

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С. Л. Шпарло

«16» 02 2024 г.

Регистрационный № УД-696/эуч.

**ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ
И ЭСТРАДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА**

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)*

2024

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлениям специальности.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е. В. Шедова, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. Н. Ходинская, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

М. В. Александрович, артистка-вокалистка, ведущий мастер сцены учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», доцент, народная артистка Беларуси.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 31.01.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 21.02.2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» является важной частью теоретической подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям). Учебная дисциплина «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Класс мюзикла», «Постановка вокального номера», «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», «Основы композиции», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и др.

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов, имеющих целостное представление о процессах, явлениях, тенденциях развития популярной музыки и эстрадного музыкального театра.

Достижение поставленной цели обуславливает решение ряда задач:

- содействовать развитию самостоятельности мышления студентов, их свободной ориентации в художественной действительности;
- рассмотреть основные закономерности и этапы развития популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- определить художественно-эстетическую специфику, языковые особенности и средства выразительности основных жанров и стилевых направлений популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- ознакомить студентов с лучшими образцами популярной музыки и спектаклями эстрадного музыкального театра, дать навыки проведения анализа музыкальных и музыкально-сценических произведений на различных уровнях – идейно-тематическом, композиционном, драматургическом, уровне средств выразительности;
- отметить тенденции и направления развития современной популярной музыки и спектаклями эстрадного музыкального театра;
- расширить музыкальный кругозор студентов, способствовать формированию у них высокой профессиональной культуры и художественного вкуса.

Освоение учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» должно обеспечить формирование универсальной компетенции УК-1: Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации; и базовой профессиональной компетенции БПК-12: Понимать основные процессы, явления, тенденции развития искусства эстрады.

Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- основные этапы развития популярной музыки и эстрадного музыкального театра;

- сущность, специфику, языковые особенности и средства выразительности художественных направлений, стилей и жанров популярной музыки, творческую деятельность ее лучших представителей; жанры эстрадного музыкального театра, их художественно-эстетические возможности;

- принципы построения различных музыкальных и музыкально-сценических форм, основные компоненты их драматургии и принципы их сценического воплощения;

уметь:

- ориентироваться в процессах и явлениях популярной музыки и эстрадного музыкального театра;

- осуществлять комплексный анализ музыкальных и музыкально-сценических произведений, индивидуальных исполнительских стилей авторов, постановщиков и исполнителей;

- оценивать уместность и соответствие средств выразительности художественному образу музыкальной композиции или постановки;

владеть:

- способами ориентации в реалиях популярной музыки и эстрадного музыкального театра;

- необходимыми навыками самостоятельной аналитической работы;

- навыками применения полученных знаний в профессиональной творческой деятельности, исполнительской и педагогической.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» в дневной форме получения высшего образования всего отведено 120 часов, из них 80 часов – аудиторные (34 – лекции, 46 – семинарские) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации студентов – зачет.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» в заочной форме получения высшего образования всего отведено 120 часов, из них 18 часов – аудиторные (8 – лекций, 10 – семинарских) занятия. Рекомендуемая форма промежуточной аттестации студентов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение

Место и роль учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» в подготовке специалиста высшей квалификации в сфере искусства эстрады. Взаимосвязь дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» с учебными дисциплинами «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Класс мюзикла», «Постановка вокального номера», «Оркестровый класс», а также с рядом музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

Цель и задачи учебной дисциплины, программа дисциплины, учебно-методический комплекс по дисциплине. Формы самостоятельной работы студентов.

Определение понятий «эстрада», «эстрадная музыка», «эстрадное музыкальное искусство», «легкая музыка», «популярная музыка», «поп-музыка», «массовая музыка», «массовые жанры», «шоу-бизнес», «эстрадный музыкальный театр». Массовая музыка как социальный феномен XX в. «Популярная музыка» как общеупотребимое понятие в мировой практике. Песня как жанровая основа популярной музыки.

Теория «трех пластов» в музыкальной культуре (В. Д. Конен), объединяющих все существующее на сегодняшний день многообразие музыкальных жанров, стилей и направлений. Фольклор как первый пласт, наиболее древняя музыкальная традиция, для которой характерна устная форма творчества. Второй пласт – европейское профессиональное композиторское творчество (академическая музыка). Бытовая песенно-танцевальная музыка предшествующих эпох и «новые массовые жанры» и направления XX – первой четверти XXI в. (джазовая, рок-, поп-, электронная музыка) как ядро третьего пласта.

Тема 2. Истоки и этапы развития демократической популярной музыки (до XIX в.)

Истоки эстрадного музыкального искусства. Наличие элементов эстрады в развитии античного «низового» театра, миме, пантомиме, римской ателлане, творчестве акробатов, жонглеров, танцовщиц, гистрионов.

Искусство жонглеров как первый в Европе образец массовой популярной музыки. Доступность музыкального языка, близкого к фольклору. Наличие техники «аранжировщика». Творчество средневековых трубадуров и менестрелей.

Появление множества «песенников» и сборников танцевальной музыки в эпоху Возрождения. Широкое распространение «уличной музыки» (серенады, кассации и др.), «ночной музыки» (баркаролы) на юге Европы.

Появление первых издательских фирм в XVI в. Внимание издателей танцевально-бытовым (сборник «Учитель танцев», составитель Д. Плейфорд, 1650 г.) и народно-песенным жанрам. Развитие танцевально-бытовой музыки (танцевальные сюиты для праздников и пиров) в XVII в. Салонное музицирование в XVIII в.

Распространение в XVIII–XIX вв. мюзик-холлов, кафешантанов, кабаре, варьете с концертными программами, состоящими из коротких пьес, песен, танцев, буффонных интермедий, пародий и конферанса.

Тема 3. Этапы развития популярной музыки (XIX – первая четверть XXI вв.)

Законы рынка как определяющий фактор музыкальной жизни общества в XIX в. Функционирование издательских фирм и антрепренеров на коммерческой основе. Формирование «легкожанровой» сферы во второй половине XIX в.

Англия как первая страна, в которой утвердились коммерческие виды предпринимательства. Художественная практика демократической среды («низов») – основа музыкальной жизни Англии и ее северных колоний с конца XVII до XIX вв. Деятельность английских «менестрелей». «Опера нищего» Д. Гея как прообраз будущего музыкального театра Англии. Возникновение мюзик-холла. Подчинение middle class (буржуазии) культуры всех социальных слоев.

Особая художественная атмосфера США, воздействие пуритантизма. Синтез европейской и неевропейской музыкальных сфер в американской музыке. Развитие «низовых» балаганных форм представлений. Распространение европейской (английской) оперетты и формирование национального «министрел-шоу» во второй половине XIX в. Зарождение джаза. Появление самостоятельной «индустрии развлечения». Возникновение «бродвейской музыкальной комедии» в начале XX в. и мюзикла в 1930–1940-е гг.

Активное развитие в XX в. особой области музыкального творчества – эстрадной музыки.

Тема 4. Стилиевые направления популярной музыки XX в.

Синтез западноевропейской, средиземноморской, африканской, индейской, юго-восточной азиатской музыкальных культур в Новом Свете.

Ритм-энд-блюз – стиль афроамериканской популярной музыки 1930–1940-х гг., включающий элементы блюза. Ритм-энд-блюз как основа для формирования ряда стилей популярной музыки второй половины XX в. Представители: Джеймс Браун, Барри Уайт, Бо Диддли, Литл Ричард, Рэй Чарлз, Эл Грин, Тина Тёрнер и др.

Рок-н-ролл как жанрово-стилевое направление популярной музыки, сформировавшееся на основе ритм-энд-блюза с элементами музыки кантри и распространившееся в США в конце 1940-х – начале 1950-х гг. «Короли» рок-н-ролла Бадди Холли, Литл Ричард, Элвис Пресли, Фэтс Домино, Чак Берри.

Соул – стиль американской популярной музыки второй половины 1950-х гг. Истоки стиля. Характерные черты соул (задушевность, страстность, мелодическая и ритмическая насыщенность, ярко выраженное синкопирование). Творчество Рэя Чарльза и Сэма Кука.

Фанк как американский исполнительский стиль второй половины 1950-х гг. Характерные черты фанка (блюзовое интонирование, тенденция к существенному отклонению от темперированного строя, экспрессивная манера голосоведения, танцевальный ритм, сквозное синкопирование, экстатичность). Творчество Джеймса Брауна и группы «Sly and the Family Stone».

Регги как ямайский музыкальный стиль конца 1960-х гг. Истоки стиля. Ассимиляция регги поп - и рок-музыкой в 1970-е гг. Характерные черты регги (сложная ритмика, полиритмия и полиметрия, принцип регулярного синкопирования, использование разнообразных ударных инструментов, двухтактная периодичность мелодических и гармонических структур, антифонный принцип как основа формообразования).

Диско как стиль танцевальной музыки, распространенный в США и странах Европы в середине 1970-х гг. Музыкальная основа диско. Ассимиляция диско африканских и латиноамериканских ритмов (1990-е гг.). Характерные черты стиля (простые мелодии и тексты, однообразный ритм, широкое использование синтезаторных эффектов, «инструментализация» вокала). Творчество Донны Саммер, групп «ABBA», «Boney M» и др.

Хип-хоп как стиль американской танцевальной музыки 1970-х гг. Истоки стиля. Объединение хип-хопа с традицией импровизированной уличной поэзии (рэп) американских городских гетто: ритмичное проговаривание различных фраз поверх фонограммы с танцевальным

ритмом. Воздействие рэпа на поп-музыку. Творчество ди-джеев Hollywood, Кула Герка, Grandmaster Flash, Куртиса Блоу и др.

Тема 5. Стилиевые направления популярной музыки конца XX – первой четверти XXI вв.

Брит-поп как стиль поп-музыки 1990-х гг. Ассимиляция и критическое переосмысление в брит-попе всех достижений предшествующей массовой музыкальной культуры. Творчество группы «Oasis».

Фьюжн как современное стилевое направление, синтез джаз-рока, элементов европейской академической музыки, неевропейского фольклора, поп-музыки, регги, фанка, хип-хопа, электронной музыки.

Классический кроссовер как современное стилевое направление, представляющий собой взаимодействие элементов академической и поп-музыки (современные реинтерпретации академических произведений, «академизированные» версии произведений популярной музыки, оригинальные произведения, сочетающие выраженные признаки академической традиции и элементы популярной музыки). Композиторы Франческо Сартори, Романо Мусумарра, Эннио Морриконе; аранжировщик Дж. Ласта; музыкальные коллективы «Amici Forever», «Il Divo», «Il Volo», «Хор Турецкого; солисты Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Эмма Шапплин, Алессандро Сафина, Ванесса Мэй, Эдвин Мартон, Давид Гарретт, Джош Гробан, Амаури Вассили, Пол Поттс, Шарлотта Черч, Кэтрин Дженкинс, Джеки Иванко.

Развитие электронной музыки в конце XX – первой четверти XXI вв. Творчество Жана-Мишеля Жара, Клауса Шульце, Рона Бутца, Брайана Ино, Массимо Магрини, групп «Kraftwerk», «Tangerine Dream», «Space» и др. Новое поколение представителей электронной музыки Китаро (Масанори Такахаси), Марек Билиньский, Симо Лазаров, Михаил Чекалин, Свен Грюнберг и др.

Тема 6. Национальные школы эстрадной музыки

Творчество известных исполнителей современной популярной музыки: Джорджа Бенсона, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Принса, Тины Тернер, Боба Дилана, Майкла Болтона, Ленни Кравица, Мадонны, Стиви Уандера, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Шер, Кристины Агилеры (США); Леонарда Коэна, Брайана Адамса (Канада); Элтона Джона, Джо Кокера, Криса Ри, Джорджа Майкла, Тома Джонса, Оззи Осборна, Stinga (Англия); Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Мирей Матье, Патрисии Каас, Селин Дион (Франция); Адриано Челентано, Джанни Моранди, Рафаэллы Карра, Аль Бано (Италия), Энрике Иглесиаса (Испания) и др.

Тема 7. Развитие эстрадной музыки в России

Истоки возникновения эстрадной музыки в России. Крестьянский и городской фольклор, народные балаганы, театральные дивертисменты, музыкальные вечера в аристократических салонах, литературные чтения, концерты в клубах и т.д.

Формирование русской эстрады во второй половине XIX в. Активное освоение западных форм развлекательного искусства в середине XIX в. (бульварные театры, садово-парковые «открытые сцены», кафе-концерты (кафешантаны), варьете, кабаре и т.д.). Роль русского городского романса в развитии российской эстрады. Сочетание в романсе традиций русской народной и цыганской песни, вокальной миниатюры западноевропейских композиторов. Расширение сферы употребления термина «эстрада» в России в начале XX в., использование его для определения «сборных» концертов, составленных из отдельных номеров музыкального, хореографического, театрального, циркового видов искусства.

Этапы развития эстрадной музыки в России. Русская советская эстрада 1917–1950 гг. Агитационные театры, теревсаты (театры революционной сатиры). Создание советской оперетты. Деятельность Л. Утёсова. Фронтные эстрадные бригады.

Возникновение вокально-инструментальных групп (ВИА) как отзыв на британский биг-бит («Поющие гитары», «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Самоцветы», «Цветы»). Слияние элементов фольклора и современных ритмов в творчестве ВИА «Ариэль», «Ялла», «Гюнешь», «Лайме», «Модо».

Российская эстрада второй половины XX – первой четверти XXI вв. Ленинградская и Московская эстрадные школы. Развитие российской эстрадной песни в 1970–2020 гг. Творчество композиторов Ю. Антонова, В. Добрынина, Р. Паулса, Д. Тухманова, В. Шаинского, И. Якушенко и др. «Электро-поп» как эквивалент «евро-диска» (творчество групп «Мираж», «Ласковый май», «Твой день»). Российский шансон.

Социокультурные и эстетические предпосылки возникновения авторской песни. Творчество Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Галича, Ю. Визбора, А. Городницкого, А. Дулова, Е. Клячкина.

Российская электронная музыка (Э. Артемьев, группы «Зодиак», «Новая коллекция»).

Тема 8. Развитие эстрадной музыки в Беларуси

Истоки возникновения эстрадной музыки в Беларуси. Формирование эстрадной музыки Беларуси в русле развития российской эстрады. Советская массовая песня в творчестве белорусских композиторов. Активное развитие в

Беларуси в 1960 гг. эстрадной песни как наиболее востребованного жанра популярной музыки. Работа композиторов-песенников И. Лученка, Э. Ханка, Э. Зарицкого, И. Капланова, В. Иванова, Л. Захлевно, В. Будника, В. Доморацкого, В. Кондрусевича и др. Выделение плеяды эстрадных исполнителей – Н. Богуславской, В. Вуячича, Т. Раевской, В. Шутовой и др.

Распространение движения любительских вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) в 1960–1970 гг. Первые профессиональные ВИА («Тоника», 1968, под руководством Ю. Антонова; «Лявоны», 1969, с 1970 – «Песняры» под руководством В. Мулявина; 1970-е – «Купалинка», «Чараўніцы» «Верасы», «Сябры»). Творчество авторов песен Ю. Антонова, В. Мулявина, В. Раинчика.

«Песняры» как первый профессиональный белорусский коллектив, в творчестве которого проявилось тяготение к поп-музыке, а также наличие элементов стилистики рока в музыкальном языке ансамбля. Основа репертуара «Песняров» (популярные песни советских композиторов, обработки фольклора, оригинальные песни, авторские рок-композиции). Ансамбль «Песняры» как основатель арт- и фолк-рока в Беларуси. Обращение В. Мулявина к жанру оперы-притчи («Песня о доле» по мотивам поэзии Я. Купалы).

Широкий спектр стилевых направлений в современной белорусской эстрадной песне. Сближение белорусской эстрадной песни с танцевальной музыкой в начале 1990-х гг. (И. Афанасьева, И. Дорофеева и др.). Белорусское диско (С. Минский, С. Сухомлин и др.). Белорусский хип-хоп. Представители «традиционной» эстрадной песни (Я. Науменко, дуэт Я. Поплавская и А. Тиханович, В. Дайнеко), «шансонной лирики» (А. Солодуха, В. Ухтинский, С. Герасимов).

Деятельность Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М. Я. Финберга как популяризатора белорусского эстрадного искусства. Организация многочисленных международных и республиканских фестивалей.

Деятельность Президентского оркестра Республики Беларусь.

Развитие электронной музыки в Беларуси. Клубная музыка.

Тема 9. Европейский демократический музыкальный театр XVIII – первой трети XX вв.

Возникновение комической оперы в середине XVIII в. в странах Западной Европы. Значительное расширение круга сюжетов и образов в искусстве эпохи Просвещения, демократизация оперы. Появление нового героя – представителя третьего сословия. Близость мелодики комической оперы к бытовым и народным истокам, ясные и точные характеристики

действующих лиц, динамичность ансамблей, конкретная и колоритная обрисовка бытовой или местной обстановки, обусловленные запросами демократической аудитории.

Формирование национальных типов комической оперы. Опера-буффа в Италии. «Служанка-госпожа» Д. Перголези как образец ранней оперы-буффа. Темы семьи, семейной добродетели, чести, верности долгу, личной морали в период расцвета оперы-буффа («Чеккина, или добрая дочка» Н. Пиччини на либретто К. Гольдони, 1760). Воздействие итальянской комической оперы на развитие оперного жанра в других странах Европы.

Opera comique во Франции. Первая французская комическая опера «Деревенский колдун» Ж.-Ж. Руссо (1752). Соединения опыта итальянской оперы-буффа и французских ярмарочных представлений. Темы общественного положения человека, его морали, права и достоинства в период расцвета опера comique («Люсиль» А.Э.М. Гретри, 1769).

Английский балладная опера XVIII в. Сочетание политической сатиры с пародией на оперное искусство. «Опера нищих» И.К. Пепуша и Дж. Гея (1728). «Трехгрошовая опера» Б. Брехта и К. Вайля (1928).

Водевиль как жанр легкой комедийной пьесы, в которой диалог и драматическое действие сочетаются с музыкой, песней-куплетом, романсом, танцем. Водевиль как песенный и как театральный жанр. Создание водевиля – театрального жанра в годы французской буржуазной революции («Арлекин – расклейщик афиш», 1792; «Арлекин – портной» (1793) и др.). Французский и русский водевиль. Разновидности водевиля в зависимости от использования в нем музыкальных форм (опера-водевиль, комедия-водевиль, водевиль с куплетами).

Оперетта как музыкально-театральный жанр комедийного характера, драматическое действие в котором органически сочетается с пением, музыкой и танцами. Характерные черты жанра (широкое использование разговорных диалогов, сочетание оперной, бытовой и эстрадной музыки). Популярны танцевальные формы (вальс, полька, канкан) как существенный элемент музыкальной драматургии оперетты. Жанровые разновидности оперетты – «парижская», «венская» (вторая половина XIX в.) и «неовенская» (начало XX в.), обладающие устойчивыми жанрово-стилевыми признаками.

Французская оперетта. Оперетта как музыкально-сценическая пародия, миниатюра лирико-комедийного характера, масштабное произведение с широкой музыкальной основой и развернутой сатирой в творчестве Ж. Оффенбаха («Прекрасная Елена», 1846; «Орфей в аду», 1858; «Синяя борода», 1866; «Парижская жизнь», 1866; «Перикола», 1868).

Австрийская оперетта. Сочетание венского вальса, венгерского чардаша с бытовой песенной музыкой в творчестве И. Штрауса («Летучая

мышь», 1874; «Веселая война», 1881; «Ночь в Венеции», 1883). «Танцевальные оперетты» Ф. Легара («Веселая вдова», 1905; «Граф Люксембург», 1909; «Цыганская любовь», 1910). Мелодрамы-буфф И. Кальмана («Цыган-премьер», 1912; «Сильва», 1915; «Принцесса цирка», 1930; и др.).

Английская оперетта. Оперетты А. Салливена и У. Гилберта («Суд присяжных», 1875; «Крейсер «Пинафор», 1878; «Микадо», 1885) и С. Джонса («Гейша», 1897). Традиции мюзик-холла в английской оперетте.

Советская оперетта и музыкальная комедия.

Тема 10. Американский музыкальный театр XVIII – первой трети XX вв.

Специфика исторических условий развития культуры в Америке: воздействие пуританизма, преобладание интеллектуальной деятельности над художественной. Ориентация на развлекательность и «легкожанровость» в процессе формирования американского музыкального театра. Штаты Вирджиния и Южная Каролина как первые центры театральной и музыкально-театральной культуры.

Широкое распространение английской балладной оперы в XVIII в. Первая американская балладная опера «Лучники, или Швейцарские горцы» (1796). Злободневность спектаклей, изображение повседневного быта с элементами сатиры. Применение актуальных исторических или классических литературных сюжетов. Превращение популярных народных мелодий в своеобразный городской фольклор в представлениях балладной оперы.

Распространение «минстрел-шоу» как коротких комических сценок в исполнении белых актеров, пародирующих негров, их быт, музыку и танцы в начале XIX в. Основные негритянские типы. Появление негритянских трупп.

Первые «эфиопские оперы» Томаса Д. Райса. Деятельность труппы «Вирджинские менестрели». Формирование «театра менестрелей». Плавающие театры и труппы менестрелей.

Экстраваганца как фантастическое мелодраматическое представление со множеством сценических эффектов, песнями, танцами, элементами варьете и цирковыми аттракционами. «Злодей-мошенник» (1866) – первый образец бродвейской продукции. Школа экстраваганцы как начальный этап для многих «звезд» американского водевиля (варьете) и раннего мюзикла.

Бурлеск – пародия на известную пьесу с музыкальными интермедиями (популярными песнями и комическими номерами). Исполнение всех ролей в бурлеске женщинами. Две линии развития бурлеска в США – литературная и развлекательная с преобладанием элементов эротики. Пародии на повседневную жизнь простых людей Нью-Йорка в цикле пьес «Маллиган и

его команда», «Голландских комедиях» Дж. Уэббера и Л. Филдса. Злободневность бурлеска, острота трактовки современных проблем.

Американский водевиль (варьете) как набор разнообразных эстрадных номеров, объединенных «сквозным» сюжетом. Универсализм артиста американского водевиля. Театр водевиля в качестве кузницы актерской элиты США. Создание «водевильных империй» (менеджеры Э.Ф. Олби, Б.Ф. Кейт и другие «короли» варьете). Американский водевиль как основа формирования театральной индустрии США.

Активное развитие американской оперетты в 1880–1910-е гг. в творчестве Г. Керкера, Л. Ингландера, Г. Лудерса, Р. Фримля, З. Ромберга, К. Хошны, В. Юманса, В. Герберта, Р. де Ковена и др. Подражание европейским образцам. Первая попытка создания американской фольклорной оперы («Рип ван Винкль» Р. де Ковена, 1920).

Ревю как конгломерат пародии, сатиры, вокальных, танцевальных, акробатических номеров. Наличие конкретной темы, объединяющей отдельные номера и обуславливающее идейно-тематическое, образно-смысловое и музыкально-стилистическое единство в ревю. Серия ревю «Безумства Зигфелда» бродвейского продюсера Ф. Зигфелда (1907–1931). Продюсирование Ф. Зигфелдом первого национального профессионального американского мюзикла «Плавучий театр» Дж. Керна и О. Хаммерстайна (1927–1932).

Бродвейская музыкальная комедия как переходный этап к раннему мюзиклу («Лесной цветок», 1923, «Приземляйся», 1927, В. Юманса; «Роз-Мари», 1924, «Король бродяг», 1925, «Три мушкетера», 1928, Р. Фримля).

Тема 11. Американский (бродвейский) мюзикл XX – первой четверти XXI вв.

Мюзикл как жанр современного эстрадного музыкального театра, сочетающий в себе выразительные средства музыкального, драматического, хореографического, оперного искусств. Демократичность мюзикла, обращение к широким зрительским массам и ориентация на запросы разнообразной аудитории. Воздействие мюзикла на развитие мировой развлекательной культуры XX – первой четверти XXI вв.

Характерные черты жанра: острая драматическая коллизия, динамичность в развитии действия, разнообразие музыкальных песенных форм, решение драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами, комплексность драматургии мюзикла – взаимодействие на автономных началах драмы, музыки, хореографии; яркий, доступный мелос, сочетающий элементы современной академической, джазовой, рок- и поп-музыки.

Европейские и американские корни мюзикла. Формирование мюзикла как самостоятельного жанра на основе бродвейской музыкальной комедии в 1920–1930-е гг.

Расцвет жанра в 1940–1960-е гг. («Оклахома!» и «Звуки музыки» Р. Роджерса, «Целуй меня, Кэт!» К. Портера, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Вестсайдская история» Л. Бернстайна, «Потерян в звездах» К. Вейля, «Хелло, Долли!» Д. Хермена, «Скрипач на крыше» Дж. Бока). Участие в постановках мюзиклов ведущих хореографов (А. де Милль, Дж. Баланчин, Дж. Роббинс, Х. Лимон, Х. Хольм, А. Соколова, Д. Садлер) и аранжировщиков (М. Беннетт, Ф. Ленг, Д. Уокер, А. Превин). Творческий тандем Р. Роджерса и О. Хаммерстайна («Оклахома!», 1943; «Карусель», 1945; «Юг Тихого океана», 1949; «Король и я», 1951; «Звуки музыки», 1959).

Мюзикл 1970-х гг.: «Кордебалет» М. Хэмлиша, «Кабаре» и «Чикаго» Дж. Кандера и Ф. Эбба, «Пиппин» С. Шварца, «Девять» М. Йестона, «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» С. Сондхайма. Расцвет рок-мюзикла («Волосы», «Томми», «Иисус Христос – суперзвезда», «Священное писание», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Два веронца»).

«Мега-мюзиклы» 1980-х гг. («Призрак Оперы» и «Кошки» Э. Ллойда Уэббера, «Мисс Сайгон» К.-М. Шонберга и А. Бублиля и др.).

Появление нового поколения театральных композиторов в 1990-е гг. Адаптация анимационных фильмов-мюзиклов компании У. Диснея («Красавица и Чудовище», 1994; «Король Лев», 1997; «Аида», 2000). Роль офф-бродвейских постановок.

Кризисные явления в американском мюзикле начала XXI в. Возобновление известных мюзиклов прошлых лет. Мюзиклы-феерии и музыкальные адаптации («Властелин колец», 2007; «Унесенные ветром», 2008; «Человек-паук: погасить тьму», 2011). Джукбокс-мюзикл («Mamma Mia!», 1999; «We Will Rock You», 2002; «American Idiot», 2011; «Beautiful: The Carole King Musical», 2014). Стилиевые направления рэп и R'n'B в мюзикле «Гамильтон» Л.-М. Миранды.

Разновидности мюзикла в зависимости от типа музыкальной драматургии: мюзикл-опера, мюзикл-оперетта, мюзикл-драма, мюзикл-обозрение. Классификация мюзиклов по содержанию: эпический («Отверженные», «Эвита», «Мисс Сайгон»); драматический («Скрипач на крыше»); комедийный («Целуй меня, Кэт!», «Хелло, Долли!», «Продюсеры»); сатирический («Чикаго», «Кабаре»); мюзикл-триллер («Джекил и Хайд», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»); мюзикл-трагедия («Ромео и Джульетта»); мюзикл-фэнтези («Красавица и чудовище», «Король-Лев», «Призрак оперы», «Кошки»).

Тема 12. Английский и французский мюзикл

Истоки английского мюзикла (ярмарочные фарсовые спектакли, развлекательные представления бродячих актеров, комедии дроллс, придворные музыкальные представления, «кромвельские» спектакли («Осада Родоса», 1656; «Жестокость испанцев в Перу», 1658; «История сэра Френсиса Дрейка», 1659), концертные программы мюзик-холла).

Взаимодействие музыкального театра Англии и Америки.

Оперетта и музыкальная комедия в творчестве сценаристов и композиторов Б. Мейэрла, Дж. Уоллера и Дж. Танбриджа, Н. Гэя («Я и моя девушка», 1937), А. Новелло, Н. Коуарда («Кавалькада», 1931; «Оперетта», 1938; «Тихий океан, 1860», 1946; «Туз трэф», 1950; «После бала», 1954), Дж. Тора, Дж. Притчетта, С. Уилсона («Парень», 1953), Л. Барта, Дж. Гилберта и др. в 1930-1960-е гг.

Романтическая музыкальная комедия А. Новелло («Чарующая ночь», 1935; «Гребень волны», 1937; «Годы танца», 1939; «Может быть, во сне», 1945; «Королевская рапсодия», 1949; «Gay's the Word», 1951 и др.).

Мюзиклы Л. Барта «Оливер!» (1960), «Блиц!» (1962) и «Мэгги Мэй» (1964).

Художественно-стилевые особенности творчества Э. Ллойда Уэббера 1970-1980-х гг. («Иисус Христос – суперзвезда», «Эвита», «Призрак Оперы», «Кошки», «Звездный экспресс» и др.). Полисюжетность, полижанровость и полистилистика в музыкально-сценических произведениях Уэббера.

Истоки французского мюзикла: франко-провансальские вокальные жанры эпохи Возрождения (виреле, формы *bar*, кансоны и каролы), ярмарочные представления, спектакли бульварных театров, театральный потенциал французского шансона, поэтические и исполнительские традиции шансонье. Многообразие жанровых разновидностей шансона, его неповторимый интонационный словарь как почва для возникновения новых музыкально-театральных жанров и форм (водевиль, варьете, кабаре, ревю).

Близость первых французских комедий-мюзиклов 1950–1960-х гг. к концертам эстрадных певцов («*Irma la Douce*» в исполнении К. Ренар и Ф. Фернанделя, 1956). Рок-опера «Стармания» Л. Пламодона и М. Берже (1979). Использование современных медиа-технологий и маркетинга в мюзикле «Отверженные» М. Шонберга и А. Бублиля (1980). Рок-опера «Легенда о Джимми» Л. Пламодона и М. Берже (1990). Мюзикл «Собор Парижской Богоматери» Л. Пламодона и Р. Коччианте (1998) как новая современная модель жанра.

Французские мюзиклы XXI в. «Ромео и Джульетта», «Маленький принц», «Дон Жуан», «Король-Солнце», «Дракула: между любовью и

смертью», «Клеопатра, последняя царица Египта», рок-мюзикл «Моцарт» и др.

Художественная специфика французского мюзикла. Преломление национальных музыкальных и театральных традиций.

Тема 13. Русский мюзикл

«Русский мюзикл» (Г. Чихачёв и А. Журбин) как мюзикл российских композиторов, созданный на основе драматургии высокого уровня (преимущественно российских авторов).

Специфика развития мюзикла в России, его жанрово-эстетические особенности. Музыкально-драматические спектакли и лирические музыкальные комедии-оперетты 1970-х гг. «Свадьба Кречинского» А. Колкера, «Тиль» Г. Гладкова, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось» А. Рыбникова.

Освоение рок-стилистики русскими композиторами. Рок-опера в творчестве А. Рыбникова, А. Градского, Р. Паулса, В. Ярушина. Зонг-опера «Орфей и Эвридика» А. Журбина (1975). Рок-мюзикл «Овод» А. Колкера (1985).

«Норд-Ост» А. Иващенко и Г. Васильева (2001).

Мюзиклы К. Брейтбурга, М. Дунаевского, Р. Игнатьева, А. Журбина и др.

Мюзиклы на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. «Екатерина Великая», «Яма» С. Дрезнина; «Мертвые души», «Храни меня, любимая» А. Пантыкина; «Владимирская площадь» А. Журбина.

Тема 14. Белорусский эстрадный музыкальный театр.

Белорусский мюзикл

Корни эстрадного музыкального театра Беларуси: представления фольклорного театра и народного балагана, городские театральные зрелища, театральные дивертисменты, музыкально-литературные вечера в аристократических салонах, домашние спектакли и концерты, концерты в клубах и т. д. Выступления в Беларуси Труппы опереточных и драматических артистов под руководством А. Даниловича и антрепризы А. Металлова (конец 1870-х – начало 1880-х гг.) с опереттами Ж. Оффенбаха, Ф. Зуппе, Ш. Лекока, К. Миллёкера, И. Штрауса. Влияние оперетты на развитие белорусского эстрадного музыкального театра. Одновременное формирование эстрадного музыкального театра и зарождение эстрадного музыкального искусства Беларуси.

Представления труппы под руководством И. Буйницкого в период подъема национальной культуры (начало XX в.). Синтетические по форме и народные по содержанию спектакли с музыкой («Павлинка» Я. Купалы с белорусскими песнями и танцами в обработке Л. Роговского). Первые попытки создания национальной оперетты – «Тарас на Парнасе» И. Шадурского (по анонимным белорусским поэмам «Тарас на Парнасе» и «Энеида навыворот», «Гапону» В. Дунина-Марцинкевича) и «Залёты» М. Кимонт-Яцины (по пьесе В. Дунина-Марцинкевича).

Популярность концертов-митингов и массовых театрализованных действий (прототипов агитационного театра) в послереволюционные годы. Представление «Труд и капитал» (режиссеры Е. Минович и Л. Литвинов).

Распространение «живых газет» с агитационно-политическим репертуаром в начале 1920-х гг. «Аттракционность», использование приемов гротеска, буффонады, эксцентрики в действии; применение песен, куплетов, частушек, хоров. Деятельность Е. Миновича как «специалиста по постановке художественных миниатюр» в театре «Ша нуар». Музыкальные картинки («Наем служанки», «Чардаш»), музыкально-театральные композиции («Нимфа и сатир», «Привлекательность брака», «Дамочка с пружинкой»), «балетно-вокальные» инсценировки («Цыганский табор») как основа репертуара театра.

Развитие музыкальной комедии во второй половине XX в., использование в ней специфических приемов современной эстрады. Музыкальные комедии Ю. Бельзацкого («Долина счастья»), Е. Тикоцкого («Кухня святости»), Н. Чуркина («Кок-сагыз», «Песни Березины»), А. Клумова («Женитьба Фрица»), Ю. Семеняко («Рябиновые бусы», «Павлинка», «Поет «Жаворонок» и др.), Г. Суруса («Нестерка»). Музыкальные комедии А. Мдивани («Денис Давыдов»), О. Чиркуна («Когда запоет петух»), Е. Глебова («Миллионерша») 1980–1990-х гг.

Первые постановки зарубежных и российских мюзиклов в Белорусском государственном академическом музыкальном театре (до 2000 г. – Государственный театр музыкальной комедии РБ). «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, 1982; «О, милый друг» В. Лебедева, 1983; «Биндюжник и король» А. Журбина, 1990; «Хелло, Долли!» Дж. Хермена, 1992. Мюзикл в детском репертуаре («Трубадур и его друзья» Г. Гладкова, 1981; «Пеппи» В. Дашкевича, 1987; «Золотой цыпленок» В. Улановского, 1987; «Стойкий оловянный солдатик» С. Баневича, 1989).

Появление первых белорусских мюзиклов А. Будько («Питер Пэн»), С. Бельтюкова («Степан – большой пан»), В. Кондрусевича («Джулия», «Стакан воды»), В. Войтика («Весенняя песня», «Приключения в замке

Алфавит»). «Софья Гольшанская» В. Кондрусевича (2013) как первый национальный мюзикл исторической тематики.

Мюзикл в белорусском драматическом театре.

Современный белорусский мюзикл как синтетический спектакль современного или осовремененного содержания, перекликающийся с насущными интересами и запросами, имеющий ярко выраженный социальный или нравственно-этический конфликт, для которого характерны яркий, доступный мелос, сочетающий классические элементы музыкального языка с элементами джазовой, рок и поп-музыки («Шалом алейхем! Мир вам, люди!» О. Ходоско, 2014; «Джейн Эйр» К. Брейтбурга, 2016; «Еврейское счастье» В. Баснера, 2020; «Три мушкетера» М. Дунаевского, 2021).

Белорусская рок-опера. Рок-опера на сцене БГАМТ («Юнона и Авось» А. Рыбникова, 2002; рок-опера-балет «Орфей и Эвридика» А. Журбина, 2004; фолк-рок-мюзикл «Тристан и Изольда» А. Симона, 2017).

Постановки эстрадного плана «Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя» А. Укупника (2020), «Опасные связи» Г. Матвейчука (2024).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

дневной формы получения высшего образования

Название темы, раздела	Количество аудиторных часов			УСР	Форма контроля знаний
	всего	лекции	семинары		
Тема 1. Введение	4	2	2		
Тема 2. Истоки и этапы развития демократической популярной музыки (до XIX в.)	4	2	2		
Тема 3. Этапы развития популярной музыки (XIX – первая четверть XXI вв.)	4	2	2		
Тема 4. Стилиевые направления популярной музыки XX в.	8	2	4	2	реферат
Тема 5. Стилиевые направления популярной музыки конца XX – первой четверти XXI вв.	6	2	2	2	реферат
Тема 6. Национальные школы эстрадной музыки	5	2	2	1	устный опрос
Тема 7. Развитие эстрадной музыки в России	5	2	2	1	устный опрос
Тема 8. Развитие эстрадной музыки в Беларуси	8	2	4	2	реферат
Тема 9. Европейский демократический музыкальный театр XVIII – первой трети XX вв.	5	2	2	1	устный опрос
Тема 10. Американский музыкальный театр XVIII – первой трети XX вв.	6	2	2	2	тестовые задания
Тема 11. Американский (бродвейский) мюзикл XX – первой четверти XXI вв.	8	2	4	2	реферат
Тема 12. Английский и французский мюзикл	4	2	2		устный опрос
Тема 13. Русский мюзикл	5	2	2	1	устный опрос
Тема 14. Белорусский эстрадный музыкальный театр. Белорусский мюзикл	8	2	4	2	реферат
Итого	80	28	36	16	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

заочной формы получения высшего образования

Темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
	всего	лекции	семинары	
Тема 1. Введение	4	1	1	2
Тема 2. Истоки и этапы развития демократической популярной музыки (до XIX в.)	4		0,5	3,5
Тема 3. Этапы развития популярной музыки (XIX – первая четверть XXI вв.)	4		0,5	3,5
Тема 4. Стилиевые направления популярной музыки XX в.	8	1	0,5	6,5
Тема 5. Стилиевые направления популярной музыки конца XX – первой четверти XXI вв.	6	1	0,5	4,5
Тема 6. Национальные школы эстрадной музыки	5		1	4
Тема 7. Развитие эстрадной музыки в России	5		1	4
Тема 8. Развитие эстрадной музыки в Беларуси	8		1	7
Тема 9. Европейский демократический музыкальный театр XVIII – первой трети XX вв.	5	1	1	3
Тема 10. Американский музыкальный театр XVIII – первой трети XX вв.	6	1	0,5	4,5
Тема 11. Американский (бродвейский) мюзикл XX – первой четверти XXI вв.	8	1	0,5	6,5
Тема 12. Английский и французский мюзикл	4	1	0,5	2,5
Тема 13. Русский мюзикл	5		1	4
Тема 14. Белорусский эстрадный музыкальный театр. Белорусский мюзикл	8	1	0,5	6,5
Итого	80	8	10	62

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Смирнова, И. А. История мирового и белорусского джаза : учебно-методический комплекс [по учебной дисциплине для специальности 17 03 01 Искусство эстрады, направлений 17 03 01-01 Инструментальная музыка, 17 03 01-02 Компьютерная музыка, 17 03 01-03 Пение] / И. А. Смирнова. – Минск : БГУКИ, 2019. – 151 с. : табл., фот.

2. Сыров, В. Н. Музыка «третьего пласта» в жанрово-стилевых диалогах : учебное пособие / В. Н. Сыров. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 288 с. – ISBN 978-5-8114-5515-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/152752>.

Дополнительная

1. Алексеев, А.С. Энциклопедия российской поп- и рок-музыки : Кто есть кто / А. Алексеев, А. Бурлака. – М.: ЭКСМО-пресс, 2001. – 431 с. : ил.

2. Андрущенко, Е. О жанровом своеобразии рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Ллойда-Уэббера (к итогам тридцатилетней дискуссии) / Е. Ю. Андрущенко // От фольклора до джаза : сб. науч. ст. – Ростов н/Д : Изд-во Ростов. гос. консерватории им. С.В. Рахманинова, 2002. – С. 101–109.

3. Андрущенко, Е.Ю. Мюзиклы Э. Ллойда-Уэббера конца 1960 – 1980-х годов : сюжеты, жанр, стилистика : автореф. дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.02 / Е. Ю. Андрущенко; Ростов. гос. консерватория С.В. Рахманинова. – Ростов н/Д, 2007. – 26 с.

4. Бахтин, А. А. Жанровая классификация музыкально-драматических спектаклей (опера, балладная опера, оперетта, водевиль, мюзикл, поп-мюзикл, рок-опера, зонг-опера) / А. А. Бахтин. – М. : Палеотип, 2005. – 50 с.

5. Брейтбург, В. В. Жанр эстрадного мюзикла и его преломление в творчестве Кима Брейтбурга : драматургия, режиссура, постановочные процессы : автореф. дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.02 / В. В. Брейтбург ; Саратов. гос. консерватория им. Л.В. Собинова. – Саратов, 2018. – 28 с.

6. Брейтбург, К. А. Мюзикл : искусство и коммерция / К. А. Брейтбург, В. В. Брейтбург. – Изд. 2-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2021. – 287 с., [16] л. цв. ил. : табл., рис., нот. примеры.

7. Брейтбург, К. А. Постмодернистские тенденции в эволюции жанра мюзикла / К. А. Брейтбург // Искусство и образование. – 2023. – № 2. – С. 17–23.

8. Брилон, О. Г. Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент : история эстрады Белорусской государственной филармонии. 1930–1980-е годы / О. Г. Брилон. – Минск : Альтиора Форте, 2021. – 699 с. : фот.
9. Вейценфельд, А. И. Массовая музыкальная культура : учеб. пособие / А. И. Вейценфельд. – 2-е изд. – М. : Изд-во ГИТИС, 2023. – 432 с.
10. Владимир Мулявин. Нота судьбы : Воспоминания, интервью, исследования / Ред.-сост. Л. Крушинская. – Минск : Маст. літ., 2004. – 446 с. : ил.
11. Владимирская, А. Р. Звездные часы оперетты / А. Р. Владимирская. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Искусство, Ленингр. отд-ние, 1991. – 220 с. : ил.
12. Данько, Л. И. Музыкальное направление classical crossover в современной аудиовизуальной культуре : автореф. дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.09 / Л. И. Данько ; С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов. – С.-Пб, 2013. – 22 с.
13. Данько, Л. И. Музыкальный феномен classical crossover : эволюция и формы проявления / Л. И. Данько // Известия Уральского государственного университета. – Екатеринбург, 2010. – № 5 (84). – С. 284–289.
14. Енукидзе, Н. И. Из истории джаза и мюзикла : Л. Бернстайн, Л. Армстронг, Д. Эллингтон : книга для чтения по «Музыкальной литературе» : с аудиоприложением / Н. И. Енукидзе. – Минск : Пара Ла Оро, 2009. – 130 с. : ил.
15. Жарков, А. А. Социально-культурное назначение эстрадного искусства в современных условиях / А. А. Жаркова // Искусство и образование. – 2021. – № 5. – С. 69–78.
16. Жарков, А. Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства : история, теория, технология : учеб. пособие для вузов культуры и искусств. Ч. 1 / А. Д. Жарков. – Москва : [б. и.], 2003. – 187 с.
17. Зайцева, М. Л. Синтетические черты музыкального направления classical crossover и его проявление в исполнительском искусстве рубежа XX–XXI веков / М. Л. Зайцева, Р. Р. Будагян // Вестник Вятского государственного университета. – Вятка, 2019. – № 2 (26). – С. 20–25.
18. Занько, А. Г. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учеб. пособие / А. Г. Занько. – Минск : Современные знания, 2008. – 171 с. : фот.
19. Игнатъев, Ф. И. Эндрю Ллойд-Уэббер как феномен современной художественной культуры : дис. канд. искусствовед. : 17.00.09 / Ф. И. Игнатъев ; Рос. ин-т истории искусств. – СПб., 2004. – 156 с.
20. История музыкального театра (оперетта и мюзикл) : учебная программа дисциплины : учебное пособие / составитель Н. Б. Селиверстова. – Санкт-Петербург : СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2022. – 16 с. – Текст

: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/288137>.

21. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия : эстрада, джаз, барды и рок в их взаимосвязи : учеб. пособие / Л. М. Кадцын. – Екатеринбург : [б. и.], 2006. – 422 с. : ил., ноты.

22. Кампус, Э. Ю. О мюзикле / Э. Ю. Кампус ; [пер. с эст. В. А. Самойлова]. – Ленинград : Музыка, Ленинградское отделение, 1983. – 126, [2] с.

23. Клитин, С. История искусства эстрады / С. Клитин. – М. : Издатель Е.С. Алексеева, 2008. – 448 с.

24. Коваленко, С.Б. Современные музыканты : Поп, рок, джаз / С. В. Коваленко. – М. : РИПОЛ классик, 2002. – 605 с.

25. Конен, В. Д. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке XX века / В.Д.Конен. – М. : Музыка, 1994. – 160 с.

26. Королёв, О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : термины и понятия / О. К. Королев. – М. : Музыка, 2006. – 168 с.

27. Костюк, Е. Б. Популярные музыкальные направления и жанры XX века : джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера : учеб. пособие для студентов вузов / Е. Б. Костюк ; [науч. ред. Т. Е. Шехтер]. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – 192 с.

28. Кудинова, Т. Н. От водевиля до мюзикла / Т. Н. Кудинова ; [рец. и общ. ред. В. Савранского]. – М. : Советский композитор, 1982. – 174, [1] с. : нот.

29. Кудинова, Т. Н. От водевиля до мюзикла / Т. Н. Кудинова; под общ. ред. В. Савранского. – М. : Сов. композитор, 1982. – 175 с.: нот., ил.

30. Мархасёв, Л. С. XX век в легком жанре (Взгляд из Петербурга – Петрограда – Ленинграда) : Хронограф музыкальной эстрады 1900-1980-х годов / Л. С. Мархасёв. – СПб. : Композитор, 2006. – 504 с.

31. Мешкова, А. С. Массовая музыкальная культура : учеб. пособие / А. С. Мешкова, А. Г. Коробова. – С-Пб : Лань : Планета музыки, 2021. – 148 с.

32. Монд, О.-Л. Британский музыкальный театр 30–60-х гг. XX в. / О.-Л. Монд // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. – 2012. – № 2. – С. 34–45.

33. Монд, О.-Л. Мюзикл германоязычных стран : состояние и перспективы / О.-Л. Монд // Европ. журн. соц. наук. – 2012. – № 12. – С. 27–29.

34. Монд, О.-Л. Роль Курта Вейля в развитии музыкального театра : «американская опера» или «концептуальный мюзикл»? [Электронный ресурс] / О.-Л. Монд // Институт художественного образования и культурологи Российской академии образования. – Режим доступа:

<http://www.art-education.ru/electronic-journal/rol-kurta-veylya-v-razvittii-muzykalnogo-teatra-amerikanskaya-opera-ili>.

35. Монд, О.-Л. Французский мюзикл : эпатаж, эклектика, эволюция / О.-Л. Монд // Проблемы современной науки : сб. науч. тр. / Центр науч. знания «Логос». – Ставрополь, 2013. – Вып. 7. – С. 85–98.

36. Музычны тэатр Беларусі. 1960–1990: Опернае мастацтва. Музыкальная камедыя і аперэта / Г. Р. Куляшова, Т. Г. Мдывані, Н. А. Юўчанка. – Мінск : Бел. навука, 1996. – 470 с.: нот., іл.

37. Нестерович, О. Б. Развитие жанра мюзикла в музыкально-театральном искусстве Беларуси и Китая / О. Б. Нестерович // Барышевские чтения : материалы Международной заочной научной конференции (Минск, 29 апреля 2021 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск, 2021. – С. 134–138.

38. Порфирьева, А.Л. Эстетика рока и советская рок-опера / А. Л. Порфирьева // Современная советская опера : сб. ст. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л., 1985. – 214 с.

39. Провозина, Н.М. История джазовой и эстрадной музыки : учеб. пособие / Н. М. Провозина. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ханты-Мансийск : Ред.-издат. центр Югор. гос. ун-та, 2006. – 198 с.

40. Сахарова, А. Музыкальный театр Эндрю Ллойд Уэббера : жанрово-стилевые модели массовой и академической музыки / дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.02 / А. В. Сахарова ; Рос. академия муз. им. Гнесиных. – М., 2008. – 249 с.

41. Тихвинская, Л.И. Русские кабаре и театры миниатюр : автореф. дис. ... д-ра искусствовед. : 17.00.01 / Л. И. Тихвинская ; Рос. ин-т искусствознания. – М., 1992. – 55 с.

42. Уварова, Е. Д. Эстрадный театр : миниатюры, обозрения, мюзикхоллы (1917–1945 годы) : автореф. дис. ... д-ра искусствовед. : 17.00.01 / Е. Д. Уварова ; ВНИИ искусствознания. – М., 1984. – 48 с.

43. Цалер, И. В. Популярная музыка XX века : джаз, блюз, рок, поп, кантри, фолк, электроника, соул / И. В. Цалер. – Москва : Мир энциклопедий Аванта+ ; : Астрель ; : Полиграфиздат, [2010]. – 478, [2] с., [16] с. ил.

44. Цукер, А. М. Отечественная массовая музыка : 1960–1990 гг : учебное пособие / А. М. Цукер. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-4495-0540-8. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/134415>.

45. Шедова, Е. В. Белорусский мюзикл : [история] / Е. В. Шедова // Культура ва ўмовах глабалізацыі : матэр. навук. канф. (25–26 лістап. 2009 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2010. – С. 122–126.

46. Шедова, Е. В. Мюзикл, особенности его драматургии и сценического воплощения / Е. В. Шедова // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2009. – № 2. – С. 52–56.

47. Шостака, Г.В. Массовые музыкальные жанры XX века в контексте мировой художественной культуры [Электронный ресурс] // *Kūrybos erdvės. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, skirta menų faculteto 35-mečiui 2002 m. lapkričio, 21 – 22 d.* – Šiauliai, Šiaulių universiteto leidvėla, 2002. – <http://shostak.iatp.by>.

48. Энциклапедыя беларускай папулярнай музыкі / [уклад. Дз. Падбярэзскі і інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2008. – 366, [1] с. : фот.

49. Эстрада в России. XX век. Лексикон / Отв. ред. Е.Д. Уварова. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – 784 с., ил.

50. Hirsch, F. Harold Prince and the American musical theatre / F.Hirsch. – Cambridge etc. : Cambridge Univ. Press, 1989. – 187 p.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

Преподавание учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» предполагает сочетание трех основных типов образовательных технологий в процессе обучения: традиционных (технология презентации знаний, технология адаптивного типа, технология социально-психологического типа, технология креативного обучения и т. д.), инновационных и информационных. Значительное место занимают практико-ориентированные активные методы обучения. Широко используются методы аудио, видео и компьютерной коммуникации. Осуществляется модель междисциплинарных связей. Осуществляется модель междисциплинарных связей.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по учебной дисциплине «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» включает изучение научно-теоретических и научно-исторических работ, приведенных в списке основной и дополнительной литературы; знакомство с аудио и видеоматериалами для подготовки к семинарским занятиям; подготовку к семинарским занятиям.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» осуществляется посредством следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- проверка рефератов;
- оценка выступлений студентов на семинарских занятиях;
- тестирование историко-теоретических знаний студентов в конце курса;
- зачет.