

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Ахвердова Е. И.

23.09.2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Моголина М. П.

23.09.2019 г.

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям)*

Составитель

Занько А. Г., доцент кафедры художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета Института
протокол № 2 от 24.09.2019 г.

УДК 378:792.7(075.8)
ББК 74.58:85.36я73

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра менеджмента социально-культурной деятельности Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 19.09.2019 г.);

Глубоченко В. М., профессор кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГУО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 2 от 10.09.2019 г.)

В24 Занько, А. Г. Введение в специальность : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) [Электронный ресурс] / Сост. А. Г. Занько. – Электрон. дан. (0,4 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2020. – 44 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).

Систем. требования (миним.) : Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 1 ГГц ; 512 Мб оперативной памяти ; 500 Мб свободного дискового пространства ; привод DVD ; операционная система Microsoft Windows 2000 SP 4 / XP SP 2 / Vista (32 бит) или более поздние версии ; Adobe Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения файлов формата pdf).

Номер гос. регистрации в НИРУП «Институт прикладных программных систем» 1181919715 от 10.10.2020 г.

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «Введение в специальность».

Для студентов вузов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Введение в специальность» (далее – ЭУМК) предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов в данной области, ознакомления с основными направлениями джаза, рок-н-ролла, поп-музыки и умения ориентироваться в многообразии различных видов искусства.

В ЭУМК рассмотрены функциональные обязанности специалистов музыкальной индустрии и их роль в развитии шоу-бизнеса. Особое внимание уделено основным формам функционирования современной музыкальной культуры.

ЭУМК представляет собой совокупность учебно-методической и нормативной документации, средств контроля, а также прочих современных образовательных ресурсов, необходимых студентам для полноценного обучения. Основной целью ЭУМК является подготовка студентов к объемному изучению специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом.

Теоретический раздел ЭУМК содержит краткий курс лекций по дисциплине. В нем представлены все необходимые темы. Для освоения полного объема музыкальных знаний, соответствующего стандартам высшей школы, необходима работа студентов с учебными пособиями и дополнительной литературой.

Практический раздел ЭУМК содержит тематику семинарского занятия для студентов очной формы обучения. План семинарского занятия включает примерные темы рефератов, подготовка которых позволит студентам освоить необходимый материал.

В разделе контроля знаний студентам предложены вопросы для самоконтроля, а также требования к выполнению самостоятельной работы. Благодаря этим материалам студент имеет возможность самостоятельно проверить качество усвоенных знаний. В этом разделе также содержатся вопросы к зачету.

Вспомогательный раздел включает учебную программу, список основной и дополнительной литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Краткий курс лекций

по дисциплине «Введение в специальность»

Тема 1. Виды искусства

Искусство – одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры человечества. Оно представлено в художественной деятельности человека, призванной удовлетворять потребности людей в наслаждении красотой. Главная специфика искусства заключается в его образности и наглядности.

К важнейшим социальным функциям искусства относят развитие интеллектуального, нравственного и эстетического потенциала человека, сохранение его психологического равновесия, а также познание бытия и прогнозирование его будущего.

Искусство является сложным образованием и может быть представлено различными видами, каждый из которых обладает своими художественно-выразительными средствами (художественным языком).

Виды искусства – это исторически сложившиеся, устойчивые формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения. Искусство существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества.

Каждый вид искусства обладает своим специфическим арсеналом изобразительно-выразительных средств и приемов. Таким образом, виды искусства отличаются друг от друга как предметом изображения, так и использованием различных изобразительных средств.

Обычно виды искусства делят на простые и сложные (синтетические). В основе простого вида искусств лежит одно средство художественного выра-

жения (живопись, поэзия, скульптура и т.п.). Для сложного вида характерно использование нескольких художественно-выразительных средств (театр, кино, балет и т.п.).

Различают изобразительные и выразительные виды искусства. К изобразительным относятся те виды искусства, которые стремятся художественному отражению действительности, образной фиксации в созданном произведении. В выразительных видах искусства художественный образ не аналогичен действительности, можно сказать, что это продукт человеческого воображения (например, орнамент, музыкальное произведение, танец, архитектурное сооружение).

Каждый из видов искусств имеет свои особые роды и жанры (то есть внутренние разновидности). Литература включает все оттенки творчества, реализуемые в слове. Музыка имеет дело не только со звучанием человеческого голоса, но и с разнообразными тембрами, созданными природными и техническими приспособлениями. Архитектура и декоративно-прикладное искусство – через существующие в пространстве материальные конструкции и вещи, удовлетворяющие практические и духовные нужды людей – сложно и многообразно выражают свою видовую определенность.

Изобразительное искусство раскрывает многообразие мира с помощью пластических и колористических материалов.

В современных условиях заметно повышается художественное начало в различных сферах человеческой деятельности. Так, спортивные празднества все больше превращаются в целостные театрализованные зрелища, в отдельных видах спорта (фигурное катание, художественная гимнастика) мастерство спортсменов поднимается до уровня настоящего художественного творчества. Тот же процесс можно наблюдать и в деятельности современных промышленных и сельскохозяйственных выставок и ярмарок. Сам их облик, экспозиция и реклама представляют собой эстетически наполненное художественное целое.

Современное общественное развитие требует включения различных видов искусств в сферу деятельности, общения и досуга людей. Все виды ис-

куств по-своему необходимы и каждый из них имеет большое значение в социальной практике.

Образный язык искусства доступен каждому человеку, к какой бы возрастной, социальной, культурной категории он ни относился, поэтому искусство играет важную роль в процессе формирования личности, ее приобщения к общечеловеческим ценностям; с другой стороны, потребность в образцах художественного творчества возрастает пропорционально уровню развития личности, повышая его. Таким образом, искусство – это явление культуры, без которого не может существовать человечество.

Тема 2. Истоки шоу-бизнеса

Понятие «шоу-бизнес» подразумевает создание определенного продукта в индустрии развлечений (развлекательные и игровые программы, теле- и радиопрограммы, концерты, шоу, клубные вечеринки, фестивали, конкурсы, показ мод, CD, видеокассеты, DVD, специализированные газеты, журналы, книги и т.д.), реализация которых должна быть прибыльной для производителя этой продукции. Процесс создания таких продуктов также сходен и имеет общую систему организации.

Шоу-бизнес нуждается в наличии ресурсного обеспечения, которое позволит грамотно и четко его обеспечить. К данным ресурсам можно отнести наличие капитала, материалов, технологий, информации, людей (человеческие ресурсы). Деятельность любой организации возможна лишь при наличии какого-либо капитала, впоследствии запускаемого в оборот. Так, организация, начинающая деятельность по воплощению какого-либо замысла, невозможна без денежных средств, которые необходимо вложить в оргтехнику, заработную плату, аренду помещения, рекламу, в разработку проекта, т.е. во все то, что способствует успешной деятельности. Кроме этого, нужно и время, чтобы выйти на рынок с определенным видом продукции. Это время, которое затрачивается на маркетинг, рекламу, промоушн, поиск финансирования.

Важной составляющей шоу-бизнеса является и наличие оборудования и различных технологий. Насыщение рынка оборудованием (звуковым, световым, студийным) приводит к конкуренции. Оборудование совершенствуется с каждым днем, и для того, чтобы фирма, специализирующаяся в данной области, могла быть лидером, необходимо его постоянно обновлять. Для привлечения капитала фирма может выпустить также акции своего предприятия, облигации, увеличив количество акционеров. С увеличением количества оборотов капитала уже невозможно осуществлять многие процессы, не имея специальных компьютерных программ. Многие фирмы привлекают к работе программистов, которые разрабатывают специальные программы, связанные с ее спецификой.

Техника, используемая в сфере шоу-бизнеса, совершенствуется с каждым днем и позволяет перспективно работать, улучшая качество продукта. Растут запросы потребителя, который при таком насыщенном рынке выбирает продукцию лучшего качества. Определенный процесс, решаемый посредством каких-либо методов использования оборудования для достижения какой-то поставленной цели, называется технологией. Технология влияет на эффективность производства продукта, на информацию, которую можно хранить, распределять, на услуги организации и введение продукта на рынок. Это материальная технология. Существует и нематериальная технология, т.е. налаженный процесс, схема постановки шоу, когда распределены все этапы деятельности как конвейер в производстве. Такие процессы могут быть многовариантными. Наиболее удобная технология действия вырабатывается на основе предыдущего опыта и анализа ситуации.

Талантливые исполнители, звезды – фасадная часть шоу-бизнеса. В кино, театре, цирке, музыке, при показе мод необходимо присутствие звезд, т.к. они являются основой для создания продукта (фильма, спектакля, шоу и т.д.).

Шоу-бизнес – это и система создания звезд. Понятие «звезда» возникло в эпоху кинематографа. Тогда актеры были безымянными, а зрители называли их «девушка с локонами» или «мужчина с печальными глазами». Постепенно их стали интересовать биография и имена артистов. Руководители кинокомпа-

ний стремились привлечь внимание публики, превращая актеров в звезд. Они становились кассовой приманкой для кинобизнеса. Если звезда участвует в шоу, модельном показе, кино, мюзикле, записи альбома, то в дальнейшем это является гарантией интереса публики, инвесторов и рекламодателей.

Развитие шоу-бизнеса в полной мере зависит от социального, финансового, экономического потенциала страны и правовой защиты. Главным механизмом, диктующим «правила игры» в шоу-бизнесе, является рынок. Иначе говоря, объект искусства выступает как товар; субъект, его воспринимающий, – как потребитель. Восприятие искусства превращается в товарно-денежный обмен, регулятором и стимулятором которого служит реклама.

В XX в. шоу-бизнес решительно потеснил более элитарные виды искусства. Создалась ситуация, когда даже «высокое» искусство вынуждено использовать опыт шоу-бизнеса. Вряд ли какое-либо явление культуры или художественное событие будет замечено общественностью и получит признание, если оно не обретет форму шоу.

Тема 3. Музыкальный бизнес

Популярная музыка – это музыка, легко воспринимаемая на слух, доступная по форме. Многие произведения классической музыки гораздо популярнее, чем произведения иных поп-коллективов, но если рассматривать популярную музыку как жанр, как особое течение в человеческой культуре, то фактическая популярность не будет определяющим фактором. Определяющим фактором является легкость для восприятия и в большинстве случаев – расчет на успех у массового слушателя. В основе всякой популярной музыки – народные песни и танцы. С древних времен в различных частях света музыкальное творчество постепенно разделялась на различные виды: простонародная музыка и музыка для знати, церковная или сакральная музыка, праздничные танцы и военные марши, свадебные, земледельческие, похоронные песни и т.д.

Популярная музыка сформировалась на основе, прежде всего, развлекательных жанров. Те песни, которые бродячие музыканты в Средние века ис-

полняли для увеселения публики на ярмарках, празднествах, всевозможные любовные куплеты и танцевальные мелодии можно считать ранними формами популярной музыки. Более серьезные жанры, такие как духовная музыка или всевозможные церемониальные сочинения, стали основой того, что теперь называется классической музыкой. С конца 18 века активно распространяется любительское музицирование и, как один из его главных инструментов, – фортепиано. Хорошие фортепиано стоили недешево, но продавались и недорогие невзыскательные образцы. Важно, что само музицирование стало очень популярным. В моду входят фортепианные пьесы, простые и сентиментальные, которые нетрудно было выучить любому желающему. Эти пьесы сдабривались различными нехитрыми, но эффектными музыкальными приемами, что делало их, на первый взгляд, изящными. Похожие приемы использует и современная популярная музыка.

С середины 19 века начинается активный рост индустрии популярной музыки и индустрии развлечений в целом. Нотные листки и сборники становятся все более доступными по цене, и быстро растет число мест, где можно было бы послушать популярную музыку. В первых десятилетиях 20 столетия Америка становится законодателем мод в популярной музыке. Рэгтайм, фокстрот, чарльстон, – эти танцы покоряют Европу, а мюзик-холл, вобрав в себя многие черты оперетты, дает жизнь новому популярному жанру – мюзиклу.

Большинству направлений популярной музыки 20 и начала 21 вв. мы обязаны Новому Свету. Этот бурно развивавшийся континент оказался невероятно богатым в музыкальном отношении – прежде всего за счет пестрого смешения множества народов и культур. Западноевропейская, средиземноморская, африканская, индейская культуры и даже культура юго-востока Азии соединялись и переплетались, образуя новые удивительные стили.

Латинская Америка дала миру танго, самбу, босса-нову, Карибский бассейн – калипсо, ска и регги, Северная Америка – блюз, рэгтайм, джаз, рок-н-ролл и т.д. У всех этих направлений была одна общая черта: они родились в «простонародье», бедных слоях общества, и высшие сословия первое время

смотрели на эту музыку с презрением, называя ее вульгарной, – привычное обвинение популярной музыки. Но спустя короткое время музыка простолюдинов и бедных кварталов покоряла буквально всех, сметая сословные границы.

Латиноамериканская популярная музыка основывалась на африканских и средиземноморских ритмах и была очень пестрой в своей мелодике: тут были элементы и французских баллад, и фольклора Пиренейского региона, и африканские, и индейские мелодические линии. В Латинской Америке потомки вывезенных из Африки рабов, местного индейского населения и европейских завоевателей часто смешивались между собой, образуя уникальный этнический сплав. В Северной Америке нравы были жестче, и рабовладельцы старались искоренить всякие африканские традиции в среде рабов. Но музыка выжила, хотя и заметно трансформировалась на американской земле.

Огромную роль для развития популярной музыки сыграло изобретение в конце 19 века граммофона. Теперь сотни тысяч людей получали возможность услышать знаменитых исполнителей, даже если эти исполнители никогда не доберутся с концертами до их города или отдаленного поселка. В 1910-х гг. был установлен стандарт двусторонней граммпластинки на 78 оборотов в минуту, а в конце 1940-х гг. появилась т.н. долгоиграющая пластинка на 33,3 оборота и т.н. «сорокапятка» – небольшой диск, рассчитанный на скорость 45 оборотов в минуту.

С момента изобретения звукового кино в конце 1920-х гг. появилась возможность использовать музыку в кино: создавать музыкальные фильмы или просто писать музыку для кинокартин.

Особую роль в развитии современной популярной музыки стало возникновение в начале 1980-х гг. ряда музыкальных телеканалов, таких, как VH-1 и MTV. Последний ориентируется исключительно на молодежную аудиторию. Собственно, музыкальное телевидение – главная движущая сила современной популярной музыки. Видеоклипы настойчиво рекламируют певца или группу.

В 1990-е гг. и в начале нового века очень успешно развивается и электронная музыка. Начавшись с техно, хаус и рейва, это десятилетие дало популярной музыке большое количество их разновидностей.

В начале 21 века в популярной музыке по-прежнему преобладают направления, рожденные афро- и латиноамериканцами.

Популярная музыка старается использовать любое яркое достижение музыкальной традиции разных народов, в поисках таких форм, которые могут заинтересовать массового слушателя.

Тема 4. Специалисты музыкального бизнеса

Начало XX века ознаменовано рождением мюзикла и кино, активным развитием фонографической промышленности. Производители материальных благ принялись осваивать новые формы искусства, значительно изменив в процессе суть и характер своей деятельности. Продюсеры и менеджеры, так же, как и другие представители производственной сферы, заняты созданием товара. Только в музыкальном бизнесе товаром становится песня, альбом и даже целое музыкальное направление.

Продюсер – человек, который инициирует и организует творческий процесс. Какой бы ни была его специализация, он реализует проект «с нуля». Продюсер – создатель, воплощающий собственные идеи или реализует идеи других. Он не только генерирует идеи, а должен еще хорошо владеть административно-управленческими навыками. Организуя производство продукта творчества, продюсер создает новую интеллектуальную собственность, соединяя воедино мастерство творцов различных специальностей, артистов, технического и вспомогательного персонала.

Музыкальный продюсер – это специалист, который работает в студии звукозаписи. Его основная задача – создать (произвести) продукт творчества, которым является песня или альбом. Продюсер осуществляет общее руководство и контролирует весь процесс создания музыки (фонограммы). Основное внимание он уделяет постановке sound (с англ. звучание) – индивидуального

звучания группы или исполнителя. Продюсер помогает музыкантам создать собственное оригинальное звучание, которое затем переносится на сцену и является визитной карточкой группы (артиста). Звучание гитары Брайана Мэя из «Queen» нельзя спутать с гитарой Джимми Пейджа из «LZ», а саунд «The Beatles» с саундом «The Animals» и т.д.

Менеджер имеет достаточно широкое поле деятельности, поскольку художественно-творческий продукт очень многообразен. Менеджер оказывает непосредственное влияние на формирование общественного мнения, оценочные суждения и вкусы публики, вовлекая ее в освоение, а возможно, в дальнейшем и созидание культурных ценностей. Поэтому он должен решать и задачи познавательного, практически-преобразующего, рекреационного характера.

Промоутер – специалист по организации концертов исполнителя (группы). В задачу промоутера входит приглашение исполнителя и решение организационных вопросов, связанных с его выступлением. Он заказывает концертную площадку и оплачивает ее аренду. Следит за проведением рекламной кампании, продажей билетов безопасностью. Промоутер контролирует весь процесс подготовки шоу.

Юристы в музыкальном бизнесе заняты консультированием и работой над контрактами. Юристы развились в одну из наиболее мощных групп в музыкальной индустрии, поскольку вовлечены во все сферы бизнеса и имеют больше времени для работы с клиентом, чем персональный менеджер.

Агент занят поиском работы исполнителю в сфере «живых» концертных выступлений. Музыкальные агенты продают работу артистов потенциальным покупателям. Они не участвуют в подготовке репертуара и записи альбома. Их сфера ограничена, хотя они чрезвычайно влиятельны. Вместе с персональным менеджером, агенты заказывают гастрольный тур.

Агент публицити специализируется в предоставлении и продвижении различных статей об исполнителе в СМИ. Некоторые из них заключают спонсорские и маркетинговые сделки.

Дистрибьютор является заказчиком готовых изделий – носителей звукозаписи, которые он распространяет через сеть магазинов покупателям. Задача дистрибьютора, используя свои коммерческие средства, найти покупателя на своей территории и убедить его купить товар. Он должен обеспечить поток информации розничным продавцам таким образом, чтобы они хотели заказать носители в количестве, способном удовлетворить покупателей и ожидаемый потребительский спрос.

Музыкальные издатели занимаются управлением авторскими правами. Они берут часть авторских прав в обмен на использование их в бизнесе. Это оформляется через контракт. Музыкальные издатели выдают лицензии на использование композиций и занимаются сбором авторских отчислений от имени автора. Это наиболее важный элемент деятельности издателя. Кроме этого, они выполняют различные административные функции, включающие передачу и регистрацию авторского права в соответствующих инстанциях.

Специалисты музыкальной индустрии работают в компаниях грамзаписи, обществах, агентствах, музыкальных издательствах и др. Они являются основной движущей силой музыкального бизнеса.

Тема 5. Разновидности продюсерской деятельности

Успех любого шоу-проекта зависит от его соответствия изменчивым вкусам зрителей, поэтому продюсер должен не только быть специалистом по инвестициям и рекламе, но и глубоко разбираться в массовой культуре, «чувствовать зрителя».

Продюсерская деятельность – это сложный многоуровневый процесс, направленный на достижение прибыли. Продюсер должен уметь предвидеть, рисковать, требовать, верить, распоряжаться, терпеть, считать, экономить, убеждать, вдохновлять, лавировать. Перед ним стоит задача не только организовать и решать текущие вопросы, но и вдохновлять весь коллектив на максимально эффективное выполнение всей работы по проекту. Он должен знать и вникать во все мелочи работы, во все, что происходит в творческом коллективе, чтобы

вовремя среагировать, понизить ущерб от срывов, уменьшить материальные издержки. И, конечно, разработав концепцию своего проекта, он отвечает за привлечение финансов и их использование. Для финансовой стабильности своей деятельности продюсеру нужно учитывать ее творческую, экономическую, управленческую и правовую специфику. Эта профессия, как и любая другая, требует определенного склада ума, соответствующих качеств.

Профессия продюсер появилась в Голливуде в 1910-х гг., когда кинематограф превратился в серьёзную индустрию. Кино – вид современного изобразительного искусства, изобретенный в конце XIX века и ставший популярным в XX веке. Продюсер – ключевая фигура в создании фильма. Он руководит всеми стадиями производства: именно продюсер находит и разрабатывает идею, определяет необходимый бюджет для ее воплощения, занимается поиском инвесторов, приглашает на работу сценариста, режиссёра, актёров, обеспечивает рекламу и продвижение фильма в прокате.

Современная индустрия кино по большей части наполнена коммерческими проектами, предполагающими окупаемость. Задача продюсера – ее обеспечить. Поэтому что касается роли человека на данной должности – она важная, если говорить об экономическом аспекте реализации проектов.

Телевидение – это вид искусства, который наиболее актуален в современном обществе. Оно способно расширить поле зрения своего зрителя, раскрыть его при помощи живых, видимых образов. Телевидение является неотъемлемой частью шоу-бизнеса, занимается производством телепродукта и продажей его рекламодателю.

В Европе преобладало общественное ТВ. В Америке развивалось, прежде всего, коммерческое ТВ. В дальнейшем сложилась комплексная система, в которой коммерческие станции существовали наряду с общественными. В настоящее время общественное вещание практически не отличается от коммерческого.

Своеобразное сочетание музыки и ТВ привело к появлению MTV. Основу музыкального ТВ составляют записи концертных выступлений и видеоклипы.

MTV начал вещание 1 августа 1981 г. Его открытию предшествовали длительные маркетинговые исследования, которые проводил программный директор канала Роберт Питтман, который руководил каналом до 1987 г.

Роль продюсера в сфере сценического творчества (организация концертной программы, создание музыкального спектакля и других театральных постановок) весьма значима и многогранна. Он обеспечивает реализацию творческих проектов финансово, организационно и технологически.

Значительные изменения в деятельности продюсера произошли в музыкальной индустрии. Огромная роль в творческом процессе создания фонограммы принадлежит музыкальному продюсеру. Производство (продюсирование) записи достаточно сложный процесс, который объединяет и творчество, и бизнес. Продюсер следит за тем, чтобы проект не вышел за рамки установленного бюджета, отвечает за коммерческий успех песни, альбома, а также активно включён в процесс звукозаписи. Его участие распространяется на каждый элемент этого процесса: сочинение, аранжировка, организация творческой работы, определение характера звучания, исходя из возможностей исполнителя, микширование. Продюсер должен иметь основательные знания в сфере электронно-компьютерных технологий и использовать их для создания индивидуальной звуковой атмосферы конкретного исполнителя. Он должен точно представлять, на какой потребительский рынок направлен его музыкальный продукт и, исходя из этого, добиваться соответствующего звучания.

Следует отметить, что современные функции продюсера отличаются от тех, что возлагались на него в начале эры звукозаписи. Тогда инженеры звукозаписи только фиксировали запись. Они объявляли название пьесы и оркестра в звукоприёмник, а затем включали машины, которые записывали музыку на валики.

С появлением пластики, более универсального средства распространения музыки, звукоинженеры по-прежнему не оказывали существенного влияния на процесс звукозаписи. Они стремились к тому, чтобы передать сценическую версию звучания композиции. Поэтому многое зависело от исполнительских

качеств артиста. Определяющим фактором их деятельности был выбор верного музыкального стиля и поиск коммерчески успешного исполнителя.

Ситуация изменилась лишь с внедрением новых технологий в процесс звукозаписи. Появление многодорожечных магнитофонов и студийных эффектов значительно увеличило роль продюсера. Многоканальная запись позволяет экспериментировать с новыми инструментами и голосами и даёт уникальную возможность на заключительной стадии работы объединить все части в единое целое. Практически, продюсер получает полную власть над звуковым материалом.

Во второй половине XX века продюсер не только определяет саунд группы или исполнителя, но и оказывает существенное влияние на формирование и развитие новых музыкальных направлений. Так, например, большая роль в становлении «The Beatles» принадлежит продюсеру Джорджу Мартину. Он обогатил гитарный саунд группы звучанием инструментов симфонического оркестра и помог реализовать музыкантам их авторский потенциал.

Технические новшества существенно изменили роль продюсера в индустрии звукозаписи. Из звукоинженера, который только фиксировал музыкальный материал, он превратился в полноправного участника творческого процесса. Современный музыкальный продюсер вовлечён во все стадии работы над проектом – от репертуара до создания продукта творчества. Его творческие идеи должны подкрепляться организаторскими способностями и знаниями современных технологий. Он ответствен за создание творческой атмосферы в студии, которая позволит музыкантам в полной мере реализовать свои способности. Его роль становится одной из главных в творческом процессе создания музыкального продукта.

Тема 6. Основные направления джаза

Джаз возник в Америке в результате синтеза многочисленных элементов переселенных музыкальных культур народов Европы, с одной стороны, и африканского фольклора – с другой. Эти культуры обладали принципиально разными качествами. Африканская музыка по природе своей импровизационна, она

характеризуется коллективной формой музицирования с сильно выраженной полиритмией, полиметрией и линейностью. Со своей стороны, европейская музыка внесла свой богатый вклад в будущий синтез: мелодические построения с ведущим голосом, ладовые мажор-минорные стандарты, гармонические возможности и многое другое.

Один из истоков джаза – рэгтайм. Его создавали образованные композиторы, знающие европейскую фортепианную технику, гармонию, а сами рэгтаймы издавались в нотах. Рэгтаймы писались в стиле фортепианной музыки прошлого столетия. В них есть все, что имело тогда значение: от музыки Шуберта, Шопена и, прежде всего, Листа до марша и польки. Но все в ритмическом и интенсивном изложении, присущем неграм.

Другим важным истоком джаза является блюз. Термин «Blues» связан с английским «blue devils» (печальный). В сущности, блюз оказывается аналогом баллад, завезенных переселенцами из Старого Света, но с характерными афроамериканскими чертами.

Джаз родился в Новом Орлеане. В этом городе к началу 19 века сложилась уникальная питательная среда для зачатия и рождения джаза. Новый Орлеан, расположенный на пересечении торговых путей, давно привлекал к себе внимание людей самых разных национальностей и сословий.

Именно в условиях этого не совсем обычного города сформировался ранний новоорлеанский стиль, примером которого может служить оркестр легендарного корнетиста Бадди Болдена.

Своё дальнейшее развитие джаз получил в Чикаго. «Город ветров» уже до этого манил к себе многих новоорлеанских музыкантов. Именно так началось их великое переселение в Чикаго. В результате первый джазовый стиль, называемый новоорлеанским, свой первый высокий взлет пережил в Чикаго. В 1916 г. в Чикаго собирается ядро будущего знаменитого белого ансамбля «Original Dixieland Jass-Band», который возглавил корнетист Ник Ла Рока. В 1917 г. этот ансамбль оказывается в Нью-Йорке и 26 февраля 1917 г. делает первую джазовую запись на фирме «Victor». Слово «диксиленд», входящее в название ан-

самбля Ла Рокка и других белых составов, становится условным обозначением ансамблей новоорлеанского, а затем и вообще традиционного джаза, состоящих из белых музыкантов.

В Чикаго в полную силу раскрылся талант Луи Армстронга, организовавшего свои знаменитые пластинки «Hot Five», «Hot Seven». Их успех одновременно обозначил образцы настоящего чикагского стиля традиционного джаза с закрепившейся ролью солиста высокого класса. Там же в 1920-е гг. пережил новое рождение традиционный блюз, породивший когорту выдающихся исполнителей. С тех пор блюз и джаз тесно связаны между собой.

Решающий вклад в развитие джаза внес Луи Армстронг. Исполнительское мастерство Армстронга оказало глубокое влияние на всех музыкантов его времени. Он нашел в новой музыке такие выразительные особенности, которые в конечном итоге привели к созданию нового музыкального жанра.

К началу 1930-х гг. американцы оказались в состоянии экономического кризиса. Этот кризис привел и к распаду большого числа джазовых ансамблей, как продолжающих традиционную линию (диксиленды, чикагское направление), так и многих оркестров раннеджазовой эпохи. На плаву остались преимущественно оркестры, играющие псевдоджазовую коммерческую танцевальную музыку. Известная в кругу негритянских джазменов музыка была вычищена, приглажена и подана под новым названием «свинг».

Одним из самых популярных стал оркестр "короля свинга" Бенни Гудмена, но широкая публика практически не знала, что достижения этого оркестра базировались на огромном опыте нескольких других бэндов, в основном афроамериканских.

Оркестр Дюка Эллингтона – один из ранних составов, прошедший в своей истории несколько стадий. Эллингтону удалось создать индивидуальное звучание, он использовал не только традиционно джазовые приемы, но и элементы оркестровки академической музыки, в частности, своеобразную звукопись музыкальных импрессионистов.

Новый стиль, возникший в качестве противопоставления коммерческому «свингу», разумеется, не появился из ниоткуда. Рождение бопа было подготовлено творчеством музыкантов эпохи свинга, наиболее близко подошедшими к границе стилей.

Боперы предложили намеренно усложненный язык импровизации, быстрые темпы, разрушение устоявшихся функциональных связей музыкантов ансамбля. Первые записи боперов приходятся только на 1944 г. В числе первых были Диззи Гиллеспи и Чарли Паркер.

Боповый взрыв к концу 40-х годов сменяется новым периодом, который даже по названию точно соответствовал принятой смене декораций. В сущности, стиль кул (прохладный) только формально соответствовал охлаждению музыкальной энергетике. На самом деле изменение активных выразительных средств перевело эту энергетику в новые формы, она перешла из состояния внешних эффектов в сущностные, глубинные составляющие.

В новой музыке внимание сконцентрировалось на поиске новых выразительных средств в сочетаниях тембров, баланса разных инструментов, характера фразировки, единства общего движения музыкальной фактуры.

В начале 1960-х гг. очередной виток развития джазовых стилей привел к появлению «свободного джаза». Free jazz совершил резкий поворот в сторону от всего основного пути развития джаза, от мейнстрима. Свободный джаз был радикальным отходом от предшествующих стилей, поскольку в этом стиле солист не обязан следовать в заданном направлении или строить форму в соответствие с известными канонами, он может идти в любом непредсказуемом русле.

Следующая волна развития авангардного джаза связана с различными творческими организациями, которые, начиная со второй половины 1960-х гг., оказывали поддержку молодым джазовым музыкантам.

Джаз в Европе в 1910-1920-е гг. развивался на основе творчества белых американских исполнителей. Они с успехом гастролировали в Европе и знакомили публику с новой музыкой. Музыканты-иммигранты распространили эти тенденции и на белорусскую сцену. Местом, где формировались многие джазо-

вые ансамбли, стал Белосток. В этот город осенью 1939 г. стекались беженцы из разных европейских стран. Среди них было много высококлассных музыкантов (композиторов, дирижёров, инструменталистов, певцов). Здесь был сформирован и ведущий джазовый коллектив – Государственный джаз-оркестр, который возглавил Эдди Рознер.

Осенью 1939 г. Рознер оказался в Белостоке. Его пригласил Юрий Бельзацкий, которому поручили подобрать музыкантов для джаз-оркестра. Официальная дата рождения оркестра – 1 января 1940 г. Первые концерты джаз-оркестра, которым уже руководил Эдди Рознер, состоялись в Минске в апреле 1940 г.

Выступления оркестра вызывают всеобщий интерес. Музыканты предложили публике звучание, которое практически отсутствовало на советской эстраде.

Джазовые традиции, заложенные Эдди Рознером в Государственном джаз-оркестре, нашли продолжение в деятельности оркестров Госцирка, Гостелерадио и, особенно, в Государственном концертном оркестре Беларуси под управлением Михаила Финберга, который постоянно стремится к поиску и открытию новых имён и вместе с музыкантами оркестра вносит значительный вклад в развитие белорусской эстрадной и джазовой музыки.

Тема 7. Основные направления рок-н-ролла и поп-музыки

Возникновение рок-н-ролла, при всей его революционности, является закономерным эволюционным этапом развития музыкальных традиций Америки, сформировавшихся в первой половине XX века. Истоками рок-н-ролла являются ритм-энд-блюз, буги-вуги, которые являются продолжением традиций блюза и разновидности музыки кантри, связанной с фольклором белых американцев.

Рок-н-ролл в достаточно короткий срок стал явлением массовой культуры.

Музыкальный фундамент рок-н-ролла – негритянский ритм-энд-блюз, который был уже достаточно сформирован к началу 1950-х гг. как самостоятельное явление. Помимо негритянских корней, рок-н-ролл был тесно связан с це-

лым рядом направлений музыки белых американцев. Параллельно с ритм-энд-блюзом развивалась музыка кантри.

Алан Фрид – диск-жокей радиостанции в Кливленде, получил разрешение на трансляцию специальной вечерней программы, с записями ритм-энд-блюза. В 1954 г. Алан Фрид был уже в Нью-Йорке, где расширяет свою деятельность по пропаганде рок-н-ролла до общенациональных масштабов.

Пионером белого рок-н-ролла по праву считается певец и гитарист Билл Хэйли. Он одним из первых начал исполнять негритянские хиты.

Затмил популярность Билла Хэйли талантливый самоучка Элвис Пресли. Он является одним из самых продаваемых артистов в истории музыки.

Рок-музыка в Англии развивалась неравномерно и неоднородно в разных частях страны. В Лондоне, который чаще посещали американские гастролеры, начал складываться так называемый «британский ритм-энд-блюз». Основные фигуры этого движения – певец и исполнитель блюза на губной гармонике Сирил Дэйвис и гитарист Алексис Корнер. В 1961 г. они успешно организуют собственный ансамбль «Blues Incorporated».

В Ливерпуле "выплавлялась" своя молодежная музыка на основе американского рокабилли, смешанного с остатками "скиффл" и традиционного джаза. Наиболее яркая группа ливерпульского бита – «The Beatles», в составе которой Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар. Их выступление по телевидению в октябре 1963 г. принесло группе колоссальный успех. Огромную роль в их творческой судьбе сыграли менеджер Брайан Эпстайн и талантливый продюсер Джордж Мартин. Именно он обогатил звучание «The Beatles» наличием в саунде группы струнных, медных и деревянных духовых инструментов, облагородив образ британской рок-музыки. Но главным достоинством «The Beatles» была сама их музыка – мелодичная, яркая, демократичная, позволившая ансамблю стать музыкальным явлением XX века. «The Beatles» были для 1960-х годов тем же, что Пресли для 1950-х.

К концу 1950-х гг. американский рок-н-ролл находился в глубоком кризисе, а в 1964 г. страну захлестнула «битломания». Однако появлялись группы,

продолжавшие традиции ритм-энд-блюза, объединявшие их с различными элементами музыкальной культуры. Из них нужно выделить две, достойно выдержавшие сравнение с «The Beatles» – «Beach Boys» и «Four Seasons».

В середине 1960-х гг. в США начало формироваться направление, названное "фолк-роком". Оно возникло на основе народной городской песенной культуры, представленной авторами-исполнителями и вокальными группами, аккомпанирующими себе на гитарах. Боб Дилан оказался ключевой фигурой в процессе формирования направления фолк-рок.

Во второй половине шестидесятых годов местом формирования новой молодежной культуры постепенно становится Калифорния. Здесь формируется особый вид молодежной идеологии – движение хиппи, пришедшее на смену битникам. В Сан-Франциско стягивались со всех концов США молодые люди, желавшие приобщиться к образу жизни "детей-цветов". Пионерами музыки такого рода стали группы "Grateful Dead" и "Jefferson Airplane", а направление получило название "эсид-роком".

Во второй половине 1960-х гг. появляется движение в сторону рок-н-ролла, которое начали такие гиганты джаза, как Майлз Дэйвис, Джо Завинул и др. В США в 1967-1968 гг. появились два ансамбля, принесшие с собой новый термин – «джаз-рок». Это были «Blood, Sweat and Tears» и «Chicago».

Перемены, происходившие в рок-н-ролле во второй половине 1960-х гг., подготовили публику к тяжёлому звучанию. Эти перемены во многом были связаны с изменением звучания электрогитары. Новые приёмы звукоизвлечения, тяжёлое звучание и напряжённый вокал способствовали появлению хард-рока – нового направления в рок-н-ролле. Его ведущими исполнителями стали британские группы «Led Zeppelin», «Deep Purple».

Постановки и киноверсии рок-опер способствуют выявлению новой тенденции, связанной с театрализацией рок-н-ролла. Появляется шок-рок, который рассчитан на то, чтобы поуготать публику. Один из самых известных его представителей – Элис Купер. Организация ярких и красочных представлений при-

водит к возникновению глэм-рока. Наиболее яркие его фигуры – Дэвид Боуи, Марк Болан и группа «Queen».

Характерной особенностью развития рок-н-ролла в 1980-е г. стало появление групп, которые стремились к ещё большему утяжелению звучания. Логическим завершением этого процесса стало появление стиля хэви-метал. Первой группой, которой удалось представить наиболее характерные образцы тяжёлого металлического звучания, была «Black Sabbath». Однако наиболее ярко идеи хэви-метал воплотили музыканты группы «Metallica».

Гранж развивался в рамках небольшой географической территории в американском Сиэтле. Там появились группы, использующие в своём саунде «грязные» и тяжёлые гитарные звуки, медленные темпы, диссонансные созвучия, наряду с социальными, депрессивными, гневными и апатичными текстами. Широкую известность гранжу приносит вторая волна групп этого направления, среди которых, безусловно, выделяется «Nirvana». Однако популярность гранжа была непродолжительной, и уже к середине 1990-х гг. он перестаёт быть господствующей тенденцией в альтернативном роке.

Начиная с конца 1950-х гг., развивается другая ветвь музыки американских негров – «соул». За этим направлением закрепились репутация поп-музыки, призванной для развлечения как черной, так и белой аудитории. Соул – продукт слияния ритм-энд-блюза и музыки «госпел». Одним из первых, кто осмелился соединить госпел с ритм-энд-блюзом, был Рэй Чарлз.

Начиная с 1967 г., в рамках музыки соул развивается самостоятельное направление, получившее название «фанк» (funk). Сам термин появился в музыкальной сфере еще в 1950-х гг. Наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк остается Джеймс Браун. Следуя требованиям времени, он сделал свою музыку более жесткой и ритмически острой. Одним из идеологов и пропагандистов фанка стал певец, композитор и продюсер Джордж Клинтон.

Диско как особый музыкальный и социокультурный феномен формируется в начале 1970-х гг., когда стали популярными дискотеки. Одним из важных

факторов, способствовавших перерастанию массовой танцевальной музыки в диско, было появление синтезаторов.

Диско-бизнес в Европе перерос уровень чисто музыкального бизнеса, включившись как составная часть в экономику ряда стран. Такие группы, как «ABBA», «Boney M» являются типичным продуктом, полученным в результате тщательного изучения и прогнозирования тенденций изменения спроса на развлекательную музыку. Евродиско оказало значительное влияние на дальнейшее развитие электронной музыки.

Музыка "реггей" зародилась на острове Ямайка. Ключевой фигурой в истории музыки реггей является Роберт Неста Марли, известный как Боб Марли. После выступлений в 1975 г. в Лос-Анджелесе Боб Марли был окончательно признан критиками «королем реггей».

Стиль хип-хоп (hip-hop) был создан ди-джеями. Начальный этап его развития охватывает период с 1970 по 1985 гг. Происхождение хип-хопа во многом связано с традицией ямайских ди-джеев рифмовать куплеты под инструментальное сопровождение в стиле реггей. В течение 1980-х гг. хип-хоп вышел за рамки Нью-Йорка и стал известен во всём мире. Он приобретал всё более сложные формы и становился заметным явлением музыкальной жизни многих странах. В 1990-е гг. широкое распространение получила одна из форм хип-хопа – гангста-рэп, который отличался от ранних направлений своей агрессивностью и цинизмом. В настоящее время хип-хоп продолжает развиваться и остаётся одним из ведущих музыкальных направлений.

Тема 8. Современный этап развития шоу-индустрии

Шоу-бизнес – это крупная и быстро развивающаяся сфера мировой экономики, приносящая многомиллиардные доходы. Привлекательность и прибыльность шоу-бизнеса в развитых странах мира обусловлены быстрым расширением сферы услуг в целом, растущими потребностями населения в услугах индустрии развлечений, стремительным развитием научно-технического прогресса и технологий, глобализацией рынков. Наряду с этими тенденциями на-

блюдается значительное увеличение конкуренции в сфере шоу-бизнеса, растущее значение системы взаимоотношений с потребителями, степени удовлетворения их потребностей.

Огромную роль в современной индустрии играет Интернет. Интернет – всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет образует глобальное информационное пространство, служит физической основой для систем протоколов передачи данных (самая распространённая система – WWW, «World Wide Web»).

Первый сервер ARPANET был установлен 2 сентября 1969 г. в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Компьютер Honeywell DP-516 имел 24 Кб оперативной памяти.

В 1984 г. была разработана система доменных имён (англ. Domain Name System, DNS). В том же 1984 г. у сети ARPANET появился серьёзный соперник: Национальный научный фонд США (NSF) основал обширную межуниверситетскую сеть NSFNet (англ. National Science Foundation Network), которая была составлена из более мелких сетей (включая известные тогда сети Usenet и Bitnet) и имела гораздо большую пропускную способность, чем ARPANET. К этой сети за год подключились около 10 тыс. компьютеров, звание «Интернет» начало плавно переходить к NSFNet.

В 1988 г. был разработан протокол Internet Relay Chat (IRC), благодаря чему в Интернете стало возможно общение в реальном времени (чат).

В 1990-е годы Интернет объединил в себе большинство существовавших тогда сетей. Объединение выглядело привлекательным благодаря отсутствию единого руководства, а также благодаря открытости технических стандартов Интернета, что делало сети независимыми от бизнеса и конкретных компаний. К 1997 году в Интернете насчитывалось уже около 10 млн. компьютеров, было зарегистрировано более 1 млн. доменных имён. Интернет стал очень популярным средством для обмена информацией.

В 1990-х гг. мировая музыкальная индустрия претерпела коренные изменения. Тенденция укрупнения бизнеса способствовала образованию концернов, которые поглотили независимые фирмы звукозаписи. В результате остались три концерна, которые контролируют 80-85% рынка, остальные 15-20% – удел мелких фирм.

Начало нового тысячелетия ознаменовалось кризисом звукоиндустрии, что в первую очередь отразилось на прибыльности гигантов этого бизнеса. Данная ситуация говорит о необходимости коренных изменений в механизме функционирования отрасли шоу-бизнеса, связанных, прежде всего, с инновационной и креативной деятельностью.

Креативные технологии и новаторская деятельность во многом определяют эффективность продюсерской деятельности, повышая шансы на успех того или иного проекта. Поэтому любое креативное решение или инновация разрабатываются и реализуются целенаправленно, что требует затрат сил, времени и средств.

Вклад Интернета в развитие современного общества сопоставим с влиянием, оказанным появлением первых средств массовой информации. Интернет является основой для развития информационного общества – характеристики, описывающей современный постиндустриальный этап развития человеческой цивилизации.

Число пользователей Интернета с каждым годом увеличивается, предоставляя большие возможности для прямого контакта с целевой аудиторией музыкальных проектов. Это касается как основной («первичной»), так и потенциальной и маргинальной («вторичная» и «третичная») целевых аудиторий.

Сегодня музыку можно сочинять и записывать, сидя у себя дома на ноутбуке, продавать ее в онлайн-магазинах и продвигать свои песни через MySpace, Twitter и другие социальные сети. Интернет изменяет ситуацию, обеспечивая выгоду продюсеру, артисту и потребителю за счет снижения затрат.

Страница в социальных сетях хорошо работает с аудиторией, но не с потенциальными партнерами по бизнесу (спонсорами, инвесторами и др.). Для

максимальной эффективности следует использовать возможности собственного сайта. Это позволяет более эффективно осуществлять кампанию по продвижению музыки (артиста, группы и т.д.) в Интернете. Для реализации этой задачи необходимо, чтобы были конкретно распределены обязанности по администрированию каждого интернет-ресурса исполнителя/группы. В случае с группой, занимающейся самоменеджментом, можно распределить обязанности среди членов коллектива: один ведет аккаунт на Facebook, второй – на Twitter, третий – на MySpace и четвертый – занимается собственным сайтом. Если среди друзей нет супер-мега-креативных дизайнеров, не нужно пытаться делать неповторимый по дизайну сайт. Станете звездой – тогда поклонники «накреативят» вам бесплатно.

Возможности, предоставляемые пользователям Интернета, практически неограничены – от тривиального общения и оперативного обмена информацией до совершения сделок, покупок разного объема и характера, удаленной работы, немислимой ранее (например, запись альбома четверьмя музыкантами, каждый из которых находится в разных частях света), и многих других возможностей.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Тематика семинарского занятия

(ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ)

Семинарское занятие 1

(2 часа)

Примерные темы рефератов

1. Сферы деятельности крупных кинокомпаний
2. Роль независимых кинокомпаний в истории кино
3. Современные тенденции развития кинорынка
4. Специфика работы музыкального телевидения
5. Истоки музыкального видеоклипа
6. Функции видеоклипа
7. Телевизионная реклама
8. Телевидение как часть шоу-бизнеса
9. Современные тенденции развития телерынка
10. Роль продюсера в создании рекламного ролика

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Вопросы для самоконтроля

Тема 1. Виды искусства

1. Специфика и социальные функции искусства
2. Разновидности искусства и их отличительные черты
3. Искусство как явление культуры
4. Роль искусства в современных условиях развития общества
5. Взаимодействие искусства и шоу-бизнеса

Тема 2. Истоки шоу-бизнеса

1. Организационная основа шоу-бизнеса
2. Основные составляющие шоу-бизнеса
3. Технологии создания продукта творчества
4. Схема создания звездных исполнителей
5. Популярная музыка как основа шоу-индустрии
6. Специфика работы музыкального телевидения
7. Влияние современных технологий на развитие шоу-бизнеса

Тема 3. Музыкальный бизнес

1. Какие изобретения в конце XIX в. изменили структуру музыкальной индустрии?
2. Когда появился первый звуковой фильм?
3. Являлись ли конкурентами радио и музыка?
4. Разновидности популярной музыки
5. Организационная структура крупных фирм грамзаписи
6. Независимые компании звукозаписи
7. Специфика работы музыкального телевидения

Тема 4. Специалисты музыкального бизнеса

1. Функции музыкального продюсера
2. Роль инженеров звукозаписи
3. Сфера деятельности агента
4. Роль юриста в музыкальном бизнесе
5. Функции менеджеров в музыкальной индустрии
6. Источники дохода музыкального издателя
7. Сфера музыкального маркетинга

Тема 5. Разновидности продюсерской деятельности

1. Особенности продюсерской деятельности
2. Роль продюсера в создании фильма
3. Функции театрального продюсера
4. Особенности деятельности продюсера на телевидении
5. Категории продюсеров в музыкальной индустрии
6. Роль продюсера в создании фонограммы
7. Современный статус музыкального продюсера

Тема 6. Основные направления джаза

1. Какие направления являются истоками джаза?
2. Когда и в каком городе появился джаз?
3. Кто является самым известным джазовым композитором?
4. Когда началась эра свинга
5. Где создавался боп?
6. Какое направление связывает М. Дэвиса и рок-н-ролл?
7. Когда и кем была записана первая пластинка фри-джаза?

Тема 7. Основные направления рок-н-ролла и поп-музыки

1. Какие музыкальные направления являются истоками рок-н-ролла?
2. Кто является основоположником британского ритм-энд-блюза?

3. Роль группы «The Beatles» в развитии рок-н-ролла
4. Какие американские группы стояли у истоков панка?
5. Какие направления объединила музыка соул?
6. Кто внёс решающий вклад в появление фанка?
7. В какие годы диско становится ведущим направлением в поп-музыке?
8. Какие направления предшествовали появлению реггей?
9. Современные тенденции развития рок-н-ролла

Тема 8. Современный этап развития шоу-индустрии

1. Музыкальная реклама
2. Разновидности музыкальных фестивалей
3. Этапы развития кино
4. Основные элементы киноиндустрии
5. Разновидности музыкальных фильмов
6. Музыкальное видео (видеоклип)
7. Современная индустрия техники в шоу-бизнесе

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине

«Введение в специальность» (1 семестр)

1. Виды искусства
2. Понятие «шоу-бизнес»
3. Понятие «музыкальный бизнес»
4. Сфера деятельности продюсера
5. Сфера деятельности звукоинженера и звукорежиссера
6. Сфера деятельности персонального менеджера
7. Сфера деятельности бизнес-менеджера
8. Сфера деятельности тур-менеджера
9. Сфера деятельности промоутера
10. Сфера деятельности маркетолога
11. Сфера деятельности дистрибутора

12. Сфера деятельности музыкального издателя
13. Сфера деятельности артистического агента
14. Сфера деятельности мерчендайзера
15. Сфера деятельности юриста
16. Становление и развитие джаза
17. Формирование рок-н-ролла
18. Рок-н-ролл и его связи с другими музыкальными жанрами
19. Английская рок-культура
20. Современный рок-н-ролл
21. Соул и фанк музыка
22. Танцевальная музыка диско
23. Хип-хоп культура
24. Разновидности музыкальных фестивалей
25. Современная электронная музыка

3.3. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Виды искусства	2	Изобразительное искусство	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
2	Истоки шоу-бизнеса	2	Бизнес в стиле шоу	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
3	Музыкальный бизнес	2	Компании звукозаписи	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
4	Специалисты музыкального бизнеса	2	Функции мерчендайзера	Работа с интернет-источниками	Первичное овладение знаниями
5	Разновидности продюсерской деятельности	2	Студии звукозаписи	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
6	Основные направления джаза	2	Авангардный джаз	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
7	Основные направления рок-н-ролла и поп-музыки	2	Панк-культура	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
8	Современный этап развития шоу-индустрии	2	Подготовка тематических докладов	Работа с интернет-источниками	Первичное овладение знаниями

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа

дисциплины «Введение в специальность»

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных зна-
ний имени А.М.Широкова

_____ А.Л.Капилов

_____ /
Регистрационный № УД- _____ /уч.

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Учебная программа учреждения высшего образования

по учебной дисциплине для специальности

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),

направлений специальности

1-17 03 01-01 Искусство эстрады (инструментальная музыка),

1-17 03 01-02 Искусство эстрады (компьютерная музыка),

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

2016 г.

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-17 03 01-2013 Искусство эстрады (по направлениям) и учебных планов по направлениям специальности 1-17 03 01-01 «Искусство эстрады (инструментальная музыка)», 1-17 03 01-02 «Искусство эстрады (компьютерная музыка)», 1-17 03 01-03 «Искусство эстрады (пение)»

СОСТАВИТЕЛЬ:

А. Г. Занько, доцент кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В. М. Глубоченко, профессор кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Государственного учреждения образования «Институт культуры Беларуси», кандидат педагогических наук

И. Г. Углик, доцент кафедры культурологи Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат исторических наук

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова» (протокол № 11 от 27.06.2016);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова» (протокол № 4 от 29.06.2016)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Введение в специальность» входит в цикл обязательных специальных дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций обучающихся по специальности «Искусство эстрады» и подготовку будущих специалистов к самостоятельной творческой деятельности.

Данная дисциплина, изучаемая в первый год обучения, предусматривает связь со следующими дисциплинами: «История искусства эстрады», «История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства», «Основы продюсерской деятельности», «Музыкальный менеджмент».

Цель дисциплины – подготовить студентов к объемному изучению специальных дисциплин, предусмотренных учебным планом.

Задачи дисциплины – изучение основных аспектов деятельности в сфере музыкального искусства.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

– знать

виды искусства;

функциональные обязанности специалистов музыкального бизнеса;

основные направления джаза, рок-н-ролла и поп-музыки;

– уметь

ориентироваться в многообразии жанров искусства;

определять основные черты различных видов искусства;

– иметь представление

об основных тенденциях развития музыкального бизнеса.

Учебная дисциплина рассчитана на 34 часа: 18 (4) часов аудиторных занятий, из них 16 (4) часов лекционных занятий, 2 часа - семинарские занятия. Курс предполагает 16 часов самостоятельной работы студента.

В ходе изложения учебной дисциплины широко используются диалогические формы обучения, применяются цифровые материалы, компьютерные тех-

нологии и творческие задания, направленные на личностный и образовательный рост студентов.

Форма отчетности – зачет.

Усвоение образовательной программы «Введение в специальность» обеспечивает формирование следующих групп компетенций:

Академические компетенции:

АК-2 Владение системным и сравнительным анализом.

АК-4 Умение работать самостоятельно.

Профессиональные компетенции:

ПК-23 Внедрять новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные книги.

ПК-25 Заниматься научно-исследовательской деятельностью в сфере истории искусства эстрады.

ПК-26 Владеть принципами и приемами сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведение научных исследований в сфере искусства эстрады.

ПК-27 Готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные сведения для научных исследований.

ПК-28 Пользоваться современными информационными ресурсами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Виды искусства

Искусство как одна из форм общественного сознания. Классификация и характеристика видов искусств.

Художественный образ как компонент произведения искусства.

Тема 2. Истоки шоу-бизнеса

Шоу-бизнес как объект обучения. Особенности развития, главные составляющие, профессиональный состав представителей сферы шоу-индустрии.

Влияние экономических и культурных факторов на функционирование шоу-бизнеса.

Тема 3. Музыкальный бизнес

Формирование популярной музыки на основе развлекательных жанров. Основные элементы музыкального бизнеса. Схема реализации музыкального проекта.

Современная индустрия техники в музыкальном бизнесе.

Тема 4. Специалисты музыкального бизнеса

Функции продюсера, звукорежиссера, инженеров звукозаписи. Типы менеджеров и их роль в профессиональной карьере исполнителя.

Действия промоутера и агенты по организации концертов. Функции дистрибутора, юриста, музыкального издателя.

Тема 5. Разновидности продюсерской деятельности

Понятие «продюсер». Виды деятельности (кинопродюсер, театральный продюсер, музыкальный продюсер, телевизионный продюсер).

Роль продюсера в индустрии звукозаписи.

Тема 6. Основные направления джаза

Истоки джаза. Традиционный джаз. Эра свинга. Новации бопа Авангардный джаз.

Развитие джаза в Беларуси.

Тема 7. Основные направления рок-н-ролла и поп-музыки

Рок-н-ролл как вид массовой культуры. Популярная музыка и бизнес. Американская и английская рок-культура. Разновидности поп-музыки.

Тема 8. Современный этап развития шоу-индустрии

Формирующее влияние телевидения и расширение музыкального рынка. Возрастающая роль рекламы в шоу-бизнесе. Музыка в мультимедиа.

Современное состояние и тенденции развития шоу-бизнеса.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

для дневной (заочной) формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		СРС	Форма контроля знаний
		Лекции	Семинарские занятия		
1	2	3	4	5	6
1-й семестр					
1	Виды искусства	2 (2)		2	
2	Истоки шоу-бизнеса	2		2	
3	Музыкальный бизнес	2		2	Письменный опрос
4	Специалисты музыкального бизнеса	2 (2)		2	
5	Разновидности продюсерской деятельности	2		2	Письменный опрос
6	Основные направления джаза	2		2	
7	Основные направления рок-н-ролла и поп-музыки	2		2	Письменный опрос
8	Современный этап развития шоу-индустрии	2	2	2	Зачет
	Всего	16 (4)	2	16	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.2. Основная литература

1. Бондаренко, В. В. История рок-музыки / В. В. Бондаренко, Ю. В. Дроздов. – Минск : Амалфея, 1997. – 175 с.
2. Бондаренко, В. В. Энциклопедия популярной музыки / В. В. Бондаренко, Ю. В. Дроздов. – Минск : Экономпресс, 2001. – 416 с.
3. Жданова, Е. И. Управление и экономика в шоу-бизнесе : учеб. пособие / Е. И. Жданова, С. В. Иванов, Н. В. Кротова. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 176 с.
4. Занько, А. Г. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учеб. пособие / А. Г. Занько. – Минск : Современные знания, 2008. – 172 с.
5. Коновалов, А. Маленькие секреты большого шоу-бизнеса / А. Коновалов. – СПб. : Питер, 2005. – 188 с.
6. Махлина, С. Взаимовлияние видов искусств / С. Махлина // Музыка XX века в контексте культуры : учеб. пособие для гуман. вузов / Санкт-Петерб. гос. акад. культуры; ред.-сост. Р.Н.Слонимская. - СПб. : Академия культуры, 1995. – С. 17-22.
7. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера : учеб. для вузов / под ред. Г. Л. Иванова, П. К. Огурчикова, В. И. Сидоренко. – М. : Юнити-Дана, 2003. – 719 с.

4.3. Дополнительная литература

8. Батра, Р. Рекламный менеджмент/ Р. Батра, Дж. Майерс, Д. Аакер. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2000. – 780 с.
9. Занько, А. Г. Движущая сила музыкального бизнеса / А. Г.Занько // Вести Института современных знаний, 2000. – № 4. – С. 80–83.

10. Занько, А. Г. Роль продюсера в индустрии звукозаписи (конец XIX – начало XXI века) / А. Г. Занько // Вести Института современных знаний, 2000. – № 2. – С. 21-24.
11. Климук, И. Я. Изучение музыки популярных жанров XX века: история молодежной субкультуры : метод. пособие / И. Я. Климук. – Могилев : изд-во МГУ, 2001. – 127 с.
12. Кэссон, Г. Н. Научные основы бизнеса / Г. Н. Кэссон. – Минск : Гавриленко В. Г., 1994. – 96 с.
13. Раззаков, Ф. И. Тайны шоу-бизнеса / Ф. И. Раззаков. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с.
14. Танкус, Ц. Экономические аспекты исполнительского искусства / Ц. Танкус // ART-менеджер: журнал для профессионалов. – М. : Холдинговая компания «Блиц-Информ», 2002. – № 1. – С. 7-12.
15. Шубина, И. Б. Организация досуга и шоу-программ: творческая лаборатория сценариста / И. Б. Шубина. – 2-е изд. – Ростов-н/Д : Феникс, 2004. – 350 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	4
1.1. Краткий курс лекций	4
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	28
2.1. Тематика семинарского занятия.....	28
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	29
3.1. Вопросы для самоконтроля.....	29
3.2. Примерный перечень вопросов к зачету	31
3.3. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов	33
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	34
4.1. Учебная программа.....	34
4.2. Основная литература	41
4.3. Дополнительная литература	41

Учебное электронное издание

Составитель
Занько Андрей Григорьевич

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

*Электронный учебно-методический комплекс
для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады
(по направлениям)*

[Электронный ресурс]

Редактор *И. П. Сергачева*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.01.2020.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,4 Мб

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
Свидетельство о регистрации издателя №1/29 от 19.08.2013
220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69.

ISBN 978-985-547-339-9

9 789855 473399