свои силы на международном вокальном конкурсе в Зальцбурге. Там Рафаэль завоевал приз и был признан обладателем лучшего детского голоса. Будучи студентом подписал многолетний контракт с ведущей рекординговой компанией «Philips Records» и быстро обрел широкую известность в латиноамериканских странах, а вскоре и по всему миру.

Несмотря на многомиллионное количество проданных пластинок, живое выступление на сцене для него превыше всего. Это уникальное сочетание

настоящей музыки, удивительного вокала, неподражаемой пластики и душевного единения со всем залом, поражающее своей энергетикой и заставляющее зрителей испытывать непередаваемые эмоции.

Рафаэль стал настоящим революционером на музыкальном поприще своей родины.

Хулио Иглесиас (род. 1943) – испанский певец, композитор. Самый коммерчески успешный испаноязычный исполнитель.

Начал с выступлений в английском пабе по выходным, исполняя песни популярных того времени музыкантов.

Вернувшись из Англии в родной город, начинающий музыкант и композитор занялся поиском исполнителей для своих песен. Отдав несколько музыкальных продуктов в одну из Мадридских студий звукозаписи, Хулио вскоре получает выгодное предложение – петь самостоятельно и стать участником музыкального конкурса испанской песни. Тогда, исполняя песню под символическим названием «La Vida Sique Igual» («Жизнь продолжается»), неизвестному пока певцу удалось завоевать одновременно три премии. Его гипнотический, чарующий голос сразу стал узнаваемым. Через несколько лет Иглесиаса уже считали первым певцом Испании. Он много гастролировал за рубежом, исполняя песни на разных языках, и покорила Европу.

Трудолюбие и уникальный талант музыканта стали причиной выхода в свет более 80 альбомов в его исполнении. Во всем мире продано свыше 300 млн. записей Хулио Иглесиаса.

Сэр Элтон Джон (Реджинальд Кеннет Дуайт, род. 1947) – культовый британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Обладатель многих престижных наград, в том числе «Грэмми», «Оскар» и «Тони».

В возрасте четырех лет будущий музыкант уже мог на слух подбирать на фортепиано мелодии. В одиннадцатилетнем возрасте выиграл стипендию в Королевской Академии музыки. В первый раз выступил перед публикой в 16 лет. С тех пор он играл в местном клубе на фортепиано и пел каждую неделю.

Один из самых коммерчески успешных исполнителей, на протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн. пластинок.

Элтон Джон запомнился слушателям не только своей прекрасной музыкой, но и экстравагантным и неповторимым сценическим образом – яркими костюмами. В 1995 году заслуги Элтона Джона были отмечены британским правительством – он получил титул рыцаря-бакалавра и стал Командором Ордена Британской империи, а в 1998-м певец удостоился титула сэра.

Занятие №36

Тип занятия: лекция

Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: вокалисты.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: вокалисты.

Джордже Марьянович (род. 1931) – сербский певец и композитор. В 1954 году Содружество джазовых музыкантов Сербии организовало конкурс-прослушивание для начинающих певцов, и Марьянович был в числе победителей. Джордже, в то время студент-медик, решил оставить учебу и полностью сосредоточился на эстраде. Вскоре начали выходить и первые пластинки. Первое публичное выступление Джордже Марьяновича состоялось в 1959 году, когда он выступил на концерте в Нише как солист.

Выступление Джордже Марьяновича на концерте, показанном по белградскому телевидению, с песней «Свист в 8 часов» повергло югославскую публику в шоковое состояние. Еще никогда в стране не появлялся певец, так свободно и раскованно державшийся на сцене. Марьянович не стоял, как другие, у микрофона. А двигался с ним по сцене, приседал, падал на колени, спускался к зрителям. По всей Югославии немедленно прокатилась так называемая «Джорджемания».

Певец выпустил огромное количество пластинок, а многие из его песен стали хитами не только в Югославии, но и во многих других странах, в том числе в СССР.

Радмила Караклаич (род. 1939) – сербская певица и актриса. Радмила вовсе не стремилась стать эстрадной певицей. Она училась в Белградском университете на факультете западноевропейских языков и мечтала стать филологом. Пение же было ее увлечением, пока друзья не уговорили выступить на конкурсе... А потом пришли победы на международных фестивалях и слава.

В непростое социалистическое время Караклаич была единственной югославской певицей, которую пригласили с сольным концертом в Организации Объединенных Наций.

Как эстрадная певица была широко известна в СССР в 1960-80-х годах. В 1967 году большую популярность ей принесли песни, исполненные в фильме «Попутного ветра, «Синяя птица!»». Продолжает с успехом выступать в России. В 1999 году была членом жюри международного конкурса молодых исполнителей эстрадной песни в рамках фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Адриано Челентано (род. 1938) – итальянский музыкант, киноактер, эстрадный певец, кинорежиссер, композитор, общественный деятель и телеведущий.

Не закончив школу, Адриано с 12 лет начал работать подмастерьем в часовой мастерской и, возможно, остановил бы свой выбор на профессии часовщика, если бы не успех, выпавший на его долю в любительском спектакле-водевиле, где Адриано покорила зрителей уморительным пародированием молодого в те годы певца Луи Прима, на которого был внешне похож. Его начали приглашать на самодеятельные конкурсы, и в 1950 году он исполнил два

своих первых «шлягера». Это время рок-н-ролла и Челентано как и многие другие начал подражать мастерам этого направления, таким как Элвис Пресли, Джерри Ли Льюис. Он поет песни из их репертуара, подыгрывая себе на гитаре.

К 1954 году Адриано уже был автором и исполнителем своих песен.

Первое официальное выступление Адриано Челентано состоялось в 1957 году в Ледовом дворце Милана – совместно с группой «Rock Boys» он принял участие в «Первом итальянском фестивале рок-н-ролла», где коллектив одержал победу.

1966 год стал поворотным в творчестве Челентано. В этом году он приезжает в Сан-Ремо с автобиографической песней о судьбе простого миланского парня – «Парень с улицы Глюк». Эта песня была переведена на двадцать два языка. Это первая острая социально-политическая песня и первая песня Челентано, которая обошла весь мир. С годами его песни становятся более серьезными.

Более чем за сорок лет своей творческой деятельности выпустил более 30 альбомов общим тиражом 70 миллионов. Челентано является одним из самых успешных и влиятельных исполнителей в истории итальянской музыки.

Аль Бано и Ромина Пауэр – итальянский семейный дуэт. Альбано и Ромина познакомились на съемках фильма «Nel sole» в 1967 году. Спустя три года дуэт записал свою первую песню «Storia di due innamorati». Первый совместный диск «Dialogo» вышел в 1975 году.

Певцам принадлежит абсолютный рекорд в итальянском хит-параде в марте 1982 года – 4 песни одновременно. Широкую интернациональную известность дуэт получает в ноябре 1981 года с песней «Sharazan», которая появляется во главе хит-парадов многих стран не только Европы, но и Латинской Америки. Начиная с 1982 года все альбомы Аль Бано и Ромины дублировались еще и на испанском языке.

Дуэт выпускает свыше двадцати успешных альбомов и неоднократно занимает призовые места на фестивале в Сан-Ремо (в 1982, 1984, 1987, 1989 гг.). До 1996 года было продано 65 миллионов копий дисков дуэта.

Последнее совместное выступление дуэта, в рамках их совместной дискографии, состоялось в июне 1998 года. В настоящее время они периодически вновь выступают вместе.

Тото Кутуньо (Сальваторе Кутуньо, род. 1943) – итальянский певец и композитор. С самого детства мальчик проявлял предрасположенность к музыке: освоил игру на трубе, а также на ударных и аккордеоне.

До 19 лет Кутуньо играет на ударных в местных музыкальных группах, пока не отправляется в шестимесячное турне по Финляндии в составе ансамбля «G-Unit». Вернувшись в Италию, Сальваторе организует собственную группу «Toto e Tati», с которой начинает успешно гастролировать по Италии. В то же время начинает сам сочинять музыку.

Стремительный рост Тото Кутуньо как композитора начался в 1974 году, когда он познакомился с поэтом В. Паллавичини. Результат их совместной работы – один из самых известных хитов в 20 веке – «Африка», которую исполнил Джо Дассен. Успех был настолько ошеломляющим, что Дассен попросил Тото написать для него еще один хит, и им стал «Et si tu n'existais pas», которую ждал успех ничуть не меньший.

После этого на Тото посыпались предложения от французских певцов Мирей Матье, К. Франсуа, Д. Холлидея, Далиды, М. Сарду. Мелодии Кутуньо начали попадать в сет-листы оркестров П. Мориа, Ф. Пурселя, Д. Ласта.

Композиторского успеха Тото оказалась мало, и он предпринимает попытку попробовать себя в качестве исполнителя. В 1981 году певец выпускает альбом «La mia musica», причем сразу на испанском, английском, французском языках, потому, что помимо Европы композитора стали узнавать в Аргентине, Японии, Австралии, Канаде, США.

В 1990-м году Тото Кутуньо выигрывает Евровидение, а на следующий год становится ведущим конкурса в Риме. В этот момент его слава достигает своего апогея. Известный итальянец становится настоящим национальным героем, а его песни – визитной карточкой Италии. За свою жизнь певец выпустил 17 альбомов, а также бесчисленное множество запоминающихся композиций.

Карел Готт (род. 1939) – один из самых знаменитых чешских певцов, иногда называемый «королем чешской поп-музыки» или «чешским соловьем».

В конце 1950-х годов Готт выступал в пражских кафе и танцевальных клубах, совмещая концертную деятельность с работой на трамвайном заводе, а в 1958 году получил свою первую премию на конкурсе певцов-любителей. В 1960 году Готт оставил работу на заводе, решив посвятить свою жизнь пению, и поступил в Пражскую консерваторию по специальности «оперное пение». Однако лишь с приходом в начале 1960-х гг. в Чехословакию моды на твист началось восхождение Карела Готта к музыкальной славе. В 1962 году он получил ангажемент в известный пражский театр «Семафор».

«Золотая эра» Карела Готта пришлась на 1970-е-1980-е гг., когда он по праву занимал первое место в поп-музыке Чехословкии, регулярно получал первые места на национальных музыкальных конкурсах и выпускал один за другим «золотые» и «платиновые» диски. Он часто гастролировал по Европе, Азии и Америке, а его репертуар включал в себя композиции уже целого спектра жанров – от поп-музыки до народной и классической. Пел на многих языках, в том числе на чешском, немецком, словацком, русском и др.

В конце 1980-х гг. конкуренция на чехословацкой музыкальной сцене резко усилилась, появилось много молодых исполнителей, однако празднование пятидесятилетия Карела Готта в 1989 г. подтвердило его роль певца № 1 в стране.

Марыля Родович (род. 1945) – польская певица. Начала играть на гитаре еще будучи школьницей, участвовала в различных песенных конкурсах, в том числе в конкурсе студенческой песни в Кракове в 1967 году, где заняла первое место. Начала карьеру певицы в середине 1960-х годов. Пик популярности Родович пришелся на 1970-е и 1980-е годы.

Марыля Родович выступала с концертами по всему миру: в Европе, Америке, Австралии и Азии, получила за свое пение множество престижных наград. Она принимала участие во всех значительных песенных фестивалях в Польше, а также в песенных фестивалях в Оклахоме, Талсе и Лос-Анджелесе.

В общей сложности за годы своей карьеры певица исполнила свыше двух тысяч песен, преимущественно в жанрах поп и фолк-рок. Ее дискография состоит из 20 пластинок с композициями исполненными на польском языке, а также включает в себя по одному альбому на русском, английском, немецком и чешском языках. В общей сложности пластинки Марыли были проданы тиражом порядка 15 миллионов, из которых две трети – в Советском Союзе и России.

Анна Виктория Герман (1936-1982) – польская певица и композитор. Известная исполнительница песен на разных языках мира, в первую очередь, на русском и польском.

Анна Герман дебютировала в 1960 году в студенческом театре «Каламбур». В 1961 году Анна прошла прослушивание во Вроцлавскую эстраду. В следующем году она сдала экзамен квалификационной комиссии и стала профессиональной певицей.

В 1963-м году Анна Герман выступила на знаменитом фестивале в Сопоте, в рамках которого заняла третье место. После этого молодая певица выступила также на Всепольском Фестивале эстрадных коллективов и, в конце концов, стала его главным триумфатором. После этого были другие конкурсы и фестивали, которые позволили Анне Герман уже в молодости стать известной польской певицей.

С этого момента певица начинает покорять Советский союз. Она часто появляется на телевидении и часто выступает на различных музыкальных фестивалях. В этот период яркими поклонниками ее таланта становятся такие известные композиторы как Александра Пахмутова, Оскар Фельцман, Владимир Шаинский, Арно Бабаджанян, Ян Френкель, Евгений Птичкин и многие другие. Благодаря написанным ими композициям, певица приобретает большую популярность в Советском союзе и начинает фактически жить «на два города», чередуя поездки во Вроцлав с визитами в Москву. В этот период пластинки певицы выходят одна за другой. При этом стоит отметить, что многие из них были записаны не только на польском, но и на русском языке.

С большим успехом концерты проходили в США, Канаде, Франции, Италии, Западной Германии, Австралии, Венгрии, Португалии и многих-многих

других государствах. Весьма примечательно, что в каждой из стран певица хотя бы один раз исполняла песни на родном языке данного государства.

Ее проникновенный голос, запоминающийся репертуар, а также тонкий аристократизм, который стал основой всего сценического образа, сделали ее одной из самых популярных актрис своего времени.

Эмил Димитров (1940-2005) – болгарский эстрадный певец и композитор. Еще в школе Эмил увлекался рисованием и классической музыкой, играл на аккордеоне и сочинял песни, участвовал в постановке школьных пьес. В 1959 г. он получил вторую премию на национальном состязании исполнителей и инструменталистов. В 1960 году Эмила Димитрова приняли учиться актерскому мастерству в Театральный институт, но он вскоре начал сольную музыкальную карьеру и не окончил свое театральное образование. В этом же году Димитров представил перед публикой свою авторскую песню «Арлекино», которая через два года завоевала награду на международном фестивале в Сопоте. Это была первая международная награда для болгарской песни!

Эмил Димитров стал популярным исполнителем и композитором еще в 1960-е годы. Благодаря его музыке много начинающих исполнителей не только в Болгарии, но и за рубежом стали популярными. За 40 лет своей творческой карьеры Эмил Димитров издал 30 альбомов, написал около 350 песен, продал 65 миллионов своих альбомов и представил более 7000 концертов в целом мире.

Лили Иванова (род. 1939,) – болгарская эстрадная певица, Народная артистка Болгарии.

Лили пела в эстрадной группе Дома культуры, играла на аккордеоне и дирижировала. Выступления в городе стали регулярными и популярными. Первые неофициальные гастроли совершила летом 1960 г. за счет своего отпуска, примкнув к труппе бродячих артистов. Некоторое время пела в ресторанах, затем стала профессиональной певицей софийской Концертной дирекции и много гастролеровала. В 1962 г. была включена в группу артистов, совершающих зарубежные гастроли в Румынии. Во время выступления в Софии в концертном зале «Болгария» Лили Иванову услышал музыкант и дирижер З. Радоев, а затем, по результатам прослушивания, включил ее в составе трио «Южные ритмы» в турне по стране.

В 1963 году в Румынии вышел ее первый альбом, а свой первый международный приз «Золотой Ключ» Лили Иванова получила в 1966 году в городе Братислава. Затем следуют многочисленные победы на других международных конкурсах, певице удалось завоевать десятки международных наград по всему миру.

С 1975 по 1991 год пела дуэтом со своим партнером Асеном Гарговым, певцом и композитором. Они вместе записывали альбомы и концерты.

За почти 50 лет на сцене Лили Иванова записала более 600 песен в 35 альбомах, многие из которых стали Золотыми граммпластинками в Европе.

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Планы практических занятий по дисциплине «История искусства эстрады»

3-й курс 6-й семестр

Занятие №4

Тип занятия: практическое занятие

Тема 2: Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Садово-парковая эстрада

Вопросы для обсуждения:

1. Деятельность управляющих садово-парковыми развлечениями Петербурга И. Излера и И. Ялышева.
2. Павловский парк. История появления.
3. Музыкальный вокзал Павловского парка.
4. Особенности репертуара оркестра Павловского парка. Известные дирижеры.

Занятие №5

Тип занятия: практическое занятие

Тема 2: Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Всемирные выставки.

Вопросы для обсуждения:

1. Первая Всемирная выставка 1851 г. в Лондоне.
2. Возникновение выставок в столичных городах Брюсселе, Токио, Москве и др.
3. Всемирные выставки в Париже. Эйфелева башня.
4. Характерные особенности развлечений на выставках.

Занятие №7

Тип занятия: практическое занятие

Тема 3: Эстрада под крышами увеселительных заведений. Многообразие жанров в концертных программах увеселительных заведений.

Вопросы для обсуждения:

1. Английское развлекательное профессиональное искусство в мюзик-холлах.
2. Жанровое разнообразие концертных программ увеселительных заведений.
3. Возникновение ведущего как обязательного элемента концертной программы.
4. Отличия английских ведущих от французских кабаре-тьеров и русских ярмарочных зазывал.

Занятие №8

Тип занятия: практическое занятие

Тема 3: *Эстрада под крышами увеселительных заведений. Чарльз Мортон и его роль в развитии варьете-программ в Англии.*

Вопросы для обсуждения:

1. Открытие Чарльзом Мортонем ресторанов с варьете-программами. «Таверна святого Георгия».
2. Привлечение к участию в программах профессиональных артистов.
3. Основные жанры концертных программ в ресторане.
4. Требования к концертным номерам.

Занятие №10

Тип занятия: практическое занятие

Тема 4: *Эстрада и театр. Возникновение оперетты. Творчество Жака Оффенбаха. Зарождение мюзикла.*

Вопросы для обсуждения:

1. Новые тенденции в искусстве развлекательного плана, сближение эстрады с театром.
2. Оперетта – новый род сценического искусства. Его структура и характеристики.
3. «Отец» оперетты – Жак Оффенбах и его творчество.
4. Выдающиеся композиторы, работавшие в жанре оперетты.
5. Возникновение мюзикла как особого сценического жанра.
6. Бродвейские мюзиклы: «Звуки музыки» (1965), «Вестсайдская история» (1961), «Хелло, Долли!» (1969), «Смешная девчонка» (1968), «Иисус Христос – Суперзвезда» (1973), «Моя прекрасная леди» (1964), «Скрипач на крыше (1971)» и др.

Занятие №11

Тип занятия: практическое занятие

Тема 4: *Эстрада и театр. Деятельность зрелищных театров Парижа «Фоли Бержер» и «Мулен Руж».*

Вопросы для обсуждения:

1. Первый зрелищный театр Парижа – «Фоли Бержер».
2. Содержание концертных программ театра «Фоли Бержер». Ревю «Место молодым».
3. «Мулен Руж» – оригинальный танцевальный зал.
4. Создатели и руководители «Мулен Руж» Шарль Зидлер и Жозеф Оллер.
5. Деятельность «Фоли Бержер» и «Мулен Руж» в XX веке.

Занятие №13

Тип занятия: практическое занятие

Тема 5: Эстрада и клуб. Клубные кабаре в Европе.

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение в немецком искусстве стиля «тингель-тангель».
2. Варьете «Зимний сад» (Берлин).
3. Клубные кабаре «На подмостках», «Звук и дым» (Германия).
4. Художественное кабаре «Вольтер» (Швейцария).
5. Многообразии жанровых кабаре в Европе.

Занятие №14

Тип занятия: практическое занятие

Тема 5: Эстрада и клуб. Клубные кабаре в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Литературная деятельность в России в первой половине XIX века.
2. Козьма Прутков и его творчество.

4-й курс 7-й семестр

Занятие №20

Тип занятия: практическое занятие

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Творческий портрет Аркадия Райкина.

Вопросы для обсуждения:

1. Биография.
2. Начало творческой деятельности.
3. Послевоенная карьера.
4. Театральная деятельность.
5. Работы в кино и на телевидении.
6. Награды.

Занятие №21

Тип занятия: практическое занятие

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Эстрадные театры в Европе в XX веке.

Вопросы для обсуждения:

1. Кабаретная эстрада в театре «Колокол» (Франция).
2. Кабаретный театр «Дистель» (Германия).
3. Театр пантомимы «На забрадли» (Чехия).
4. Своеобразие сешского эстрадного театра «Семафор».

Занятие №22

Тип занятия: практическое занятие

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Эстрадные театры в Польше в XX веке.

Вопросы для обсуждения:

1. Клуб-театр-кабаре «Под баранами» в Кракове. Жанровое разнообразие и особенности концертных программ.
2. Синтез кабаре и ревю театра «Сирена» в Варшаве.
3. Оригинальное эстрадное явление в польской эстраде – актерские песенки.

Занятие №24

Тип занятия: практическое занятие

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Выставки достижения народного хозяйства (Москва).

Вопросы для обсуждения:

1. Проектирование и первый этап строительства.
2. Коренная перестройка.
3. Первая ВСХВ.
4. Реконструкция и преобразования ВСХВ.
5. ВДНХ СССР.

Занятие №25

Тип занятия: практическое занятие

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Европейские фестивали и карнавалы, рождественские ярмарки.

Вопросы для обсуждения:

1. Фестиваль набережной Музеев (Германия).
2. Карнавал в Ницце (Франция).
3. Венецианский карнавал (Италия).
4. Рождественские ярмарки в Европе.

Занятие №26

Тип занятия: практическое занятие

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Парки развлечений.

Вопросы для обсуждения:

5. Парк аудиовизуальных технологий «Футуроскоп» (Франция).
6. Парки развлечений Диснейленды и Диснейуорлд.

4-й курс 8-й семестр

Занятие №30

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Разговорная эстрада.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты мастеров разговорной эстрады.

- *Николай Павлович Смирнов-Сокольский* (псевдоним, настоящая фамилия Смирнов; 1898—1962) – советский артист эстрады, писатель, библиофил и библиограф, историк книги. Выступал со злободневными монологами и куплетами.
- *Владимир Яковлевич Хенкин* (8 (20) декабря 1883, Харьков – 17 апреля 1953, Москва) – российский и советский актёр, народный артист РСФСР (1946). Актёр московского театра «Буфф» с 1908 года. Артист эстрады, актёр Мюзик-холла, Театра оперетты (1928 – 1934) и Театра сатиры в Москве (1934).
- *Борис Сергеевич Брунов* (10 июня 1922, Тифлис – 2 сентября 1997, Москва) – конференсье, режиссёр, педагог, народный артист РСФСР (1985), профессор, руководитель Московского государственного театра эстрады.
- *Владимир Николаевич Яхонтов* (15 (27) ноября 1899, Седлец, Царство Польское – 16 июля 1945, Москва) – русский советский артист эстрады, чтец, актёр, мастер художественного слова. Создатель жанра «театра одного актёра».
- *Виктор Иванович Чистяков* (30 июня 1943, Ленинград, СССР – 18 мая 1972, Харьков, СССР) – советский актёр и пародист. Музыковеды называют В. Чистякова первопроходцем в жанре советской музыкальной пародии.
- *Геннадий Михайлович Дудник* (1924–1993) – советский актёр, артист эстрады, пародист, Заслуженный артист РСФСР.
- *Геннадий Викторович Хазанов* (род. 1 декабря 1945, Москва) – советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады. Народный артист РСФСР (1991). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
- *Михаил Михайлович Жванецкий* (род. 6 марта 1934, Одесса, УССР) – русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актёр. Народный артист Украины (1999). Народный артист Российской Федерации (2012).
- *Владимир Натанович Винокур* (31 марта 1948, Курск, РСФСР) – советский и российский юморист, певец и телеведущий, педагог. Руководитель Государственного театра пародий. Народный артист РСФСР (1989).
- *Михаил Николаевич Задорнов* (21 июля 1948, Юрмала (район Риги), Латвийская ССР – 10 ноября 2017, Москва, Россия) – советский и

русский писатель-сатирик, драматург, юморист, актёр. Член Союза писателей России. Автор более десяти книг; среди сочинений Задорнова – лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Сын писателя Николая Задорнова (1909—1992).

- *Лион Моисеевич Измайлов* (настоящее имя Лион Моисеевич Поляк; род. 5 мая 1940, Москва) – советский и российский писатель-сатирик, сценарист и артист эстрады.
- *Ян Майорович Арлазоров* (26 августа 1947, Москва, СССР – 7 марта 2009, Москва, Россия) – советский и российский театральный актёр и эстрадный артист, Заслуженный артист России (1997), лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады.
- *Евгений Ваганович Петросян* (род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
- *Клара Борисовна Новикова* (урождённая Герцгер; 12 декабря 1946, Киев, УССР) – советская и российская артистка эстрады, юмористка. Заслуженная артистка Российской Федерации (1992), Народная артистка России (1997).
- *Аркадий Михайлович Арканов* (до 1964 года Штейнбок; 7 июня 1933, Киев, Украинская ССР – 22 марта 2015, Москва, Россия) – русский писатель-сатирик, драматург и сценарист, поэт-песенник, актёр, телеведущий. Народный артист России (2015, посмертно).
- *Семен Теодорович Альтов* (фамилия при рождении Альтшуллер; род. 17 января 1945, Свердловск) – советский и российский писатель-сатирик, сценарист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
- *Юрий Николаевич Стоянов* (род. 10 июля 1957 года, Одесса, Украинская ССР) – советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист Российской Федерации (2001). Автор, постановщик и исполнитель ролей (совместно с Ильёй Олейниковым) в телевизионной юмористической программе «Городок» (1993 – 2012).
- *Илья Львович Олейников* (настоящая фамилия Клявер; 10 июля 1947 – Кишинёв; 11 ноября 2012 – Санкт-Петербург) – советский и российский актёр кино, телевидения и эстрады, телеведущий, композитор. Лауреат «ТЭФИ» (1996), лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1977), Народный артист Российской Федерации (2001). Соавтор, сопостановщик и исполнитель ролей (совместно с Юрием Стояновым) в телевизионной юмористической программе «Городок» (1993 – 2012).

- *Юрий Николаевич Гальцев* (род. 12 апреля 1961, Курган) – российский артист эстрады и клоунады, телеведущий, пародист, певец, актёр театра, кино и телевидения. Заслуженный артист Российской Федерации (2003). Художественный руководитель Театра эстрады им. А.И. Райкина в Санкт-Петербурге.
  - *Геннадий Анатольевич Ветров* (род. 18 ноября 1958, Макеевка, Донецкая область, УССР) – советский и российский артист эстрады, актёр, юморист, писатель-сатирик, музыкант-мультиинструменталист, пародист, певец, «человек-оркестр», музыкальный эксцентрик, артист оригинального жанра, клоун, сочинитель стихов и каламбуров, телеведущий. Заслуженный артист России (9 августа 2009 года).
  - *Елена Яковлевна Воробей* (настоящее имя – Елена Яковлевна Лебенбаум; род. 5 июня 1967, Брест, Белорусская ССР) – российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка. Заслуженная артистка России (2012).
2. Творческие портреты мастеров разговорной эстрады: творческие дуэты.
- *Лев Борисович Милов* (26 декабря 1903, Москва — 22 января 1983, там же) и *Марк Владимирович Новицкий* (наст. фам. Брук; 11 сентября 1920, Москва – 13 сентября 1986, там же).
  - *Мария Владимировна Миронова* (1910/1911, Москва – 1997, там же) и *Александр Семенович Менакер* (8 апреля 1913, Санкт-Петербург – 6 марта 1982, Москва).
  - *Павел Васильевич Рудаков* (15 июля 1915, Тула – 16 января 1993, Санкт-Петербург) и *Вениамин (Венедикт) Петрович Нечаев* (20 марта 1915, Вытегра – 15 августа 1987, Ленинград).
  - *Виктор Леонидович Ильченко* (2 января 1937, Борисоглебск – 21 января 1992, Москва) и *Роман Андреевич Карцев* (настоящее имя Роман Аншелевич Кац; род. 20 мая 1939, Одесса).
  - *Борис Павлович Владимиров* (сценический псевдоним – Авдотья Никитична; 1932 – 1988) и *Вадим Сергеевич Тонков* (сценический псевдоним – Вероника Маврикиевна; 1932 – 2001).
  - *Юрий Трофимович Тимошенко* (сценический псевдоним – Тарапунька; 1919 – 1986) и *Ефим Иосифович Березин* (сценический псевдоним – Штепсель; 1919 – 2004)

Занятие №31

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Танцевальная эстрада

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты мастеров эстрадного танца.

- Братья *Юрий и Борис Гусаковы* – советский чечёточный дуэт, популярный в 1950-е и в начале 1960-х годов. Всесоюзную известность им принесла роль танцующих мексиканцев в новогодней кинокомедии «Карнавальная ночь» (1956).
- *Махмуд Алисултанович Эсамбаев* (15 июля 1924, с. Старые Атаги, Чеченская автономная область, РСФСР – 7 января 2000, Москва, Россия) – советский чеченский артист балета, эстрадный танцовщик, актёр, хореограф и балетмейстер. Народный артист СССР (1974). Герой Социалистического Труда (1984).
- *Игорь Александрович Моисеев* (8 (21) января 1906 — 2 ноября 2007) – советский артист балета, хореограф и педагог народно-сценического танца, солист и балетмейстер Большого театра, основатель первого в СССР профессионального ансамбля народного танца (1937) и первой школы народного танца (1943), организатор ансамбля «Молодой балет» (1966, ныне — Театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва). Герой Социалистического Труда (1976), народный артист СССР (1953), лауреат Ленинской (1967), трёх Сталинских (1942, 1947, 1957) и Государственной премии СССР (1985).
- *Владимир Александрович Кононович* (14 (27) декабря 1904 – 6 октября 1950) – артист балета, балетмейстер, педагог.
- *Владимир Александрович Шубарин* (23 декабря 1934 – 16 апреля 2002) – советский эстрадный танцовщик и певец 1960—1980-х годов, Заслуженный артист РСФСР (1960).
- *Надежда Сергеевна Надеждина* (3 июня 1908 г., Вильнюс, Российская империя – 11 октября 1979 г. (71 год), Москва) – советская артистка балета, балетмейстер, хореограф. Народная артистка СССР. Основатель хореографического ансамбля русского народного танца «Берёзка», ныне носящего её имя. Лауреат Сталинской премии третьей степени.

Занятие №32

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Клоунада и пантомима

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты мастеров клоунады и пантомимы.

- *Юрий Владимирович Никулин* (18 декабря 1921, Демидов, Демидовский уезд, Смоленская губерния, РСФСР – 21 августа 1997, Москва, Россия) – советский и российский артист цирка (клоун), киноактёр, телеведущий, директор Цирка на Цветном бульваре.

Участник Великой Отечественной войны. Народный артист СССР (1973). Герой Социалистического Труда (1990).

- *Олег Константинович Попов* (31 июля 1930, дер. Вырубово, Кунцевский район, Московская область – 2 ноября 2016, Ростов-на-Дону) – советский и российский артист (клоун) и режиссёр цирка, актёр. Народный артист СССР (1969).
- *Леонид Георгиевич Енгибаров* (арм. Енгибарян; 15 марта 1935, Москва – 25 июля 1972, Москва) – клоун-мим, выступавший в амплуа «грустный клоун», писатель. Народный артист Армянской ССР (1971).
- *Михаил Иванович Шуйдин* (27 сентября 1922 — 24 августа 1983) – советский клоун, акробат-эксцентрик. Народный артист РСФСР (14.02.1980). Долгие годы работал на манеже в паре с Юрием Никулиным. Участник Великой Отечественной войны.
- *Михаил Николаевич Румянцев* (сценический псевдоним – Карандаш; 27 ноября (10 декабря) 1901 – 31 марта 1983) – советский артист цирка (клоун), актёр. Герой Социалистического Труда (1979). Народный артист СССР (1969).
- *Ирина Павловна Асмус* (28 апреля 1941, Ленинград – 15 марта 1986, Гомель) – советская цирковая артистка, клоунесса, известная по роли Ириски в телевизионной передаче «АБВГДейка».
- *Вячеслав Иванович Полунин* (12 июня 1950, Новосиль, Орловская область) – советский и российский актёр-мим, клоун, автор и постановщик клоунских номеров, реприз, масок, героев, спектаклей режиссёр. Создатель мим-театра «Лицедеи» (1968), ставший в 1980-е годы популярным на весь Союз, как и его главный персонаж Асисяй. Организатор «Мим-парада» (1982), Всесоюзного фестиваля уличных театров (1987), Первого всесоюзного фестиваля «Конгресс дураков» (1988). Народный артист России (2001).
- *Владимир Владимирович Сапожнин* (26 июля 1906 года, Сумы, Украина – 6 декабря 1996 года, Таллин) – российский, эстонский и советский артист цирка и эстрады, джазовый музыкант, скрипач, танцор, киноактёр, певец. Заслуженный артист Эстонской ССР. Выступал под псевдонимом Боба.

Занятие №34

Тип занятия: практическое занятие

Тема 10. Эстрада Беларуси: Мастера белорусской эстрады.

Вопросы для обсуждения:

1. Роль Владимира Мулявина в развитии эстрады Беларуси, «Песняры».

2. Творческие портреты мастеров белорусской эстрады: вокалисты и ансамбли

- *Нелли Захаровна Богуславская* (21 июня 1935, Кривой Рог – 28 января 2018, Минск) – советская и белорусская эстрадная певица. Заслуженная артистка Белорусской ССР (1975).
- *Измаил Львович Капланов* (Исаак Львович Каплан; 12 июня 1938, Гомель, Белорусская ССР – 27 марта 2011, Дзержинск, Белоруссия) – советский и белорусский композитор, исполнитель, автор популярных песен и инструментальной эстрадной музыки.
- *Виктор Григорьевич Синайский* (род. 3 марта 1935 года) – советский и белорусский артист, конферансье.
- *Виктор Лукьянович Вуячич* (11 июля 1934, Харьков, УССР – 17 сентября 1999, Минск, Белоруссия) – советский белорусский эстрадный певец. Лауреат всесоюзного и международных конкурсов. Народный артист Белоруссии.
- *Ярослав Александрович Евдокимов* (род. 22 ноября 1946) – советский, российский, белорусский и украинский певец (баритон). Народный артист Белорусской ССР, заслуженный артист Российской Федерации.
- *Анатолий Иванович Ярмоленко* (род. 15 ноября 1947) – солист Гомельской областной филармонии. (1969—1990), с 1990 года — солист и руководитель ансамбля «Сябры» при минской, Белорусской государственной ордена Трудового Красного Знамени филармонии. Народный артист Республики Беларусь (1993). Заслуженный коллектив Республики Беларусь ВИА «Сябры» (1974).
- *Раинчик Василий Петрович* (7 марта 1950, д.Черепы, Фащевского сельсовета, Шкловский, Могилёвской области, Белорусская ССР) – советский и белорусский композитор, пианист Заслуженный артист Белорусской ССР (1982). Народный артист Беларуси (1995). Член Союза композиторов БССР (1982). Лауреат Премии Ленинского комсомола БССР (1980), Премии года «Эстрада» (1994). С 2000 – художественный руководитель Молодежного театра эстрады при Белорусском университете культуры и профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств. ВИА «Верасы» (1971).
- *Ядвига Константиновна Поплавская* (род. 1 мая 1949 года, дер. Далидовичи Воложинский район, БССР) и *Александр Григорьевич Тиханович* (13 июля 1952, Минск, БССР – 28 января 2017, Минск, Республика Беларусь) – советский и белорусский эстрадный вокальный дуэт.

3. Творческие портреты мастеров белорусской эстрады: композиторы и дирижеры

- *Эдди Игнатъевич Рознер* (26 мая 1910, Берлин – 8 августа 1976, Западный Берлин) – джазовый трубач, скрипач, дирижёр, композитор и аранжировщик, живший и работавший в Германии, Польше и СССР. Заслуженный артист Белорусской ССР.
- *Игорь Михайлович Лученок* (род. 6 августа 1938) – советский и белорусский композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1973). Народный артист Белорусской ССР (1982). Народный артист СССР (1987).
- *Эдуард Семенович Ханок* (род. 18 апреля 1940 г.) – советский и белорусский музыкант и композитор. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1982). Народный артист Беларуси (1996).
- *Михаил Яковлевич Финберг* (род. 21 февраля 1947, Мозырь) – белорусский дирижёр, профессор Белорусской академии музыки. Художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь. Заслуженный деятель искусств БССР (1990). Народный артист Беларуси (1994).

Занятие №37

Тип занятия: практическое занятие

Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: инструменталисты, композиторы и дирижеры.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: инструменталисты.

- *Луи Армстронг* (4 августа 1901, Новый Орлеан, Луизиана – 6 июля 1971, Нью-Йорк) – американский джазовый трубач, вокалист и руководитель ансамбля. Оказал наибольшее влияние на развитие джаза и сделал многое для его популяризации во всем мире.
- *Гленн Миллер* (1 марта 1904, Кларинда, Айова – 15 декабря 1944, Ламанш) – американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров (конец 1930-х – начало 1940-х годов) – оркестра Гленна Миллера.
- *Иехудин Менухин* (22 апреля 1916, Нью-Йорк – 12 марта 1999, Берлин) — американский скрипач и дирижёр. Сын раввина Мойше Менухина (первоначально Мнухина), уроженца Гомеля, и Маруты Шер, уроженки Ялты.
- *Арти Шоу* (настоящее имя Артур Джейкоб Аршавский; 23 мая 1910, Нью-Йорк – 30 декабря 2004, Лос-Анджелес) – американский

джазовый кларнетист, дирижёр, композитор и писатель, один из крупнейших музыкантов «эры свинга».

- *Стефан Граппелли* (26 января 1908, Париж – 1 декабря 1997, там же) – французский джазовый скрипач, основавший вместе с гитаристом Джанго Рейнхардтом Quintette du Hot Club de France – один из первых чисто струнных джазовых коллективов.
- *Пол Уайтмен* (28 марта 1890 – 29 декабря 1967) — американский бэнд-лидер (руководитель и дирижёр джазового оркестра), джазовый скрипач.

2. Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: композиторы и дирижеры.

- *Мишель Легран* (род. 24 февраля 1932 года, Париж) – французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец. Трижды обладатель национальной кинопремии США «Оскар»: за лучшую песню «The Windmills of Your Mind» к американскому кинофильму «Афера Томаса Крауна», а также в 1971 и 1983 годах; пяти премий «Грэмми» и одного «Золотого Глобуса». Написал более двухсот песен к кино- и телевизионным фильмам. В России в первую очередь известен музыкой к французскому кинофильму «Шербурские зонтики».

- *Поль Мориа* (4 марта 1925 – 3 ноября 2006) – французский композитор, аранжировщик и дирижёр. В 1965 году Мориа создал свой гранд-оркестр, с которым долгие годы записывал инструментальные версии популярных песен, делал обработки классической музыки. В 1966 году Мориа стал музыкальным директором Мирей Матьё.

- *Френсис Ле (Лей)* (род. 26 апреля 1932, Ницца, Франция) – французский композитор и исполнитель. Лауреат премии «Оскар» 1970 года за музыку к американскому фильму «История любви». Музыкальную карьеру начинал как аккомпаниатор эстрадных певцов, в том числе Эдит Пиаф. Известность приобрёл в начале 1960-х годов как кинокомпозитор. Из 60 написанных Леем саундтреков наиболее популярна музыка к таким кинофильмам, как «Мужчина и женщина» (номинаровался на премию «Золотой глобус» за лучшую музыку в 1967 году), «Пассажир дождя», «История любви» и другим. Долго и плодотворно сотрудничал с режиссёром Клодом Лелюшем. Сочинил множество песен для Эдит Пиаф, Жюльетт Греко, Ива Монтана, Мирей Матьё, Джонни Холлидея. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра и Элла Фицджеральд. Некоторые из своих песен («Sur notre étoile», «La Rose Bleue», обе 1974) исполнил сам.

- *Джордж Гершвин* (имя при рождении Jacob Gershwine – Яков или Джейкоб Гершвин; 1898 – 1937) – американский джазовый композитор

и пианист. Наиболее известными произведениями Гершвина стали «Голубая рапсодия» для фортепиано с оркестром (1924) и опера «Порги и Бесс» (1935).

- *Фредерик Лоу* (10 июня 1901, Берлин – 14 февраля 1988, Палм-Спрингс, Калифорния) – американский композитор австро-немецкого происхождения. Его мюзикл «Моя прекрасная леди» вошёл в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

- *Джон Кандер* (род. 18 марта 1927, Канзас-Сити, Миссури, США) – американский композитор, автор популярной музыки к театральным шоу, кинофильмам. Известен многолетним сотрудничеством с поэтом Фредом Эббом. К их работам, среди прочих, относятся «Кабаре» и «Чикаго».

- *Эндрю Ллойд Уэббер* (род. 22 марта 1948 года в Кенсингтоне, Лондон, Англия) – английский композитор, добился больших успехов на поприще музыкального театра. Он создал 13 мюзиклов, две темы к кинофильмам и один реквием. В 1992 году композитору был дарован титул рыцаря, а затем и титул пэра. Он обладатель множества престижных наград. Несколько из его песен, в частности «The Music of the Night» из мюзикла «Призрак оперы», «I Don't Know How to Love Him» из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», «Don't Cry for Me, Argentina» из «Эвиты» и «Memory» из «Кошек», стали хитами.

Занятие №38

Тип занятия: практическое занятие

Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: вокально-инструментальные коллективы, мастера эстрадного танца.

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: вокально-инструментальные коллективы

- «*Europe*» (с англ. «Европа») – шведская рок-группа, основанная вокалистом Джоуи Темпестом и гитаристом Йоном Норумом в 1979 г. В первый период существования группа относилась к жанру глэм-метал, но после возрождения перешла на современные хард-рок и хэви-метал.
- «*Abba*» – шведский музыкальный квартет, существовавший в 1972-1982 годах и названный по первым буквам имён исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии.

- «*Boney M*» – диско-группа, созданная в 1975 году в ФРГ известным западногерманским музыкальным продюсером Фрэнком Фаррианом. Все привлечённые к проекту исполнители родились за пределами Германии, на Карибских островах, перебравшись в Западную Европу в подростковом возрасте. Жанры: диско, регги, итало-диско, соул, поп-музыка. Участники: Бобби Фаррелл, Мэйзи Уильямс, Лиз Митчелл, Марсия Барретт, Рэджи Цибо, Клаудия Бэрри.
- «*Modern talking*» – немецкий музыкальный дуэт, существовавший с 1984 по 1987 и с 1998 по 2003 годы, исполнявший танцевальную музыку в стиле евродиско, европоп и евродэнс. В состав группы входили Томас Андерс и Дитер Болен. Является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 120 миллионов экземпляров.
- «*The Beatles*» – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе группы выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Большинство композиций *The Beatles* созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни. Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963-1970 годах, и 211 песен. Жанры: бит, рок, поп-музыка, психоделический рок, рок-н-ролл, хард-рок.
- «*Filipinki*» – польская женская вокальная группа, созданная в ноябре 1959 года в Щецине. Основателем был Ян Яниковский – преподаватель экономики, товароведения и музыки. Название группа получила от популярного польского женского журнала *Filipinka*. Вначале группа представляла собой нонет, потом количество участниц было сокращено до септета, в составе: София Богданович, Ники Иконому, Эльжбета Клауш, Кристина Павлачик, Ивона Рач, Анна Садова, Кристина Садовская. Пик популярности Филипинок пришёлся на период 1963—1965. В январе 1963 года группа выступила в радиопередаче Яна Швяча и Залевского. В апреле группа дебютировала на телевидении, а в мае в редакции журнала *Filipinka* в Варшаве официально закрепила за собой название. Летом того же года, в августе, группа уже даёт концерты за рубежом (ГДР, Швеция), и записывает первый альбом. Затем много концертирует за границей (Англия, Болгария, Франция, Канада, США, СССР). С успехом выступает на фестивалях (в том числе на Национальном фестивале польской песни в Ополе). Песни для группы пишут в основном Ян Яниковский и Влодзимеж Патушиньский.

2. Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: мастера эстрадного танца.

- *Фред Астер* (10 мая 1899 – 22 июня 1987) – американский актёр, танцор, хореограф и певец, звезда Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино, и *Джинджер Роджерс* (16 июля 1911, Индепенденс – 25 апреля 1995, Ранчо-Мираж) – американская актриса, певица и танцовщица, обладательница премии «Оскар» в 1941 году, Стала наиболее известна благодаря совместным выступлениям в паре с Фредом Астером. В 1999 году Джинджер Роджерс заняла 14 место в списке 100 величайших звёзд кино.
- *Джин Келли* (23 августа 1912 – 2 февраля 1996) – американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, хореограф и певец. Обладатель внеконкурсного почётного «Оскара» 1952 года.
- *Жозефина Бейкер* (3 июня 1906, Сент-Луис, Миссури, США – 12 апреля 1975, Париж) – американо-французская танцовщица, певица и актриса.
- *Марта Грэм* (11 мая 1894 г., Аллегейни, Пенсильвания, США – 1 апреля 1991 г. (96 лет), США) – американская танцовщица и хореограф, создательница труппы, школы и танцевальной техники своего имени; выдающийся деятель хореографии США, одна из так называемой «великой четвёрки» основоположников американского танца модерн, куда также входили Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман и Ханья Хольм.
- *Донни Бернс* (родился в Гамильтоне, Саут-Ланаркшир, Шотландия в 1959 году) – шотландский профессиональный бальный танцор, исполняющий Латиноамериканскую программу. Он и его бывшая партнёрша Гейнор Фэйрвэйзер были 14-кратными Чемпионами Мира по Латиноамериканской Программе: на сегодняшний день этот рекорд не был побит кем-либо ещё. Также они были 11-кратными Чемпионами Международного Чемпионата Америки по Латиноамериканским Танцам, что также является рекордом. К их уходу из соревновательного процесса оба были удостоены Орденом Британской Империи. Донни было невозможно победить ни на одном соревновании на протяжении почти 20 лет непрерывных соревнований - этот рекорд записан в Книгу Рекордов Гиннеса. За этот период он выиграл крупные титулы в разных странах мира.

IV. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1. Перечень вопросов по темам практических занятий

3-й курс 6-й семестр

Занятие №4

Тип занятия: практическое занятие

Тема 2: Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Садово-парковая эстрада

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте деятельность И.И.Излера в области организации досуга петербуржцев на примере организации увеселительного сада (сада Излера) в Петербурге.
2. Дайте характеристику управленческой деятельности И.К.Ялышева Крестовским садом в Петербурге.
3. Раскройте историю создания Павловского парка в Петербурге.
4. Расскажите об истории возникновения и деятельности музыкального вокзала Павловского парка.
5. Перечислите особенности репертуара оркестра Павловского парка. Назовите имена известных дирижеров, руководивших данным оркестром.

Занятие №5

Тип занятия: практическое занятие

Тема 2: Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения. Всемирные выставки.

Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите об открытии первой Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне.
2. Опишите деятельность выставок в столичных городах (Брюсселе, Токио, Москве и др).
3. Раскройте значение всемирных выставок в Париже и их влияние на деятельность подобных мероприятий в ведущих странах мира.
4. Опишите историю создания Эйфелевой башни.
5. Перечислите характерные особенности развлечений на всемирных выставках.

Занятие №7

Тип занятия: практическое занятие

Тема 3: Эстрада под крышами увеселительных заведений. Многообразие жанров в концертных программах увеселительных заведений.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение мюзик-холлу. Назовите его характерные

- особенности.
2. Опишите историю возникновения и развития мюзик-холлов.
  3. Перечислите жанровое разнообразие концертных программ малых увеселительных заведений (пабов, трактиров, корчмы, трактиров).
  4. Расскажите о предпосылках появления ведущего в программах малых увеселительных заведений и его роли в них.
  5. Назовите отличия английских ведущих от французских кабаре-танцовщиков и русских ярмарочных зазывал.

Занятие №8

Тип занятия: практическое занятие

Тема 3: Эстрада под крышами увеселительных заведений. Чарльз Мортон и его роль в развитии варьете-программ в Англии.

Вопросы для обсуждения:

1. Объясните, в чем состоит значение деятельности Чарльза Мортон в организации досуга посетителей в ресторанах Лондона?
2. Как повлияло привлечение к участию в программах профессиональных артистов на развитие варьете-программ в Англии?
3. Назовите основные жанры концертных программ в английских ресторанах второй половины XIX века.
4. Перечислите требования к концертным номерам английских варьете-программ.
5. Как назывался последний мюзик-холл, созданный Ч.Мортоном в Лондоне? Расскажите о его деятельности.

Занятие №10

Тип занятия: практическое занятие

Тема 4: Эстрада и театр. Возникновение оперетты. Творчество Жака Оффенбаха. Зарождение мюзикла.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте основную тенденцию в искусстве развлекательного плана в Европе середины – второй половины XIX века.
2. Дайте определение понятию «оперетта». Раскройте историю возникновения и развития этого жанра.
3. Назовите характерные особенности жанра оперетты.
4. В чем значение творческой деятельности Жака Оффенбаха в области оперетты?
5. Перечислите наиболее известные оперетты, созданные композитором.
7. Назовите имена композиторов второй половины XIX – начала XX века, работавших в жанре оперетты.
8. Дайте определение жанра мюзикла.
9. Когда и где произошло рождение мюзикла?

10. Назовите особенности жанра мюзикла, отличающие его от оперетты.
11. Перечислите имена американских композиторов периода 1920-1930 гг., творчество которых оказало значительное влияние на развитие мюзикла.
12. Кто является композитором мюзиклов «Иисус Христос – Суперзвезда», «Кошки», «Призрак оперы»?
13. Назовите автора мюзикла «Моя прекрасная леди».
14. Кто является композитором мюзикла «Смешная девченка»?
15. Назовите автора мюзикла «Звуки музыки».

Занятие №11

Тип занятия: практическое занятие.

Тема 4: Эстрада и театр. Деятельность зрелищных театров Парижа «Фоли Бержер» и «Мулен Руж».

Вопросы для обсуждения:

1. Как назывались два самых известных зрелищных театра Парижа второй половины XIX века?
2. Охарактеризуйте особенности содержательного наполнения концертных программ парижского театра «Фоли Бержер».
3. В чем особенность содержания ревю «Место молодым»?
4. Назовите отличие развлекательных программ варьете «Мулен Руж».
5. Назовите имена создателей и руководителей «Мулен Руж».
6. Опишите деятельность варьете-театров «Фоли Бержер» и «Мулен Руж» в XX веке.

Занятие №13

Тип занятия: практическое занятие

Тема 5: Эстрада и клуб. Клубные кабаре в Европе.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте характеристику стиля «тингель-тангель» в немецком искусстве конца XIX века.
2. Как называлось одно из самых известных варьете Берлина 1880-х гг.? Опишите его деятельность.
3. Охарактеризуйте разнообразие варьете-номеров в клубных кабаре Берлина начала XX века «На подмостках» и «Звук и дым».
4. Назовите имена известных театральных деятелей и композиторов начала XX века, принимавших участие в деятельности немецких кабаре.
5. Обозначьте основные направления деятельности европейских кабаре в конце XIX – начале XX века.

Занятие №14

Тип занятия: практическое занятие

Тема 5: Эстрада и клуб. Клубные кабаре в России.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите, в чем заключалось основное отличие развлекательного досуга в России от аналогичной ситуации в Европе.
2. Перечислите литературных деятелей России в первой половине XIX века.
3. Кто такой Козьма Прутков и почему его называют «крестным отцом русского кабаре»?
4. Назовите литературные жанры, в которых работал Козьма Прутков.
5. Что составляло содержание раздела «Ералаш» в журнале «Современник»?

4-й курс 7-й семестр

Занятие №20

Тип занятия: практическое занятие

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Творческий портрет Аркадия Райкина.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте значение творческой деятельности Аркадия Райкина.
2. Обозначьте периодизацию творческой деятельности Аркадия Райкина.
3. Направления деятельности Аркадия Райкина в Ленинградском государственном театре эстрады и миниатюр.
4. Расскажите об истории возникновения «Маленького художественного эстрадного театра» (МХЭТки) и особенностях его репертуара.
5. Назовите работы Аркадия Райкина в кино и на телевидении.
6. Перечислите награды Аркадия Райкина.

Занятие №21

Тип занятия: практическое занятие

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Эстрадные театры в Европе в XX веке.

Вопросы для обсуждения:

1. Обозначьте особенность направленности эстрадных программ в кабаре-театрах «Колокол» (Франция) и «Дистель» (Германия).
2. Назовите основной жанр эстрадных программ театра «На забрадли» (Чехия).
3. Раскройте смысл названия чешского эстрадного театра «Семафор». В чем заключалось своеобразие его программ?

Занятие №22

Тип занятия: практическое занятие

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр. Эстрадные театры в Польше в XX веке.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключалось жанровое разнообразие и особенности концертных программ клуба-театра-кабаре «Под баранами» в Кракове?
2. Определите особенности эстрадных программ кабаре-театра «Сирена» в Варшаве.
3. Назовите своеобразный вокальный жанр в польской эстраде.

Занятие №24

Тип занятия: практическое занятие

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Выставки достижения народного хозяйства (Москва).

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение ВДНХ.
2. Расскажите об истории возникновения выставок достижения народного хозяйства.
3. В чем заключается значение ВДНХ?
4. Перечислите основные этапы деятельности ВДНХ.
5. Расскажите об особенностях развлекательных программ, проходивших в рамках ВДНХ.

Занятие №25

Тип занятия: практическое занятие

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Европейские фестивали и карнавалы, рождественские ярмарки.

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте определение понятию «фестиваль».
2. Расскажите об одном из крупнейших развлекательных мероприятий Германии в XX веке – фестивале набережной Музеев.
3. Дайте определение понятию «карнавал».
4. Расскажите о ежегодном карнавале в Ницце (Франция) и обозначьте его основные традиции.
5. Назовите особенности Венецианского карнавала (Италия).
6. Раскройте традиционные ярмарочные черты на примере Рождественских ярмарок в Европе.

Занятие №26

Тип занятия: практическое занятие

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке. Парки развлечений.

Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите об истории создания парка аудиовизуальных технологий «Футуроскоп» (Франция / г. Пуатье).
2. Назовите основные виды развлечений в парке «Футуроскоп».
3. Расскажите об истории создания парка развлечений Диснейленд.

4. География нахождения парков Диснейленд.
5. Виды развлечений в Диснейлендах.
6. Что такое Диснейуорлд?

4-й курс 8-й семестр

Занятие №30

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Разговорная эстрада.

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите имена мастеров разговорной эстрады России и СССР.
2. Определите значение творческой деятельности Николая Павловича Смирнова-Сокольского.
3. Назовите имена выдающихся пародистов российско-советской эстрады.
4. Перечислите имена талантливых авторов (авторов-исполнителей), создававших произведения для мастеров эстрадного разговорного жанра.
5. Назовите известные творческие дуэты, работавшие на эстраде в разговорном жанре.

Занятие №31

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Танцевальная эстрада

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте творческую деятельность братьев Гусаковых.
2. В чем заключается значение творчества Махмуда Алисултановича Эсамбаева на советской эстраде.
3. В чем заключается значение творчества Игоря Александровича Моисеева на советской эстраде.
4. Назовите направления деятельности Владимира Александровича Шубарина на советской эстраде.

Занятие №32

Тип занятия: практическое занятие

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР. Клоунада и пантомима

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте творческую деятельность Юрия Владимировича Никулина и Михаила Ивановича Шуйдина на советской цирковой эстраде.
2. Охарактеризуйте творческую деятельность Олега Константиновича Попова на советской цирковой эстраде.
3. Охарактеризуйте амплуа Леонида Георгиевича Енгибарова на советской цирковой эстраде.

4. Охарактеризуйте творческую деятельность Ирины Павловны Асмус на советской цирковой эстраде.
5. Охарактеризуйте творческую деятельность Вячеслава Ивановича Полунина на советско-российской эстраде.
6. Назовите жанровые направления творческой деятельности Владимира Владимировича Сапожнина на советской эстраде.

Занятие №34

Тип занятия: практическое занятие

Тема 10. Эстрада Беларуси: Мастера белорусской эстрады.

Вопросы для обсуждения:

1. Расскажите о роли В.Мулявина в развитии музыкальной эстрады Беларуси.
2. Охарактеризуйте деятельность ансамбля «Песняры» на музыкальной эстраде.
4. Назовите имена ведущих мастеров белорусской музыкальной вокальной эстрады, расскажите об их творческой деятельности.
5. Назовите известные белорусские музыкальные ансамбли, расскажите об их творческой деятельности.
6. Назовите имена ведущих композиторов и дирижеров белорусской эстрады, расскажите об их творческой деятельности.
7. Охарактеризуйте творческую деятельность В.Г. Синайского – одного из выдающихся конферансье белорусской эстрады.

Занятие №37

Тип занятия: практическое занятие

Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: инструменталисты, композиторы и дирижеры.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте творческую деятельность артистов американской эстрады Луи Армстронга, Гленна Миллера и Арти Шоу.
2. Назовите жанровые направления творческой деятельности Иехудина Менухина.
3. Опишите творческий портрет артиста французской эстрады Стефана Граппелли.
4. Назовите имена ведущих композиторов и дирижеров зарубежной эстрады, расскажите об их творческой деятельности.

Занятие №38

Тип занятия: практическое занятие

Тема 11. Мастера зарубежной эстрады. Музыкальная эстрада: вокально-инструментальные коллективы, мастера эстрадного танца.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте творческую деятельность зарубежных музыкальных коллективов «Europe», «Abba», «Filipinki».
2. Расскажите о деятельности коллективов немецкой эстрады «Modern talking», «Boney M».
3. Дайте характеристику творческой деятельности «The Beatles», расскажите об их влиянии на музыкальную эстраду середины XX века.
4. Назовите зарубежных мастеров эстрадного танца.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.2. Вопросы к зачетам и экзамену по дисциплине «История искусства эстрады»

4.2.1. Вопросы к зачету по материалу 5-го семестра для студентов гр. 316 а(р) ФМИ

1. Дайте определение понятию «эстрада».
2. Назовите имена исследователей эстрадного искусства и их труды, посвященные этой теме.
3. Обозначьте истоки эстрадного искусства и перечислите основные этапы его становления и развития.
4. В чем состоит суть эстрадного искусства и что является структурной единицей эстрадного представления?
5. Дайте определение эстрадного номера и перечислите его особенности.
6. Назовите основные жанры эстрадных номеров.
7. Назовите основные жанры эстрадных представлений.
8. Что такое варьете? Откуда происходит данное название?
9. Кто такой Артур Меллер ван ден Брук?
10. Охарактеризуйте итальянский театр дель арте (время возникновения, характерные особенности).
11. Что такое водевиль? Каковы его особенности? Когда и где был открыт «Театр водевиля?» Как назывались французские сборники водевилей XVIII—XIX веков?
12. Что такое фарс? Каковы его особенности?
13. Что такое ярмарка? Назовите виды ярмарочных развлечений.
14. Дайте краткую характеристику трем видам кукольного театра в России: марионеточному, театру Петрушки и вертепу.
15. Дайте определение театру Петрушки. Обозначьте его истоки. Охарактеризуйте главного героя данного театра – Петрушку. Как именовался Петрушка в XVII в.? Как сам Петрушка представлялся в кукольных народных российских представлениях XIX века?
16. Дайте характеристику «медвежьей комедии» как одному из видов русских ярмарочных развлечений.
17. Что такое «раек» или «потешная панорама»?
18. Кто такие «балконные зазывалы» (деды) и в чем заключалась их основная функция в балаганных развлечениях России XVIII – XIX вв.?
19. Дайте определение «рауса». Обозначьте период его наибольшего развития.
20. Что такое «балаган»? Какую роль играли балаганы на российских ярмарках XVIII – XIX вв.?

21. Дайте определение «паба», «корчмы», «чарда» и «трактира». В чем состоит разница между этими заведениями? Как в их недрах происходило становление эстрадного искусства?
22. Что такое «кафе-шантан»? Когда и где возникли кафе-шантаны? В чем особенность эстрадных программ кафе-шантанов? Какую роль сыграли кафе-шантаны в развитии эстрадного искусства?
23. Представители какой нации заложили основу «зримого пения», когда слушателям хотелось не только слушать, но и видеть артиста?
24. Когда, где и благодаря кому произошла легализация сценического искусства в условиях малых увеселительных заведений Европы – реформа, обернувшаяся поистине революцией в области эстрадного искусства и породившая термин «театрализованная шансонетка». В чем заключалась суть этой «революции»?
25. Поясните термин «театрализованная шансонетка», опираясь на его перевод с французского.
26. Назовите известных эстрадных певцов кафе-шантанов, выступающих в своем индивидуальном сценическом образе, со своим репертуаром и в своем жанре.
27. Что такое рестораны-варьете? Где и когда они появились? Как они назывались в начальный период своей деятельности и что собой представляли?
28. Назовите предпосылки появления танцевальных клубов во Франции и Англии в XIX в.
29. Назовите имена выдающихся танцовщиков, благодаря искусству которых во французских танцевальных клубах произошло рождение сценического танца.
30. Назовите именитые лондонские мюзик-холлы XIX в., в которых достаточно долго продолжалась традиция концертная, а не театральная, подкрепленная лишь сценографическими изысками.
31. Что такое «ревю»? В чем состоит историческая роль ревю в развитии эстрадного искусства?
32. Назовите имя выдающегося английского комика и танцора мюзик-холлов, вошедшего в историю эстрадного искусства как праотец современного эксцентризма.
33. Назовите имя самой популярной комедийной певицы английских мюзик-холлов XIX в.
34. Что такое «кафе-концерты»? В чем состоит их отличие от кафе-шантанов?
35. Что такое «клуб»? В чем состоит основная предпосылка появления в XIX в. клубов по интересам?
35. В чем заключается роль английских клубов в развитии эстрадного искусства?

36. Назовите первые кабаре-клубы Франции, открытые в 1880-х гг. XIX в. и их выдающихся представителей.
37. Кто такой кабаре-тьер? В чем заключается его роль в деятельности кабаре-клубов?
38. Назовите имена и обозначьте характерные стилевые особенности сценических образов двух выдающихся и соперничавших между собой кабаре-тьеров-антиподов, являвшихся своего рода «визитными карточками» первых французских кабаре – «Ша Нуар» и «Мирлитон».
39. Охарактеризуйте жанр пародии. Обозначьте истоки ее появления.
40. Назовите основные виды пародии и опишите их особенности.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.2.2. Вопросы к зачету по материалу 6-го и 7-го семестров для студентов гр. 416 а(р) ФМИ

1. Когда и где (в каком периодическом издании) в России термин «эстрада» впервые употребляется не столько в смысле возвышенного помоста, сколько в плане обозначения разновидности искусства?
2. После какого исторического события в России эстрада была признана функционирующим правительством «одной из самых широко действующих форм искусства»?
3. В каком году и на страницах какого российского журнала были сформулированы основные признаки эстрадного номера: своеобразие, неожиданность, яркость, новизна, ловкость, выдумка?
4. Когда и в каком справочном издании СССР впервые было довольно подробно раскрыто понятие «эстрада»?
5. Сформулируйте основной признак эстрадного творчества в целом.
6. Назовите виды русской эстрады, выделенные немецким исследователем Эрнстом Гюнтером в книге «История варьете» (1978 г.).
7. Перечислите и кратко охарактеризуйте несколько вторичных понятий от общего понятия «эстрадное искусство».
8. Какие требования предъявляются к эстраднему артисту?
9. В каком году и где был открыт клуб «Бродячая собака»? Расскажите историю его появления.
10. Когда и где был открыт театр-кабаре «Летучая мышь»? Расскажите историю его появления.
11. В каком году и где был открыт театр пародий и общественной сатиры «Кривое зеркало»? Что нового он внес в искусство эстрады СССР?
12. С какого года в СССР начали проводиться Всесоюзные конкурсы артистов эстрады? Сколько всего было проведено подобных конкурсов? Назовите имена известных вам Лауреатов.
13. С какого года в СССР стали проводиться Всероссийские конкурсы артистов эстрады? Назовите имена известных вам Лауреатов.
14. В каком году был основан Ленинградский государственный театр эстрады и миниатюр? В каком году данный театр возглавил Аркадий Райкин? В каком году театр переехал в Москву? Как он стал именоваться с 1987 г.? Назовите имя артиста, который после смерти А. Райкина возглавил работу театра.
15. Расскажите об особенностях репертуара Ленинградского государственного театра эстрады и миниатюр.
16. Назовите имена авторов, писавших эстрадных миниатюры для театра А Райкина.
17. Назовите имена эстрадных артистов, в разные годы работавших в Ленинградском государственном театре эстрады и миниатюр.

18. Какому театру Петербурга в 2002 г. было присвоено имя Аркадия Райкина? Назовите имя эстрадного артиста, который стал художественным руководителем этого театра с декабря 2008 г.
19. Кто такой Петр Тумпаков? Какую роль он сыграл в развитии развлекательной культуры России конца XIX в.?
20. В каком году в Санкт-Петербурге был открыт увеселительный сад «Буфф»? Расскажите об особенностях его работы.
21. В каком году увеселительный саду «Буфф» вернули название Измайловский, а бывший театр Буфф стал называться Летним театром Измайловского сада?
22. В каком году в Измайловском парке открылся новый Молодежный театр?
23. Назовите имена выдающихся представителей музыкальной эстрады России первой четверти XX ст.
24. Творческий портрет Александра Вертинского.
25. В чем значение творческой деятельности Леонида Утесова?
26. Перечислите имена выдающихся эстрадных певцов СССР и их наиболее известные песни-шлягеры.
27. Перечислите имена выдающихся эстрадных певиц СССР и их наиболее известные песни-шлягеры.
28. Назовите имена советских композиторов, реализовавших свой талант в области эстрадной музыки.
29. Творческий портрет Исаака Дунаевского.
30. Творческий портрет Александры Пахмутовой.
31. Творческий портрет Андрея Петрова.
32. Творческий портрет Давида Тухманова.
33. Что представляет собой бардовское искусство? Назовите имена популярных в СССР исполнителей-бардов и их наиболее известные песни.
34. Назовите имена выдающихся эстрадных музыкантов-инструменталистов СССР.
35. Назовите имена выдающихся эстрадных дирижеров СССР.
36. Творческий портрет Олега Лундстрема.
37. Назовите популярные в СССР ВИА и их наиболее известные песенные хиты.
38. Перечислите имена выдающихся эстрадных танцоров СССР.
39. Расскажите о формировании советского эстрадного искусства в Беларуси.
40. Творческий портрет Эдди Рознера.
41. Назовите имена выдающихся зарубежных эстрадных вокалистов XX в.

4.2.3. Вопросы к экзамену по материалу 8-го и 9-го семестров для студентов ФЗО (гр. 516 а/р)

1. Дайте определение понятию «эстрада».
2. Назовите имена исследователей эстрадного искусства и их труды, посвященные этой теме.
3. Обозначьте истоки эстрадного искусства и перечислите основные этапы его становления и развития.
4. В чем состоит суть эстрадного искусства и что является структурной единицей эстрадного представления?
5. Дайте определение эстрадного номера и перечислите его особенности.
6. Назовите основные жанры эстрадных номеров.
7. Назовите основные жанры эстрадных представлений.
8. Что такое варьете? Откуда происходит данное название?
9. Кто такой Артур Меллер ван ден Брук?
10. Охарактеризуйте итальянский театр дель арте (время возникновения, характерные особенности).
11. Что такое водевиль? Каковы его особенности? Когда и где был открыт «Театр водевиля»? Как назывались французские сборники водевилей XVIII—XIX веков?
12. Что такое фарс? Каковы его особенности?
13. Что такое ярмарка? Назовите виды ярмарочных развлечений.
14. Дайте краткую характеристику трем видам кукольного театра в России: марионеточному, театру Петрушки и вертепу.
15. Дайте определение театру Петрушки. Обозначьте его истоки. Охарактеризуйте главного героя данного театра – Петрушку. Как именовался Петрушка в XVII в.? Как сам Петрушка представлялся в кукольных народных российских представлениях XIX века?
16. Дайте характеристику «медвежьей комедии» как одному из видов русских ярмарочных развлечений.
17. Что такое «раек» или «потешная панорама»?
18. Кто такие «балконные зазывалы» (деды) и в чем заключалась их основная функция в балаганных развлечениях России XVIII – XIX вв.?
19. Дайте определение «рауса». Обозначьте период его наибольшего развития.
20. Что такое «балаган»? Какую роль играли балаганы на российских ярмарках XVIII – XIX вв.?
21. Дайте определение «паба», «корчмы», «чарда» и «трактира». В чем состоит разница между этими заведениями? Как в их недрах происходило становление эстрадного искусства?

22. Что такое «кафе-шантан»? Когда и где возникли кафе-шантаны? В чем особенность эстрадных программ кафе-шантанов? Какую роль сыграли кафе-шантаны в развитии эстрадного искусства?
23. Представители какой нации заложили основу «зримого пения», когда слушателям хотелось не только слушать, но и видеть артиста?
24. Когда, где и благодаря кому произошла легализация сценического искусства в условиях малых увеселительных заведений Европы – реформа, обернувшаяся поистине революцией в области эстрадного искусства и породившая термин «театрализованная шансонетка». В чем заключалась суть этой «революции»?
25. Поясните термин «театрализованная шансонетка», опираясь на его перевод с французского.
26. Назовите известных эстрадных певцов кафе-шантанов, выступающих в своем индивидуальном сценическом образе, со своим репертуаром и в своем жанре.
27. Что такое рестораны-варьете? Где и когда они появились? Как они назывались в начальный период своей деятельности и что собой представляли?
28. Назовите предпосылки появления танцевальных клубов во Франции и Англии в XIX в.
29. Назовите имена выдающихся танцовщиков, благодаря искусству которых во французских танцевальных клубах произошло рождение сценического танца.
30. Назовите именитые лондонские мюзик-холлы XIX в., в которых достаточно долго продолжалась традиция концертная, а не театральная, подкрепленная лишь сценическими изысками.
31. Что такое «ревю»? В чем состоит историческая роль ревю в развитии эстрадного искусства?
32. Назовите имя выдающегося английского комика и танцора мюзик-холлов, вошедшего в историю эстрадного искусства как праотец современного эксцентризма.
33. Назовите имя самой популярной комедийной певицы английских мюзик-холлов XIX в.
34. Что такое «кафе-концерты»? В чем состоит их отличие от кафе-шантанов?
35. Что такое «клуб»? В чем состоит основная предпосылка появления в XIX в. клубов по интересам?
36. В чем заключается роль английских клубов в развитии эстрадного искусства?
37. Назовите первые кабаре-клубы Франции, открытые в 1880-х гг. XIX в. и их выдающихся представителей.
38. Кто такой кабаре-тьер? В чем заключается его роль в деятельности кабаре-клубов?

39. Назовите имена и обозначьте характерные стилевые особенности сценических образов двух выдающихся и соперничавших между собой кабаре-актеров-антиподов, являвшихся своего рода «визитными карточками» первых французских кабаре – «Ша Нуар» и «Мирлитон».
40. Охарактеризуйте жанр пародии. Обозначьте истоки ее появления.
41. Назовите основные виды пародии и опишите их особенности.
42. Когда и где (в каком периодическом издании) в России термин «эстрада» впервые употребляется не столько в смысле возвышенного помоста, сколько в плане обозначения разновидности искусства?
43. После какого исторического события в России эстрада была признана функционирующим правительством «одной из самых широко действующих форм искусства»?
44. В каком году и на страницах какого российского журнала были сформулированы основные признаки эстрадного номера: своеобразие, неожиданность, яркость, новизна, ловкость, выдумка?
45. Когда и в каком справочном издании СССР впервые было довольно подробно раскрыто понятие «эстрада»?
46. Сформулируйте основной признак эстрадного творчества в целом.
47. Назовите виды русской эстрады, выделенные немецким исследователем Эрнстом Гюнтером в книге «История варьете» (1978 г.).
48. Перечислите и кратко охарактеризуйте несколько вторичных понятий от общего понятия «эстрадное искусство».
49. Какие требования предъявляются к эстраднему артисту?
50. В каком году и где был открыт клуб «Бродячая собака»? Расскажите историю его появления.
51. Когда и где был открыт театр-кабаре «Летучая мышь»? Расскажите историю его появления.
52. В каком году и где был открыт театр пародий и общественной сатиры «Кривое зеркало»? Что нового он внес в искусство эстрады СССР?
53. С какого года в СССР начали проводиться Всесоюзные конкурсы артистов эстрады? Сколько всего было проведено подобных конкурсов? Назовите имена известных вам Лауреатов.
54. С какого года в СССР стали проводиться Всероссийские конкурсы артистов эстрады? Назовите имена известных вам Лауреатов.
55. В каком году был основан Ленинградский государственный театр эстрады и миниатюр? В каком году данный театр возглавил Аркадий Райкин? В каком году театр переехал в Москву? Как он стал именоваться с 1987 г.? Назовите имя артиста, который после смерти А. Райкина возглавил работу театра.
56. Расскажите об особенностях репертуара Ленинградского государственного театра эстрады и миниатюр.

57. Назовите имена авторов, писавших эстрадных миниатюры для театра А Райкина.
58. Назовите имена эстрадных артистов, в разные годы работавших в Ленинградском государственном театре эстрады и миниатюр.
59. Какому театру Петербурга в 2002 г. было присвоено имя Аркадия Райкина? Назовите имя эстрадного артиста, который стал художественным руководителем этого театра с декабря 2008 г.
60. Кто такой Петр Тумпаков? Какую роль он сыграл в развитии развлекательной культуры России конца XIX в.?
61. В каком году в Санкт-Петербурге был открыт увеселительный сад «Буфф»? Расскажите об особенностях его работы.
62. В каком году увеселительный саду «Буфф» вернули название Измайловский, а бывший театр Буфф стал называться Летним театром Измайловского сада?

4.3. Примерный перечень заданий для контроля управляемой самостоятельной работы.

4.3.1. Тестирование по теме №6: «Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей».

1. В каком году впервые в России слово «эстрада» было употреблено для обозначения жанровой разновидности искусства, а не в смысле возвышенного помоста:

- а) в 1897 г.;
- б) в 1880 г.;
- в) в 1913 г.

2. Как называлось российское периодическое издание, в заметках которого термин «эстрада» употребляется в новом качестве (как особая разновидность искусства):

- а) «Крокодил»;
- б) «Колокол»;
- в) «Театр и искусство».

3. После какого общественно-исторического события в России эстрада была признана властью «одной из самых широко действующих форм искусства»:

- а) ВОВ 1941-1945 гг.;
- б) ВОср 1917 г.;
- в) первая мировая война 1914-1918 гг.

4. На страницах какого периодического издания в 1923 году были сформулированы основные признаки эстрадного номера: своеобразие, неожиданность, яркость, новизна, ловкость, выдумка:

- а) «Крокодил»;
- б) «Зрелища»;
- в) «Театр и искусство».

5. В советском энциклопедическом издании какого года впервые 1931 довольно подробно раскрывается понятие «эстрада»:

- а) 1931 г.;
- б) в 1990 г.;
- в) в 1958 г.

6. Как называется книга немецкого исследователя Эрнста Гюнтера, в которой автор выделяет два вида русской эстрады:

- а) «Кабаре»;
- б) «Мьюзик-холлы»;
- в) «История варьете».

7. Основным признаком эстрадного творчества в целом является:

- а) рафинированность искусства, рассчитанного на определенную, специально подготовленную зрительскую аудиторию;

- б) открытость искусства, происходящего в едином пространстве, объединяющим артистов и публику.
8. Понятия «конферансье» и «ведущий» являются тождественными:
- а) да;
  - б) нет.
9. В буквальном переводе на русский язык слово «эстрада» означает:
- а) ярлык;
  - б) маска;
  - в) возвышение, помост.
10. Вентрология – это:
- а) оригинальный жанр;
  - б) музыкальный жанр;
  - в) разговорный жанр.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.3.2. Темы рефератов по дисциплине «История искусства эстрады».

1. Творческий путь Юрия Куклачева. «Театр кошек Юрия Куклачева».
2. Клоун Карандаш. Деятельность и творческое наследие.
3. «Голубой огонек» – главная эстрадная телевизионная площадка СССР.
4. Белорусский цирк второй половины XX века.
5. Международный фестиваль искусств в Витебске «Славянский базар».
6. Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер».
7. Художественное сочетание циркового искусства и уличных представлений «Цирка Дю Солей».
8. Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение».

4.3.3. Темы круглых столов по дисциплине «История искусства эстрады».

1. Жанровое разнообразие концертных программ увеселительных заведений (мюзик-холлов, варьете).
2. Творческая деятельность Иоганна Штрауса в жанре оперетты.
3. Появление жанра «стендап» как продолжение традиций клубной культуры в разговорной эстраде конца XX – начала XXI вв.
4. Современные театры миниатюр.
5. «КВН» как одна из новых форм эстрадного искусства середины XX – начала XXI вв.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.4. Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов по дисциплине «История искусства эстрады».

4.4.1. Зачет

Результаты оценивания	Соответствие результатов оценивания недифференцированного зачета 10-балльной шкале	Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов по дисциплине «Светский этикет и сценическая культура исполнителя»
<i>Зачтено</i>	От 4-х до 10-ти баллов (от удовлетворительного до отличного уровня знаний)	<ol style="list-style-type: none"> 1. От достаточного объема знаний до систематизированных, глубоких и полных знаний по всем разделам учебной программы дисциплины «Светский этикет и сценическая культура исполнителя», а также по основным вопросам, выходящим за её пределы. 2. От усвоения основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины «Светский этикет и сценическая культура исполнителя» и использования специальной терминологии до усвоения, помимо основной, дополнительно литературы и точного использования специальной терминологии курса (в том числе на иностранном языке). 3. От стилистического и логического изложения ответа на вопросы и умения делать выводы без существенных ошибок до стилистически грамотного, логически правильного изложения ответа на вопросы, безупречного владения инструментарием учебной дисциплины, умения его эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач. 4. От фрагментарного посещения лекций и частичного усвоения

		лекционного материала, от работы под руководством преподавателя на практических занятиях и допустимого уровня культуры исполнения заданий до стопроцентного посещения лекций и качественного усвоения лекционного материала, творческой самостоятельной работы на практических занятиях и высокого уровня культуры исполнения заданий, а также активного участия в групповых обсуждениях.
<i>Незачтено</i>	От 3-х до 1-го балла (неудовлетворительный уровень знаний)	<p>1. От недостаточно полного объема знаний либо фрагментарных знаний по всем разделам учебной программы дисциплины «Светский этикет и сценическая культура исполнителя» до полного их отсутствия или отказ от ответа.</p> <p>2. От знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины, рекомендованной учебной программой дисциплины «Светский этикет и сценическая культура исполнителя» и частичного использования специальной терминологии курса до полного отсутствия знаний даже отдельных литературных источников и невладения специальной терминологией.</p> <p>3. От изложения ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками, слабого владения инструментарием учебной дисциплины и некомпетентности в решении профессиональных задач до полного неумения излагать свои мысли по причине отсутствия знаний по данной дисциплине и, соответственно, полной</p>

		<p>некомпетентности в решении профессиональных задач.</p> <p>4. От плохого и неудовлетворительного посещения лекций, пассивности на практических занятиях и низкого уровня культуры исполнения заданий до полного непосещения лекционных занятий, отказа от выполнения практических заданий и абсолютного игнорирования групповых обсуждений.</p>
--	--	---

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКМ

4.4.2. Экзамен

Баллы	Показатели оценки
1 (один)	Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа.
2 (два)	Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; пассивность на практических занятиях, низкий художественный уровень исполнения упражнений и творческих заданий.
3 (три)	Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; пассивность на практических занятиях, низкий художественный уровень исполнения упражнений и творческих заданий.
4 (четыре)	Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения упражнений и творческих заданий.
5 (пять)	Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в

	<p>базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповой творческой работе и ее обсуждении, достаточный уровень культуры исполнения упражнений и творческих заданий.</p>
6 (шесть)	<p>Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на практических занятиях; периодическое участие в групповой творческой работе и ее анализе, достаточно высокий уровень культуры исполнения упражнений и творческих заданий.</p>
7 (семь)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповой творческой работе и ее обсуждении, высокий художественный уровень исполнения упражнений и творческих заданий.</p>
8 (восемь)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные</p>

	<p>выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических занятиях, систематическое участие в групповой творческой работе и ее анализе, высокий художественный уровень исполнения упражнений и творческих заданий.</p>
9 (девять)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на практических занятиях, творческое участие в групповой работе и ее обсуждении, высокий художественный уровень исполнения упражнений и творческих заданий.</p>
10 (десять)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им</p>

	аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических занятиях, активное творческое участие в групповой работе и ее обсуждении, высокий художественный уровень исполнения упражнений и творческих заданий.
--	--

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

V. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1. Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

_____ Н.В. Карчевская

«_____» _____ 2018 г.

Регистрационный № УД-_____ /эуч.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА ЭСТРАДЫ

Учебная программа

*учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направление специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)*

Минск

2018 г.

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер С17-1-65/17 уч.

Составитель:

И.В. Ефремова, заведующий кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

Рецензенты:

Н.Г. Мазурина, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка», кандидат филологических наук, доцент;

Е.В. Шедова, доцент кафедры искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению:

кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №7 от 01.03.2018 г.)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №4 от 19.04.2018 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«История искусства эстрады» является одной из основных теоретических учебных дисциплин для студентов направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура). В рамках данной учебной дисциплины осуществляется формирование у студентов представлений о закономерностях и особенностях развития искусства эстрады на разных исторических этапах, вырабатываются навыки поиска, отбора и анализа информации по теории и истории эстрадного искусства, закладываются умения для дальнейшего использования знаний в профессиональной творческой деятельности. Учебная дисциплина «История искусства эстрады» преподается в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «История искусств», «Режиссура эстрадных зрелищ», «Теория драмы и основы сценарного мастерства», «Музыка в зрелище» и др.

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) в процессе изучения учебной дисциплины «История искусства эстрады» студент должен сформировать следующие группы компетенций: академические и профессиональные.

Академические компетенции:

1. АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
2. АК-4. Уметь работать самостоятельно.

Профессиональные компетенции:

1. ПК-19. Планировать и осуществлять административно-организационную деятельность по организации (личного проекта) исполнительских искусств;
2. ПК-20. Осуществлять необходимые маркетинговые действия для создания прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации;
3. ПК-23. Внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники;
4. ПК-25. Заниматься научно-исследовательской деятельностью в области теории и истории искусства эстрады;
5. ПК-26. Знать принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации для проведения научных исследований в сфере искусства эстрады;
6. ПК-27. Готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранную информацию для научных исследований.
7. ПК-28. Пользоваться современными информационными ресурсами.

Цель учебной дисциплины – представить целостную картину формирования, становления и развития искусства эстрады.

Основные задачи учебной дисциплины:

1. Представить ретроспективу развития искусства эстрады;
2. Дать теоретические обоснования сущности искусства эстрады;

3. Сформировать представление о многообразии жанровых разновидностей на эстраде;
4. Охарактеризовать специфику исполнительского искусства в различных жанрах;
5. Познакомить с выдающимися мастерами эстрадного искусства прошлого и современности.

Процесс подготовки специалистов в области искусства эстрады направлен на овладение студентами знаниями и умениями, которые позволят им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

Выпускник должен **знать**:

1. Основные этапы развития истории искусства эстрады;
2. Сущность эстрадного искусства, его специфику;
3. Творчество выдающихся мастеров различных эстрадных жанров;
4. Особенности исполнительского мастерства на эстраде.

Выпускник должен **уметь**:

1. Выполнять теоретический анализ произведения эстрадного искусства (номера, спектакля, концерта);
2. Работать с научной, учебно-методической, справочной и историко-мемуарной литературой.

Выпускник должен **владеть**:

1. Специальной терминологией и профессиональной лексикой.
2. Информативной базой, касающейся истории развития искусства эстрады и творческой деятельности его выдающихся представителей.

В основу методологии изучения дисциплины «История искусства эстрады» положены общенаучные методы, направленные на самостоятельный поиск, отбор, систематизацию и использование студентами необходимой информации, а также способствующие применению ими теоретических знаний на практике в профессиональной деятельности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «История искусства эстрады» для дневной формы получения образования всего предусмотрено 154 часа, из них 94 часа – аудиторные (лекции – 44 часа, практические – 50 часов) занятия. Рекомендованная форма контроля знаний студентов – зачет.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «История искусства эстрады» для заочной формы получения образования всего предусмотрено 154 часа, из них 24 часа – аудиторные (лекции – 10 часов, практические – 14 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний студентов – экзамен и зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «История искусства эстрады». Роль дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов и ее связи с другими дисциплинами. Основные признаки эстрады и ее связь с театральным искусством. Главные характеристики эстрадного произведения: лаконичность, синтетичность, оригинальность, актуальность. Морфологическая структура искусства эстрады (роды, жанры, поджанры): музыкальные (вокальные и инструментальные), танцевальные, оригинальные, цирковые, разговорные и т.д.

Тема 1. Истоки возникновения эстрады: от Античности до XIX века

Признаки эстрадного искусства в Античности: эквилибристы, фокусники, шутовские маски народных карнавалов Древней Греции; элементы эстрадных жанров в древнеримских сатурналиях. Христианские театрализованные представления. Импровизационность как одно из важных качеств эстрадного искусства и ее проявление в итальянских комедиях дель арте, во французских водевилях и фарсах.

Раздел I: XIX столетие. Становление эстрады.

2. Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения

Сельская и городская праздничная культура. Ярмарочные балаганы, акробатика, дрессура, музыканты-виртуозы, затейники и т.д. Развитие разговорного жанра в рамках народных ярмарочных и праздничных гуляний. Возникновение садово-парковой эстрады в XVIII-XIX веке (Франция, Англия, Россия). Деятельность управляющих садово-парковыми развлечениями Петербурга И. Излера и И. Ялышева и ее значение для развития эстрадного искусства России. Всемирные выставки (Лондон, Париж, Брюссель, Токио, Москва и др. столичные города) как продолжение традиции массовых народных празднеств.

Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений

Роль малых заведений (пабов, трактиров, корчмы) в формировании эстрадного искусства. Деятельность кафе-шантанов и кафе-концертов во Франции, ресторанов-варьете и «мьюзик-холлов» в Англии. Многообразие жанров как основа концертных программ в ресторане и их иерархия (хореография и инструментальная музыка в приоритете, зримые цирковые жанры – акробатика, эквилибр, иллюзия – на «вторых ролях»). Варьете-программы Чарлза Мортонна.

Тема 4. Эстрада и театр

Появление танцевальных клубов и залов во Франции. Рождение во французских танцевальных клубах и залах из среды бытового танца танца сценического (полька, «полька-риск», канкан). Луиза Вебер (Ла Гулю) и Валентина Бескостного – профессиональные варьете-танцовщицы, выступающие в знаменитом «Мулен Руж» в Париже. Английские мюзик-холлы – «дворцы варьете» (лондонские мюзик-холлы – «Аламбре», «Ампире», «Тивали», «Театр-варьете», «Вестон мюзик-холл»), – и их роль в развитии искусства эстрады. Ревю на сценах мюзик-холлов. Варьете-театры. Творческая деятельность выдающихся представителей эстрадного искусства Лидии Томпсон и ее женской танцевальной группы «британских блондинок», Гарри Рейлфа (Литла Тича) и Мари Ллойд. Возникновение оперетты, творчество Жака Оффенбаха. Рождение мюзикла. Деятельность зрелищных театров «Фоли Бержер» и «Мулен Руж» (Франция).

Тема 5. Эстрада и клуб

Предпосылки к возникновению клубов. Сближение эстрады с клубом. Английские клубы, поворот к словесному творчеству. Французские кабаре-клубы «Ша Нуар» и «Мирлитон» и их значение в развитии эстрадного искусства. Роль кабаре-тетьера (клубного конферансье) в деятельности кабаре-клубов. Открытие клубного кабаре «На подмостках» и кабаре «Звук и дым» (Германия, 1901 г.), художественного кабаре «Вольтер» (Швейцария, 1916 г.). Репертуар клубного кабаре. Рождение пародии. Сатирическое творчество Козьмы Пруткова.

Раздел II: XX столетие. Развитие эстрадного искусства

Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады».

Характеристика жанровых разновидностей

Формулировки понятия «эстрада». Основные признаки эстрадного номера. Два вида русской эстрады по Эрнсту Гюнтеру (академический, или классический, и «настоящая» эстрада, которую можно приравнять к западноевропейским варьете). Вторичные понятия эстрадного искусства: концертная эстрада со сборными концертами, филармоническая эстрада, симфоническая эстрада с концертами симфонических оркестров, литературная эстрада. Личность артиста эстрады и требования, предъявляемые к эстраднему исполнителю. Эстрадные жанры и их эволюция (если вначале приоритетные места на эстраде занимали пение и пластика, то затем авангардные позиции захватило слово – разговорное, спетое или сыгранное).

Тема 7. Кабаре и театры миниатюр

Клуб «Бродячая собака» (Петербург, 1912 г.), театр-кабаре «Летучая

мышь» (Москва, 1908 г.), театр пародий и общественной сатиры «Кривое зеркало» (Петербург, 1908 г.). Возрождение в России в период НЭПа поэтических салонов и домашних театров, носивших изысканно эстетический характер. Театры миниатюр как высшая форма театральной эстрады, где произошло максимальное сближение двух областей искусства – традиционного театра и эстрады. Возникновение и деятельность Ленинградского государственного театра эстрады и миниатюр п/р Аркадия Райкина. Особенности театров «Дистель» (кабаре-театр – Германия / Берлин, 1953 г.), «На забрадли» (театр пантомимы – Чехословакия / Прага, 1958 г.), «Семафор» (эстрадный театр – Чехословакия / Прага, 1959 г.), «Под баранами» (клуб-театр-кабаре – Польша / Краков, 1956 г.), «Сирена» (кабаретный театр – Польша / Лодзь, 1945 г.; переезд в Варшаву, 1948 г.). Актерские песенки как интересное явление в польской эстраде.

Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке

Развлечения в России: увеселительный сад «Буфф» (Петербург, 1901 г.) и особенности его работы, полифоническое своеобразие выставок достижений народного хозяйства (Москва, 1940-1970 г.г.). Европейские фестивали (Фестиваль набережной Музеев в Германии). Европейские карнавалы (ежегодное проведение карнавалов на юге Франции в Ницце, начиная с 1900-х годов). Парки развлечений (открытие в 1987 г. в городе Пуатье / Франция уникального парка аудиовизуальных технологий «Футуроскоп»; открытие в 1955 г. в городе Анахайме / штат Калифорния, США) / особых, современных парков или, вернее, городков развлечений – Диснейлендов и Диснейуорлдов по инициативе знаменитого деятеля кинематографии Уолта Диснея).

Раздел III: Выдающиеся мастера эстрадного искусства прошлого и современности.

Тема 9. Мастера эстрады России и СССР

Творческие портреты мастеров музыкальной эстрады: *вокалисты* В. Панина, А. Вяльцева, Н. Плевицкая, П. Лещенко, А. Вертинский, Л. Утесов, К. Шульженко, Л. Русланова, Л. Зыкина, А. Баянова. М. Кристалинская, Л. Мондрус, Г. Отс, Ю. Богатиков, И. Кобзон, Э. Хиль, М. Магомаев, В. Ободзинский, Н. Сличенко, П. Бюль-Бюль Оглы, сестры Федоровы, сестры Шмелевы, Э. Пьеха, В. Толкунова, Л. Сенчина, А. Пугачева, С. Ротару, Л. Лещенко, В. Леонтьев, Ю. Антонов, В. Добрынин, Ф. Киркоров, Л. Долина, Т. Гвердцители; *барды* – Б. Окуджава, В. Высоцкий, Ю. Визбор, А. Розенбаум, А. Якушева, О. Митяев, Ж. Бичевская; *инструменталисты* – Я. Скоморовский (трубач), С. Жилин (пианист), А. Козлов (саксофонист), Р. Паулс (пианист); *композиторы и дирижеры* – А. Цфасман, О. Лундстрем, И. Дунаевский, В. Соловьев-Седой, Ю. Силантьев, А. Петухов, С. Жилин, Я. Скоморовский, Р.

Паулс, И. Крутой, И. Николаев, А. Рыбников, А. Бабаджанян, А. Петров, Э. Калмановский, А. Пахмутова, Е. Дога, Д. Тухманов, В. Шаинский, М. Дунаевский; *эстрадные ВИА* – «Дружба», «Самоцветы», трио «Меридиан», «Орэра», «Поющие гитары», «Оризонт», «Веселые ребята», «Синяя птица», «Пламя», бит-квартет «Секрет».

Творческие портреты мастеров разговорной эстрады: Н. Смирнов-Сокольский, В. Хенкин, В. Яхонтов, А. Райкин, В. Чистяков, Г. Дудник, Г. Хазанов, М. Жванецкий, В. Винокур, М. Задорнов, Л. Измайлов, Я. Арлазоров, Е. Петросян, К. Новикова, А. Арканов, С. Альтов, Ю. Гальцев, Г. Ветров, Е. Воробей; творческие дуэты – Л. Мирон и М. Новицкий, М. Миронова и А. Менакер, П. Рудаков и В. Нечаев, Р. Карцев и В. Ильченко, В. Тонков и Б. Владимиров, Ю. Тимошенко и Е. Березин.

Творческие портреты мастеров эстрадного танца: братья Гусаковы, М. Эсамбаев, И. Моисеев, В. Кононович, В. Шубарин.

Творческие портреты мастеров клоунады и пантомимы: Ю. Никулин, О. Попов, Л. Енгибаров, М. Шуйгин, И. Асмус, В. Полунин В.; Сапожнин (Боба) – эстрадный многожанровый артист.

Тема 101. Эстрада Беларуси: предпосылки возникновения и периодизация.

Мастера белорусской эстрады.

Исторические и социокультурные предпосылки развития искусства эстрады в Беларуси. Этапы формирования белорусского эстрадного искусства. Значение творческой деятельности Э. Рознера в развитии белорусской эстрады. Роль В. Мулявина в развитии эстрады Беларуси. Творчество белорусских ВИА: «Песняры», «Сябры», «Верасы». Творческие портреты мастеров белорусской эстрады: Н. Богуславская, И. Капланов, В. Синайский, В. Вуячич, Я. Евдокимов, А. Ярмоленко, Я. Поплавская, А. Тиханович, В. Раинчик, Э. Ханок, И. Лученок, М. Финберг.

Тема 10. Мастера зарубежной эстрады.

Творческие портреты зарубежных мастеров музыкальной эстрады: *вокалисты* М. Дитрих (Германия); Э. Фицджеральд, Э. Пресли, Ф. Синатра, Б. Стрейзанд, Л. Минелли, М. Джексон, У. Хьюстон, Т. Тернер, Д. Росс, Г. Гейнор, Мадонна (Америка); Э. Пиаф, М. Матье, Ив Монтан, Ш. Азнавур, Д. Дассен, П. Каас (Франция); Рафаэль, Хулио Иглесиас (Испания); Э. Джон (Англия); Дж. Марьянович, Р. Караклаич (Югославия); А. Челентано, Альбано и Ромина Пауэр, Т. Кутуньо (Италия); К. Готт (Чехословакия); М. Родович, А. Герман (Польша); Эмил Димитров, Лили Иванова (Болгария); *инструменталисты* – Л. Армстронг, Г. Миллер, И. Менухин, А. Шоу (Америка), С. Граппелли (Франция); *композиторы и дирижеры* – М. Легран, П. Мориа, Ф. Лей (Франция); Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Дж. Кандер (Америка); Э. Л. Уэббер (Англия); *вокально-инструментальные коллективы* – «Еurore», квартет «Abba»

(Швеция), «Boney M», «Modern talking» (Германия), квартет «Битлз» (Англия), «Filipinki» (Польша).

Творческие портреты зарубежных мастеров эстрадного танца: Ф. Астер и Дж. Роджерс, Дж. Келли, Ж. Бейкер, М. Грэм (Америка), Д. Бернс (Шотландия).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические		
1.	Введение	2			
2.	Тема 1. Истоки возникновения эстрады: от Античности до XIX века.	2			
	Раздел I: XIX столетие. Становление эстрады.				
3.	Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения.	2	4		
4.	Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений.	2	4	2	круглый стол
5.	Тема 4. Эстрада и театр.	2	4	2	круглый стол
6.	Тема 5. Эстрада и клуб.	2	4	2	круглый стол
	Раздел II: XX столетие. Развитие эстрадного искусства.				
7.	Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.	6		2	тестирование
8.	Тема 7. Кабаре и театры-миниатюр.	4	6	2	круглый стол
9.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке.	2	6	2	круглый стол
10.	Раздел III: Выдающиеся мастера эстрадного искусства XX столетия.				
	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР	6	6	2	защита реферата
11.	Тема 10. Эстрада Беларуси: предпосылки возникновения и периодизация. Мастера белорусской эстрады.	2	2	2	защита реферата
12.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады.	4	4	2	защита реферата
Всего		36	40	18	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для заочной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
		Лекции	Практические
1.	Введение	2	
2.	Тема 1. Истоки возникновения эстрады: от Античности до XIX века.	2	
	Раздел I: XIX столетие. Становление эстрады.		
3.	Тема 2. Эстрада под открытым небом: народные и светские развлечения.	2	
4.	Тема 3. Эстрада под крышами увеселительных заведений.	2	
	Раздел II: XX столетие. Развитие эстрадного искусства.		
5.	Тема 6. Россия. Возникновение понятия «искусство эстрады». Характеристика жанровых разновидностей.	2	2
6.	Тема 8. Развлечения в России и Европе в XX веке.		4
	Раздел III: Выдающиеся мастера эстрадного искусства XX столетия.		
7.	Тема 9. Мастера эстрады России и СССР		4
8.	Тема 10. Эстрада Беларуси: предпосылки возникновения и периодизация. Мастера белорусской эстрады.		2
9.	Тема 11. Мастера зарубежной эстрады.		2
	Всего	10	14

Темы для самостоятельного изучения

Тема №4: «Эстрада и театр»

Рекомендуемая литература:

1. Аппиньянези, Л. Кабаре / Перевод с английского Н. Калошиной, Е. Канищевой / Л. Аппиньянези. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 288 с., ил. (Серия “Культура повседневности”)
2. Ла Мур П. Мулен Руж. М., 1994, 380 с.
3. Клитин С.С. История искусства эстрады. Алексеева Е. С 2008. С. 95-125
4. Савченко Б.А. Эстрада ретро. М. 1996, 400 с.
5. Уварова Е.Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. М. 1983, 320 с.

Тема №5: «Эстрада и клуб»

Рекомендуемая литература:

1. Клитин С.С. История искусства эстрады. Алексеева Е. С 2008. С. 130-152.
2. Пушнова Н. Театр «Ша Нуар»: весело о серьезном // Декоративное искусство. 1984. № 12. С. 38.
3. Русская советская эстрада. 1917-1929. Очерки истории. М. 1976, 406 с.
4. Теккерей У. Собр. соч.: В 12 т. М., 1978. Т. 8. С.293-294.
5. Тимофеев И. Отведайте вкус «Большого яблока» // Вокруг света. 1997. № 8. С. 16.

Тема №7: «Кабаре и театры миниатюр»

Рекомендуемая литература:

1. Клитин С.С. История искусства эстрады. 2008. С. 188-230.
2. Русская советская эстрада. 1930-1945. Очерки истории. М. 1977, 413 с.
3. Русская советская эстрада. 1946-1970. Очерки истории. М. 1981, 482 с.
4. Тихвинская Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России.1908-1917. М., 1995, 411 с.
5. Уварова Е.Д. Аркадий Райкин. М. 1986. С. 108-109.
6. Эфрос Н.Е. Театр «Летучая мышь». М., 1918. С. 14.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Алексеев, А.Г. Серьезное и смешное / А.Г. Алексеев. – М.: Искусство, 1984. – 355 с. : ил.
2. Аппиньянези, Л. Кабаре / Перевод с английского Н. Калошиной, Е. Канищевой / Л. Аппиньянези. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 288 с., ил. (Серия “Культура повседневности”)
3. Ардов, В.Е. Разговорные жанры на эстраде / В.Е. Ардов. – М.: Искусство, 1968. – 182 с.
4. Брабич, В.М. Зрелища Древнего Мира / В.М. Брабич. – Л.: Искусство, 1977. – 79 с.
5. Венедиктов, Н. О праздниках улиц / Н. Венедиктов // Культурно-просветительская работа. - 1967. - № 1. - С. 15-16. 4.
6. Германова, М.Г. Эстрадный номер : разговорные жанры эстрады / М.Г. Германова. – Москва : Советская Россия, 1986. – 91 с.
7. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк / Ю.А. Дмитриев. – М.: Просвещение, 1962. – 240 с.
8. Жарков, А.Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технология : учебное пособие для вузов культуры и искусств. Ч. 1 / А.Д. Жарков. – Москва : [б. и.], 2003. – 187 с.
9. Искусство эстрады : [сборник]. Вып. 1 / [редкол.: В. Ардов и др. ; сост. А.П. Свободин]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 112 с. : ил., фот.
10. Карская, Т.Я. Французский ярмарочный театр / Т.Я. Карская . – Ленинград : Искусство, ЛО, 1948. – 231 с.
11. Клитин, С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики / С.С. Клитин. – Л.: Искусство, 1987. – 190 с.
12. Клитин, С.С. Эстрадные заведения: пятнадцать очерков для профессионалов и любителей эстрадного искусства / С.С. Клитин. – М. : ГИТИС, 2002. – 352 с.
13. Конников, А.П. Мир эстрады / А.П. Конников. – Москва : Искусство, 1980. – 269 с.
14. Кузнецов, Евгений Михайлович. Из прошлого русской эстрады : исторические очерки / Е. Кузнецов ; предисл. Н. П. Смирнова-Сокольского. – Москва : Искусство, 1958. – 365, [2] с. : ил., фот., портр.
15. Луначарский, А.В. О массовых празднествах, эстраде, цирке / А.В. Луначарский. – М. : , 1980. – 560 с.
16. Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление / А.И. Мазаев. – М.: Наука, 1978. – 392 с.
17. Мархасёв, Л.С. XX век в легком жанре. Взгляд из Петербурга –

Петрограда – Ленинграда : хронограф музыкальной эстрады 1900-1980 : с приложением хит-парадов конца XX века / Л.С. Мархасев. – Санкт-Петербург : Композитор. – Санкт-Петербург, 2006. – 500 с.

18. Пономарев, В. Это странное слово ВИА : [феномен вокально-инструментальных ансамблей в СССР] / В. Пономарев // Музыкальная жизнь. – 2011. – № 4. – С. 74-79.

19. Русская советская эстрада, 1946-1977 : очерки истории / [отв. ред. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1981. – 526, [1] с. : ил.

20. Русская советская эстрада, 1917-1929 : очерки истории / [отв. ред. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1976. – 406, [1] с. : ил.

21. Русская советская эстрада, 1930-1945 : очерки истории / [отв. ред. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1977. – 413, [1] с. : ил.

22. Рыбакова, Э.Л. Развитие музыкального искусства эстрады в современной России : традиции, перспективы, исследования / Е. Л. Рыбакова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2006. – 278 с.

23. Савченко, Борис Александрович. Кумиры забытой эстрады / Б.А. Савченко ; [ред. Л. Ю. Ильина]. – Москва : Знание, 1992. – 206, [2] с., [8] л. фот.

24. Скороходов, Г.А. Звезды советской эстрады : очерки об эстрадных певцах, исполнителях советской лирической песни / Г. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советский композитор, 1986. – 182, [2] с. : ил.

25. Смирнова, И.А. Музыкальное искусство эстрады: идентификация и формы презентации в обществе / И. А. Смирнова // Культура: открытый формат – 2016.– С. 339-343.

26. Тихвинская, Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 / Л.И. Тихвинская. – Москва : РИК “Культура”, 1995. – 412 с.

27. Уварова, Е.Д. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917-1945) / Е.Д. Уварова. – М.: Искусство, 1983. – 320 с.

28. Уварова, Е.Д. Как развлекались в российских столицах / Е.Д. Уварова. – СПб.: Алетейя, 2004. – 278 с.

29. Федорцова, А.А. Основные тенденции развития современной вокальной эстрадной музыки в Беларуси / А. А. Федорцова// Культура. Наука. Творчество : сборник научных статей / Белорусская государственная академия искусств [и др.]. – Минск, 2008. – [Вып. 1]. – С. 248-250. – Библиогр.: с. 250.

30. Эстрада России. XX век. Энциклопедия / под ред Е.Д. Уваровой. – М.: Олма Медиа Групп, 2004. – 864 с.

31. Эстрада: что? где? зачем? : статьи, интервью, публикации / [сост. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1988. – 350, [1] с. : ил., портр.

Дополнительная:

1. Кузнецова, Н. Природа клоунского образа. В кн.: Советская эстрада и цирк, 1968, №1. – С.35-42.
2. Мальков, А. Театр под открытым небом / А. Мальков. – М.: Сов. художник. – 1990. – 400 с.
3. Мосина, М. Театр под открытым небом / М. Мосина // Декоративное искусство СССР. – 1983. – № 6. – С. 4-5.
4. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс. – 1991. – 504 с.
5. Радлов, С.Э. Театр площадей и набережных / С.Э Радлов // Рабочий театр. – 1936. – №8.
7. Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я.В. Ратнер. – М.: Искусство, 1979. – 135 с.
8. Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища / М.Д. Сегал. - М.: искусство, 1977. – 88 с.
9. Семікава, А. В. Вакальнае эстраднае мастацтва Беларусі : этапы станаўлення і развіцця ў XX стагоддзі / А. В. Семікава // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 74-82.
10. Силин, А.Д. Площади – наши палитры / А.Д. Силин. – М.: Искусство, 1982. – 106 с.
11. Шедова, Е.В. Белорусский мюзикл : [история] / Е. В. Шедова // Культура ва ўмовах глабалізацыі : матэрыялы навуковай канферэнцыі (25 - 26 лістапада 2009 года) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2010. – С. 122-126. – Библиогр.: с. 126 (6 назв.).
12. Юрмальник, А.П. Роль истории музыкального эстрадного искусства Беларуси в воспитании эстрадных исполнителей / А. П. Юрмальник // Чалавек. Культура. Адукацыя : матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, [2003 г., Мінск] / Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры. - Мінск, 2003. - С. 84-87.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики профессиональных компетенций, выявления уровня достижений студентов рекомендуется использовать письменную разработку отдельных тем в виде рефератов и тестирования, а также проводить обсуждения определенных вопросов в формате круглого стола.

Методические рекомендации по организации и выполнению СРС

Самостоятельная работа предполагает просмотр и анализ видеоматериалов, а также чтение и анализ научных работ и учебно-методических пособий.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы (УСР)

В качестве заданий для УСР могут быть использованы следующие виды:

1. *Тестирование* – опрос, проведенный в письменной или устной форме и подразумевающий выбор студентом правильного варианта ответа на заданный вопрос из нескольких, предложенных преподавателем.

2. *Реферат* – краткий доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. Рефераты могут являться изложением содержания научной работы, статьи и т.п.

3. *Круглый стол* – свободная конференция участников для непосредственного обсуждения определенных тем, целью которого является обобщение идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы.

5.2. Основная литература

1. Алексеев, А.Г. Серьезное и смешное / А.Г. Алексеев. – М.: Искусство, 1984. – 355 с. : ил.
2. Аппиньянези, Л. Кабаре / Перевод с английского Н. Калошиной, Е. Канищевой / Л. Аппиньянези. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 288 с., ил. (Серия “Культура повседневности”)
3. Ардов, В.Е. Разговорные жанры на эстраде / В.Е. Ардов. – М.: Искусство, 1968. – 182 с.
4. Брабич, В.М. Зрелища Древнего Мира / В.М. Брабич. – Л.: Искусство, 1977. – 79 с.
5. Венедиктов, Н. О праздниках улиц / Н. Венедиктов // Культурно-просветительская работа. - 1967. - № 1. - С. 15-16. 4.
6. Германова, М.Г. Эстрадный номер : разговорные жанры эстрады / М.Г. Германова. – Москва : Советская Россия, 1986. – 91 с.
7. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк / Ю.А. Дмитриев. – М.: Просвещение, 1962. – 240 с.
8. Жарков, А.Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технология : учебное пособие для вузов культуры и искусств. Ч. 1 / А.Д. Жарков. – Москва : [б. и.], 2003. – 187 с.
9. Искусство эстрады : [сборник]. Вып. 1 / [редкол.: В. Ардов и др. ; сост. А.П. Свободин]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 112 с. : ил., фот.
10. Карская, Т.Я. Французский ярмарочный театр / Т.Я. Карская . – Ленинград : Искусство, ЛО, 1948. – 231 с.
11. Клитин, С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики / С.С. Клитин. – Л.: Искусство, 1987. – 190 с.
12. Клитин, С.С. Эстрадные заведения: пятнадцать очерков для профессионалов и любителей эстрадного искусства / С.С. Клитин. – М. : ГИТИС, 2002. – 352 с.
13. Конников, А.П. Мир эстрады / А.П. Конников. – Москва : Искусство, 1980. – 269 с.
14. Кузнецов, Евгений Михайлович. Из прошлого русской эстрады : исторические очерки / Е. Кузнецов ; предисл. Н. П. Смирнова-Сокольского. – Москва : Искусство, 1958. – 365, [2] с. : ил., фот., портр.
15. Луначарский, А.В. О массовых празднествах, эстраде, цирке / А.В. Луначарский. – М. : , 1980. – 560 с.
16. Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление / А.И. Мазаев. – М.: Наука, 1978. – 392 с.
17. Мархасёв, Л.С. XX век в легком жанре. Взгляд из Петербурга – Петрограда – Ленинграда : хронограф музыкальной эстрады 1900-1980 : с приложением хит-парадов конца XX века / Л.С. Мархасев. – Санкт-Петербург : Композитор. – Санкт-Петербург, 2006. – 500 с.

18. Пономарев, В. Это странное слово ВИА : [феномен вокально-инструментальных ансамблей в СССР] / В. Пономарев // Музыкальная жизнь. - 2011. – № 4. – С. 74-79.
19. Русская советская эстрада, 1946-1977 : очерки истории / [отв. ред. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1981. – 526, [1] с. : ил.
20. Русская советская эстрада, 1917-1929 : очерки истории / [отв. ред. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1976. – 406, [1] с. : ил.
21. Русская советская эстрада, 1930-1945 : очерки истории / [отв. ред. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1977. – 413, [1] с. : ил.
22. Рыбакова, Э.Л. Развитие музыкального искусства эстрады в современной России : традиции, перспективы, исследования / Е. Л. Рыбакова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2006. – 278 с.
23. Савченко, Борис Александрович. Кумиры забытой эстрады / Б.А. Савченко ; [ред. Л. Ю. Ильина]. – Москва : Знание, 1992. – 206, [2] с., [8] л. фот.
24. Скороходов, Г.А. Звезды советской эстрады : очерки об эстрадных певцах, исполнителях советской лирической песни / Г. Скороходов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Советский композитор, 1986. – 182, [2] с. : ил.
25. Смирнова, И.А. Музыкальное искусство эстрады: идентификация и формы презентации в обществе / И. А. Смирнова // Культура: открытый формат – 2016.– С. 339-343.
26. Тихвинская, Л.И. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917 / Л.И. Тихвинская. – Москва : РИК “Культура”, 1995. – 412 с.
27. Уварова, Е.Д. Эстрадный театр: Миниатюры, обозрения, мюзикхоллы (1917-1945) / Е.Д. Уварова. – М.: Искусство, 1983. – 320 с.
28. Уварова, Е.Д. Как развлекались в российских столицах / Е.Д. Уварова. – СПб.: Алетейя, 2004. – 278 с.
29. Федорцова, А.А. Основные тенденции развития современной вокальной эстрадной музыки в Беларуси / А. А. Федорцова// Культура. Наука. Творчество : сборник научных статей / Белорусская государственная академия искусств [и др.]. – Минск, 2008. – [Вып. 1]. – С. 248-250. – Библиогр.: с. 250.
30. Эстрада России. XX век. Энциклопедия / под ред Е.Д. Уваровой. – М.: Олма Медиа Групп, 2004. – 864 с.
31. Эстрада: что? где? зачем? : статьи, интервью, публикации / [сост. Е. Д. Уварова]. – Москва : Искусство, 1988. – 350, [1] с. : ил., портр.

5.3. Дополнительная литература

1. Кузнецова, Н. Природа клоунского образа. В кн.: Советская эстрада и цирк, 1968, №1. – С.35-42.
2. Мальков, А. Театр под открытым небом / А. Мальков. – М.: Сов. художник. – 1990. – 400 с.
3. Мосина, М. Театр под открытым небом / М. Мосина // Декоративное искусство СССР. – 1983. – № 6. – С. 4-5.
4. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс. – 1991. – 504 с.
5. Радлов, С.Э. Театр площадей и набережных / С.Э Радлов // Рабочий театр. – 1936. – №8.
7. Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я.В. Ратнер. – М.: Искусство, 1979. – 135 с.
8. Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища / М.Д. Сегал. - М.: искусство, 1977. – 88 с.
9. Семікава, А. В. Вакальнае эстраднае мастацтва Беларусі : этапы станаўлення і развіцця ў XX стагоддзі / А. В. Семікава // Весці Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 74-82.
10. Силин, А.Д. Площади – наши палитры / А.Д. Силин. – М.: Искусство, 1982. – 106 с.
11. Шедова, Е.В. Белорусский мюзикл : [история] / Е. В. Шедова // Культура ва ўмовах глабалізацыі : матэрыялы навуковай канферэнцыі (25 - 26 лістапада 2009 года) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2010. – С. 122-126. – Библиогр.: с. 126 (6 назв.).
12. Юрмальник, А.П. Роль истории музыкального эстрадного искусства Беларуси в воспитании эстрадных исполнителей / А. П. Юрмальник // Чалавек. Культура. Адукацыя : матэрыялы рэспубліканскай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі, [2003 г., Мінск] / Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры. - Мінск, 2003. - С. 84-87.