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

Факультет искусств
Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
Бычкова Н. В.
_____
30.01.2026 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
Кузьминич Т. В.
_____
19.02.2026 г.

ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ И ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА

Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальностям:
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
6-05-0215-10 Компьютерная музыка

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 факультета искусств
протокол № 4 от 19.02.2026 г.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

УДК 785(085)(075.8)

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра духовой музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 27.11.2025 г.);

Макарова Е. А., профессор кафедры менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент.

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению
кафедрой художественного творчества и продюсерства
(протокол № 6 от 30.01.2026 г.)

И90 **Занько, А. Г.** История популярной музыки и эстрадного театра : учеб.-метод. комплекс для обучающихся специальностям: 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка [Электронный ресурс] / Сост. Т. М. Краутер-Троянович. – Электрон. дан. (0,5 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2026. – 56 с.

Систем. требования (миним.): процессор с частотой 1 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 1 ГБ свободного места на жестком диске ; персональный компьютер под управлением ОС Microsoft® Windows® 7 и выше ; macOS® Leopard® и выше или мобильное устройство под управлением Android® 4.x и выше ; iOS® 9.x и выше ; Adobe Reader для соотв. ОС (или аналогичное приложение для чтения PDF-файлов).

Учебно-методический комплекс представляет собой совокупность учебно-методических материалов, способствующих эффективному формированию компетенций в рамках изучения дисциплины «История популярной музыки и эстрадного театра».

Для студентов вузов.

ISBN 978-985-547-560-7

Ó Институт современных знаний
имени А. М. Широкова, 2026

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Введение

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «История популярной музыки и эстрадного театра» (далее – ЭУМК) предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов в данной области и подготовки будущих специалистов к самостоятельной творческой деятельности.

В ЭУМК рассмотрены основные направления рок-н-ролла и поп-музыки, а также основные тенденции функционирования современной музыкальной культуры и театра. Особое внимание уделено исполнительской деятельности известных групп и солистов.

ЭУМК представляет собой совокупность учебно-методической и нормативной документации, средств контроля, а также прочих современных образовательных ресурсов, необходимых студентам для полноценного обучения.

Целью ЭУМК является формирование у студентов профессионального подхода к анализу современных тенденций развития эстрадного искусства, через изучение основных направлений популярной музыки.

ЭУМК по учебной дисциплине «История популярной музыки и эстрадного театра» включает четыре раздела: теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний, вспомогательный раздел.

Теоретический раздел ЭУМК содержит краткий курс лекций по учебной 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 семинарских занятий для студентов очной и заочной форм обучения. План каждого семинарского занятия включает примерные темы рефератов, подготовка которых позволит студентам освоить необходимый материал.

В разделе контроля знаний студентам предложены вопросы для самоконтроля, примерный перечень тем курсовых работ, а также требования к вы-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

полнению самостоятельной работы. Благодаря этим материалам студент имеет возможность самостоятельно проверить качество усвоенных знаний. В этом разделе также содержатся вопросы к зачету.

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

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Краткий курс лекций

Тема 1. Популярная музыка и 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. Таковым 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 разделялось 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 исполняли 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 широко распространяется любительское музицирование и 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 фортепьянные пьесы, простые и сентиментальные, которые не трудно было выучить любому желающему. Эти пьесы были густо украшены различными нехитрыми, но эффектными музыкальными приемами,

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

что делало их на первый взгляд крайне 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 рэгги, 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 проходило немного времени, и музыка простых людей 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 ис-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

коренить 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 в. 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 грампластинки на 78 оборотов в минуту, а в конце 1940-х гг. появилась т.н. долгоиграющая пластинка на 33,3 оборота и т.н. «сорокопятка» – 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. Особое значение для развития современной популярной музыки имело 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, хауси рэйва, это десятилетие дало популярной музыке большое количество их разновидностей.

В начале 21 в. в популярной музыке по-прежнему преобладают направления, рожденные афро- и латиноамериканцами. Имеют место также и азиатские мотивы. Популярная музыка старается использовать любое яркое достижение музыкальной традиции разных народов, в поисках таких форм, которые могут заинтересовать массового слушателя.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Тема 2. Рок-н-ролл как вид массовой культуры

Возникновение рок-н-ролла, при всей его революционности – закономерный эволюционный этап развития музыкальных традиций Америки,

сформировавшихся в первой половине XX века. Истоками рок-н-ролла являются ритм-энд-блюз, буги-вуги, которые стали продолжением традиций блюза и разновидности музыки кантри, связанной с фольклором белых американцев.

Рок-н-ролл зародился в Америке и в достаточно короткий срок стал явлением массовой культуры. Среда, как и у джаза, – негритянские гетто. В истории рок-н-ролла можно заметить периоды расцвета, взлета творческой активности, сопровождавшиеся формированием новых групп и направлений, а также периоды спада и застоя.

Музыкальный фундамент рок-н-ролла – негритянский ритм-энд-блюз, который был уже достаточно сформирован к началу 1950-х гг. как самостоятельное явление. Электрифицированные ансамбли нового блюзового направления получили название «ритм-энд-блюз». С активным распространением рок-н-ролла нашлись среди черных артистов и такие, кто захотел поскорее выйти за рамки негритянского гетто и завоевать белую аудиторию. Следует в связи с этим выделить три имени, характеризующие разные типы негритянских исполнителей: это Чак Бери, Фэтс Домино, Литтл Ричард.

Помимо негритянских корней, рок-н-ролл был тесно связан с целым рядом направлений музыки белых американцев. Параллельно с ритм-энд-блюзом развивалась музыка кантри. Самым ярким представителем кантри был певец и гитарист Джимми Роджерс, считающийся одним из «отцов» современного кантри. Позже в сфере кантри музыки стало заметным явление, названное «вестерн-свинг». Если «вестерн-свинг» был подвижной и легко меняющейся формой народной музыки, то стиль «блюграсс» представлял собой наиболее консервативное крыло «кантри», ориентированное на струнный состав и на фальцетную манеру пения.

Алан Фрид – диск-жокей радиостанции в Кливленде – получил разрешение на трансляцию специальной вечерней программы, с записями ритм-энд-блюза. Фрид придумал название для этой передачи «Moon Dog Rock and Roll Party». Следующим его шагом была организация в 1952 г. первых рок-концертов, где перед смешанной молодежной аудиторией выступали пока

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

только негритянские ансамбли. В 1954 г. Алан Фрид, 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. В 1953 г. он записывает сингл «Crazy Man Crazy», который попадает в общеамериканские чарты. Билл Хэйли признается первой звездой рок-н-ролла.

Затмил популярность Билла Хэйли талантливый самоучка Элвис Пресли. Первой песней Элвиса, выпущенной в 1954 г. фирмой «Sun», был популярный в 1940-е гг. блюз «That's All Right, Mama» (на обратной стороне пластинки – песня «Blue Moon of Kentucky» Билла Монро, представителя стиля «блюграсс»). Записав в 1956 г. песню «Heartbreak Hotel», он возглавил американские чарты, Пресли приобрел международную известность и остался Королем рок-н-ролла до самой смерти.

Элвис Пресли родился 8 января 1935 г. в городе Тьюпело. Учась в школе, был тихим и застенчивым подростком. С десяти лет он играл на гитаре и находился под влиянием мемфисского блюза и музыки госпел, которую слышал в церкви. Вокальная манера Пресли была сформирована под влиянием этих музыкальных направлений. Ему не составляло труда спеть открытым, хриплым или экстатичным звуком. Он с легкостью использовал приемы, характерные для негритянской манеры пения: крик, вопль, причитания. Его баритон охватывал более двух октав и прекрасно звучал как в нижнем, так и в верхнем регистре.

Способности Пресли, особенно владение негритянским звуком, помогли ему летом 1954 г. записать первый сингл. На одной стороне пластинки был записан блюз «That's All Right, Mama» в манере кантри, а на другой – кантри композиция «Blue Moon of Kentucky» в блюзовой манере. Продюсировал эти записи руководитель «Sun Records» Сэм Филлипс. В 1955 г. его менеджером становится Том Паркер, который начинает активно действовать. Он заключает контракт с крупной фирмой грамзаписи, а затем добивается участия Пресли в передачах национального телевидения. Успешные выступления на телевиде-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

нии, а также миллионные продажи сингла «Heartbreak Hotel» за короткое время приводят его к общенациональному успеху.

Концерты Элвиса проходят с неизменным успехом. Молодежной аудитории нравится его свободное и раскованное поведение. Такие откровенные движения, которые демонстрировал Пресли, не мог позволить себе ни один негритянский исполнитель. Он представлял не только новый тип музыки, он представлял и сексуальное освобождение. Его музыку называли «непристойной», как в свое время регтайм был «безнравственной» музыкой. Однако, несмотря на протесты общественности, рок-н-ролл демонстрирует свою необычайную притягательную силу. Ему удалось сломать многие барьеры, которые были установлены представителями старых традиций.

До начала службы в армии он активно выступает, записывается и снимается в кино. Возвратившись домой после службы в армии, в начале 1960-х гг., перед публикой предстает другой Пресли. Это уже не бунтарь, а добропорядочный христианин. По настоянию менеджера он прекращает концертную деятельность и сосредотачивается на съемках в кино и записях пластинок. Несмотря на то, что эти проекты принесли ему миллионы долларов, он уже не имел такого влияния на молодежь, как в середине 1950-х гг. Его место заняли британские музыканты и, прежде всего, «TheBeatles».

В 1968 г. Пресли возвращается к концертной деятельности. Ему удается вернуть внимание публики. Пластинки Пресли расходятся золотыми и платиновыми тиражами. На его концерты собираются десятки тысяч поклонников. А его концерт в январе 1973 г. «Aloha from Hawaii», который передавался через спутник, смогли увидеть сотни миллионов зрителей во всем мире.

Элвис Пресли является одним из самых продаваемых артистов в истории музыки. Спустя десятилетия его записи пользуются успехом и доказывают коммерческую состоятельность. Исполнительская манера Пресли была основана на сочетании элементов музыки кантри, госпел и блюза. При этом его уникальный голос не только органично объединял различные стили. Пресли одинаково успешно исполнял баллады, блюзы, композиции в стиле кантри, госпел,

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

а также джазовые стандарты. Он пошел по пути Армстронга, который первым отказался от консервативной манеры пения.

Тема 3. Британский блюз-рок

Кантри музыка – своеобразное изменение британской фольклорной музыки в новой американской среде. В основе кантри – англо-кельтский фольклор. К середине 20 века, по сути, была сформирована единая музыкальная система, объединившая обе стороны Атлантики.

В Англии, где тогда не было такой расово-культурной разобщенности, какая существовала в США, все виды популярной американской музыки принимались независимо от того, кто ее исполнял – белые или черные. Так, несмотря на определенные попытки сдерживания со стороны английских властей и общественности, ритм-энд-блюз и рок-н-ролл начали постепенно проникать в Великобританию по разным каналам.

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 организуют собственный ансамбль «Blues Incorporated» при первом постоянно действующем ритм-энд-блюзовом клубе «Ealing Blues Club». Постоянными посетителями клуба стали многие молодые музыканты, тянувшиеся к ритм-энд-блюзу. Нередко они выступали там с «Blues Incorporated». Среди них были Пол Джонс, а также будущие участники группы «Rolling Stones» Мик Джагер и Брайен Джонс. Вскоре в Лондоне возникает целая сеть групп, взаимосвязанных на основе блюза, но уже в его новом виде – blues-rock. Это, прежде всего, «Rolling Stones» во главе с Миком Джаггером, «Yardbirds» (где попеременно играли выдающиеся гитаристы Эрик Клэптон, Джефф Бэк или Джимми Пейдж), «Bleuesbreakers» (с гитаристами Джоном Майэлом и Эриком Клэптоном). Своеобразным пиком развития английского блюз-рока стало образование в июле 1966 года группы

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

«Cream», составленной из звезд этого течения: Эрика Клэптона, Джека Брюса и Джинджера Бейкера.

Группа состояла из музыкантов, считавшихся лучшими исполнителями («сливками») британской рок-сцены. До «Cream» они работали в разных ансамблях, но их объединяло желание создать свой проект, который позволил бы им вырваться за пределы стандартного ритм-энд-блюза и добиться большей импровизационной свободы. При формировании группы Клэптон не знал, что между Бейкером и Брюсом сложные отношения. Однако они оказались способными на время забыть о них.

После успешных концертных выступлений, в 1966 г. группа выпустила дебютный альбом «Fresh Cream». Он состоял из оригинальных композиций Брюса и Бейкера и кавер-версий блюзовых стандартов. Саунд альбома был близок к традиционному ритм-энд-блюзу. Следующий альбом группы «Disraeli Gears» (1967 г.), стилистически отличался от первого диска. Музыканты объединили блюз-роковое звучание с элементами психоделического саунда. На этом альбоме была записана одна из самых известных композиций группы «Sunshine Of Your Love». Концертные выступления группы, в этот период, проходят с неизменным успехом. Их отличительной особенностью становятся продолжительные и талантливые импровизации Клэптона. В 1968 г. выходит двойной альбом «Wheels Of Fire». Он включал концертные и студийные записи. Одна из самых известных композиций альбома «White Room» близка по стилю к арт-року. Этот альбом стал самым успешным для «Cream».

Однако на фоне этого успеха, неожиданно для многих, группа объявляет о самороспуске. Напряженный гастрольный график, постоянные конфликты между Брюсом и Бейкером, отсутствие лидера, различные музыкальные взгляды и амбиции дали о себе знать. После распада, трио собралось вместе четверть века спустя. На церемонии введения «Cream» в Зал славы рок-н-ролла, они исполнили несколько известных композиций. В 2005 г. музыканты воссоединились только для проведения нескольких концертов в Лондоне и Нью-Йорке.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Группа «Cream» просуществовала чуть более двух лет, однако оказала существенное влияние на дальнейшее развитие рок-н-ролла. Их тяжелый блюз, фактически привел к появлению хард-рока. Они постоянно экспериментировали и смогли продемонстрировать преимущества синтеза джаза, блюза и рок-н-ролла.

Тем временем в Ливерпуле «выплавлялась» своя молодежная музыка на основе американского рокабилли, смешанного с остатками «скиффл» и традиционного джаза. Наиболее яркая группа ливерпульского бита – «TheBeatles» в составе: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. 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 «TheBeatles» наличием в саунде группы струнных, медных и деревянных духовых инструментов, облагородив образ британской рок-музыки. Но главным достоинством «TheBeatles» была сама их музыка – мелодичная, яркая, демократичная, позволившая ансамблю стать музыкальным явлением XX века. «TheBeatles» были для 1960-х годов тем же, что Пресли для 1950-х.

Тема 4. Рок-культура 1960-х гг.

К концу 1950-х гг. американский рок-н-ролл находился в глубоком кризисе, а в 1964 г. страну захлестнула «битломания». В эти годы британские группы вернули рок-н-ролл на родину в сильно измененном виде. «Британское вторжение» было напоминанием о золотых временах второй половины 1950-х гг. Вслед за «TheBeatles» в 1965 г. по накатанному пути «вторжения» пошли другие британские группы.

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

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

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 формировании направления фолк-рок. До 1964 г. Дилан оставался типичным представителем левого крыла фолка, этаким сердитым критиканом. Особенно ярко он заявил о себе как бард на Монтерейском фестивале в 1963 г. Но его диск – «Another Side of Bob Dylan» – продемонстрировал очевидный поворот певца в сторону фолк-рока.

Во второй половине 1960-х годов отчетливо проявилась тенденция взаимного влияния друг на друга английских и американских музыкантов. Они обменивались песнями, вместе выступали, внимательно следили за новыми альбомами и музыкальными идеями. В этом отношении интересна судьба одного из самых влиятельных гитаристов рок-н-ролла, темнокожего левши, Джими Хендрикса. Он родился в Сиэтле 27 ноября 1942 г. В юном возрасте увлекся музыкой. Не зная нотной грамоты, самостоятельно освоил акустическую гитару, которую купил ему отец. В дальнейшем переходит на электрогитару и работает в ансамблях, исполнявших ритм-энд-блюз, соул и рок-н-ролл. Он выступал со многими известными исполнителями, в том числе и с Литтлом Ричардом. Однако они не позволяли ему развиваться как солисту. Хендрикс постоянно совершенствовал свою исполнительскую технику и интересовался новыми гитарными новшествами. Когда он познакомился с новой педалью эффектов «wah-wah», то в совершенстве овладел искусством стенающих и квакающих звуков. Впоследствии этот эффект стал неотъемлемым элементом его саунда.

К середине 1960-х гг. Джими Хендрикс уже был виртуозным исполнителем, великолепно владеющим гитарой и при этом неизвестным широкой аудитории. У него была собственная группа и постоянная работа в одном из клубов Нью-Йорка. Там впервые его услышал Чез Чендлер, бас-гитарист группы «The Animals». Он был поражен его игрой и убедил Хендрикса переехать в Лондон и начать сольную карьеру. Чендлер стал менеджером Хендрикса и по-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЭ

мог ему собрать новую группу. В 1966 г. они записывают дебютный сингл «Hey Joe», который попадает в британские чарты. В следующем году выходит альбом «Are You Experienced?», высоко оцененный критиками и музыкантами. Группа с успехом выступает в лондонских клубах и на престижных концертных площадках. Джими проявляет себя не только как виртуозный музыкант, но и как великолепный шоумен. Он выступает в ярких экстравагантных костюмах, играет на гитаре локтями, зубами, забрасывает ее за спину и в конце номера поджигает. Броский имидж, необычные трюки, неожиданное, для того времени, звучание гитары и добротный музыкальный материал приносят Хендриксу признание и успех в Англии.

Следующий шаг в развитии карьеры связан с его участием в фестивале в Монтерее. Яркое и эксцентричное выступление делает Хедрикса знаменитым и в Америке. В дальнейшем группа много гастролирует и записывает студийные альбомы. Эти альбомы стали более электронными по своему звучанию и включали блюзовые композиции с элементами джаз-рока и психоделии. Постепенно его выступления становятся менее экстравагантными. Он сосредотачивается исключительно на музыке и много экспериментирует в своей собственной студии звукозаписи. При этом он явно теряет чувство меры, делая огромное количество дублей, для достижения необходимого звучания. В августе 1969 г. он с успехом выступает на фестивале в Вудстоке.

Умер Джими Хендрикс 18 сентября 1970 г.

Дж. Хендрикс (1942–1970), так же как и Чарли Крисчен, очень многого добился за короткий промежуток времени. За четыре года он проделал путь от неизвестного музыканта до исполнителя, который определил звучание рок-гитары и утвердил ее высокий статус в рок-н-ролле. Он играл так, как никто до него не играл. Музыкант создал свой уникальный стиль, расширил возможности инструмента и оказал огромное влияние на своих последователей.

Во второй половине 1960-х гг. местом формирования новой молодежной культуры постепенно становится Калифорния. Если музыкальная жизнь Лос-Анджелеса была вполне лояльной по отношению к истэблишменту и несла на

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

себе скорее опечаток массовой культуры, то Сан-Франциско стал средоточием несколько иных творческих и социальных устремлений. 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 стало называться «эсид-роком».

Во второй половине 1960-х гг. появляются «гаражные» группы, прототипы панков. Также, в эти годы движение в сторону рок-н-ролла начали такие гиганты джаза, как Майлз Дэйвис, Джо Завинул, Хэрби Хэнкок, Чик Кориа. В США в 1967–1968 гг. появились два ансамбля, принесшие с собой новый термин – «джаз-рок». Это были «Blood, Sweat and Tears» и «Chicago». Первый состоял, скорее, из молодых джазменов, принявших ритмику, песенную традицию и общую эстетику рок-культуры. Второй был больше похож на рок-группу, добавившую секцию из трех духовых инструментов – трубы, саксофона и тромбона. «Chicago» и «Blood, Sweat and Tears» завоевали джаз-року огромную молодежную аудиторию.

Значительное влияние на британскую сцену рок-н-ролла оказал ритм-энд-блюз, который развивался в Англии вне расовых предрассудков. Ритм-энд-блюз прижился не только в столице, но и в провинциальных городах. В одном из таких городов, в Ливерпуле, появилась группа «TheBeatles», которая оставила глубокий след в истории рок-н-ролла. В начале карьеры музыканты группы впитывали многие стили, которые пришли из Америки: кантри, соул, ритм-энд-блюз, регтайм, ранний рок-н-ролл. Возникновение группы связано с массовым увлечением скиффлом. В 1956 г. Джон Леннон сформировал скиффл-группу. Вскоре к нему присоединились Пол Маккартни и Джордж Харрисон. В 1960 г. они становятся «TheBeatles» и отправляются в свой первый гастрольный тур по Шотландии. Возвратившись в Ливерпуль, группа получает приглашение поработать в Гамбурге. На протяжении трех лет, в течение нескольких месяцев, они играют в клубах города. Напряженная работа помогла им расширить репертуар,

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

стать сыгранной и опытной группой. В 1961 г. в Германии «TheBeatles» сделали первую студийную запись, выступив в роли аккомпанирующей группы.

В Ливерпуле они регулярно выступают на сцене клуба «Cavern». Там их впервые увидел Брайан Эпстайн. Вскоре состоялось заключение контракта, в соответствии с которым он принимал на себя обязанности менеджера группы. В 1962 г. ему удается заключить контракт с фирмой звукозаписи на запись нескольких синглов. В отличие от других руководителей фирм, которые отказывали музыкантам, интерес к группе проявил продюсер Джордж Мартин. Его проницательность оказалась определяющей в карьере «TheBeatles». К началу работы над первым синглом формируется классический состав группы: Джон Леннон (ритм-гитара), Пол Маккартни (бас-гитара), Джордж Харрисон (соло-гитара) и Ринго Старр (ударные). Первый сингл группы, который вышел осенью 1962 г., сразу попадает в британскую двадцатку. Однако это был только первый шаг к успеху. Последующие синглы и альбомы, вышедшие в 1963 г., находятся уже на вершине чартов. В этих альбомах еще звучат песни американских авторов, однако большинство композиций являются авторскими работами Леннона и Маккартни. Это были свежие, оригинальные работы, в которых уже трудно найти заимствованные элементы. Им удалось совершить быстрый переход от подражательства к оригинальным композициям.

«TheBeatles» кардинально меняют ситуацию не только на английском, но и на американском рынке. Если в начале 1963 г. в британских чартах преобладали американские исполнители, то уже через год – английские. После успешных выступлений группы на телевидении и в престижных концертных залах в Англии возникает битломания, которая в 1964 г. перекидывается в Америку. Синглы и альбомы «TheBeatles» занимают верхние строчки американских чартов. Группа прилетает на гастроли в Америку. Их выступления проходят с большим успехом. Они стали первыми английскими музыкантами, которым удалось так ярко заявить о себе на родине рок-н-ролла. Благодаря успешным гастролям в Европе, Австралии и Юго-Восточной Азии битломания охватила весь мир.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

В середине 1960-х гг. группа не только активно гастролирует, снимается в фильмах, но и записывает новые альбомы. Однако такой насыщенный график работы приводит к тому, что летом 1966 г. «TheBeatles» прекращает концертные выступления и концентрируется на студийной работе. Музыканты усложняют композиции, расширяют тематику песен, вводят нехарактерные для рок-н-ролла инструменты (струнные, медные духовые инструменты, ситар, меллотрон и другие), экспериментируют со звуком. При этом их идеи опережают технологические возможности студии.

К концу 1960-х гг. обстановка в группе становится сложной. Исчезает атмосфера коллективного творчества и в 1970 г. группа распадается.

Андеграунд, как тип культуры или образ жизни, существовал с незапамятных времен. Рок-андеграунд способствовал дальнейшему развитию рок-культуры, объединив в себе наиболее талантливую, непримиримую, и остро чувствующую все новое часть молодежи. Лондонский андеграунд начался в 1966 г., с появлением элитарных клубов. В клубах проводятся хэппенинги, в которых принимают участие поэты, актеры, используются многочисленные средства создания психоделической ситуации. «Pink Floyd» стала центральной группой андеграунда, постоянно выступая в клубе «UFO».

Век андеграунда был недолгим, круг участников достаточно узким, все затихло после1968 г. Но в музыкальном отношении американский и особенно лондонский андеграунд оказал огромное влияние на дальнейшее развитие рок-музыки. Он породил «прогрессив-рок».

Появление концептуальных альбомов и синтез рока с классической музыкой (арт-рок), наряду с выдвижением рок-музыканта как «композитора» принесло много любопытного. Группа «Emerson, Lake & Palmer» выпустила диск «Картинки с выставки» Мусоргского. Опыты по слиянию рока с классикой, используя симфонические оркестры, продолжили «Deep Purple», «Pink Floyd». Чаще эти попытки оказывались вымученными и неудачными.

Перемены, происходившие в рок-н-ролле во второй половине 1960-х гг., подготовили публику к тяжелому звучанию. Эти перемены во многом были

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

связаны с изменением звучания электрогитары. Новые приемы звукоизвлечения, тяжелое звучание и напряженный вокал, способствовали появлению хард-рока – нового направления в рок-н-ролле. Его ведущими исполнителями стали британские группы «Led Zeppelin», «DeepPurple».

Хард-роковую эру открыла группа «Led Zeppelin», с выходом в октябре 1969 г. их второго альбома «Led Zeppelin II». Хард-роковые идеи нашли продолжение в четвертом альбоме «Led Zeppelin IV» (1971 г.). «Stairway To Heaven» из этого альбома, является одной из самых известных композиций группы. В ней органично сочетаются элементы тяжелого и акустического звучания.

Состав группы «DeepPurple» находится в состоянии постоянных изменений. Хард-роковые альбомы группы, записанные в начале 1970-х гг., предопределили дальнейшее развитие тяжелого рока и оказали доминирующее влияние на новые поколения молодых рок-исполнителей.

Возникновение жанра рок-оперы можно, в большей степени, отнести к активности композиторов академической среды, чем рок-музыкантов. Появление опер «Hair», «Tommy» группы «TheWho», «Godspell» и других сыграло важную роль в повышении слушательской культуры молодежной рок-аудитории. Тиражирование записей рок-опер на пластинках и, особенно, выход в свет их киноверсий имело колоссальное воздействие на молодежь начала 1970-х гг. А вот появление оперы «Иисус Христос – Сверхзвезда» произвело переворот в душах миллионов молодых людей, а вслед за ними и представителей старшего поколения во всем мире.

Тема 5. Рок-н-ролл 1970–1980-х гг.

Начало 1970-х гг. ознаменовано постепенным падением интереса к серьезной рок-музыке, а также началом возврата стандартов поп-культуры. Новое поколений тинэйджеров стало диктовать рынку свои требования, не выходящие за рамки развлекательной музыки. Нельзя не обратить внимания на тот вид поп-культуры, который возник в 1970-е гг. как массовое зрелище, построенное

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

на синтезе театрально-циркового шоу и рок-музыки. Этот вид искусства получил такие названия, как, глиттер-рок, шок-рок, глэм-рок. Тетрализованные рок-шоу раскинули сети на самого широкого потребителя, исходя из чисто коммерческих соображений. Исполнители меняют непритязательный имидж хиппи на разноцветные костюмы и пышные прически. Яркий сценический имидж, отказ от социальных тем и сложного экспериментального музыкального материала, становятся отличительными особенностями глэм-рока.

Фестиваль 1969 г. в Вудстоке, кроме всего прочего, выявил тенденцию становления мягкой, красивой и позитивной по своему содержанию рок-музыки, отличающейся от жестких направлений. Эта линия была представлена не столько группами, сколько авторами-исполнителями и получила название софт-рок.

В рамках прогрессив-рока наметилась тенденция взаимодействия рок-н-ролла с другими видами музыкальной культуры: джазом, оперой, авангардной, классической музыкой. Особый интерес у исполнителей рок-н-ролла и джазовых музыкантов вызвала идея синтеза джаза и рока. Это привело к появлению работ, которые объединяли элементы разных направлений. В дальнейшем это привело к возникновению фьюжн. Это направление объединило в себе не только элементы джаза, рока, но и латиноамериканской, камерной, классической музыки, соул, фанка и др.

В богатые на события 1960-е гг., зарождаются первые ростки панк-рока. Панки отвергают идеи хиппи и политический идеализм. Их тексты пропитаны нигилизмом, социальным и политическим протестом, они откровенные и конфронтационные. Группы панк-рока сознательно предложили публике примитивизм, который резко контрастировал с показной музыкальностью многих известных рок-групп других направлений.

Прототипами панк-рока были английские и американские группы: «The Kinks», «The Velvet Underground», «MC5», «The Stooges». Развитие панка в 1970-е гг. связано с нью-йоркским клубом «CBGB». В этом клубе выступали группы («New York Dolls», «Ramones», «Television»), которые предлагали раз-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

личные варианты развития панк-рока. Менеджером «New York Dolls», непродолжительный период, был англичанин Малколм Макларен. Вдохновленный новыми идеями, он возвращается в Лондон, где делает свой магазин центром панк-моды. Для продвижения своих идей Макларен создает группу «Sex Pistols», которой суждено было стать наиболее ярким воплощением субкультуры панка Панк был всеобщим культурным восстанием. Его идеи быстро распространились из Англии в другие страны.

Широкое распространение панка привело к появлению в конце 1970-х гг. второй волны этого движения. Панк расслаивается на разнообразные стили, одни из которых (Post-punk, Pop-punk) получают широкую популярность, другие (Hardcore, Anarcho-punk) остаются на андеграундной сцене.

Постановки и киноверсии рок-опер способствуют выявлению новой тенденции, связанной с театрализацией рок-н-ролла. Публика хочет больше видеть музыку, чем слушать ее. Она нуждается в шоу, и музыканты предлагают ей увлекательное зрелище. Эксплуатируются запретные ранее темы, взятые из сценариев фильмов-ужасов. Появляется шок-рок, который рассчитан на то, чтобы попугать публику. Один из самых известных его представителей – Элис Купер. Организация ярких и красочных представлений приводит к возникновению глэм-рока. Исполнители меняют непритязательный имидж хиппи на разноцветные костюмы и пышные прически. Яркий сценический имидж, отказ от социальных тем и сложного экспериментального музыкального материала, становятся отличительными особенностями глэм-рока. Наиболее яркие его фигуры – Дэвид Боуи, Марк Болан и группа «Queen».

Группа «Queen» была сформирована в 1971 г. В ее состав вошли Брайан Мэй, Роджер Тейлор, Фреди Меркьюри и Джон Дикон. Первые два альбома группы были записаны под влиянием прогрессив-рока и тяжелой музыки. Они исполняли длинные композиции, использовали сложные гармонии и аранжировки. Однако успех приходит к ним только тогда, когда они переориентировались на исполнение разнообразных музыкальных стилей в рамках одного альбома. Так в их следующем альбоме «Sheer Heart Attack» (1974 г.), звучат балла-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

ды, хард-роковые композиции, регтайм, мюзик-холльные темы. Эта тенденция сохранилась и в альбоме «A Night at the Opera» (1975 г.). Композиция «Bohemian Rhapsody» из этого альбома приносит группе всемирную известность. Далее – съемка видеоклипа, который является одним из первых примеров целенаправленного объединения музыки и изображения, – для дальнейшего продвижения альбома на рынок. Для записи «The Prophet's Song», другой композиции из этого альбома, использован прием многократного наложения вокальной партии. Ее средняя часть – acappella в исполнении Меркьюри. Эти работы свидетельствуют о том, что группа не теряет связи со своими музыкальными истоками, в частности, с прогрессив-роком. Не забывают музыканты и о хард-роке. В этом направлении записан альбом «News of the World» (1977 г.), который содержит два супер-хита группы «We Will Rock You» и «We Are The Champions».

В дальнейшем они продолжают записывать альбомы, основанные на сочетании различных музыкальных стилей: диско, фанка, поп-рока, кантри, госпел, соул и других. К началу 1980-х гг. их альбомы продаются многомиллионными тиражами, а на концертные выступления приходят сотни тысяч человек. Использование различных театральных элементов, мощных звуковых систем, разнообразной пиротехники и визуальных эффектов позволяют превратить их шоу в яркое и незабываемое зрелище. В центре внимания – Фредди Меркьюри, который демонстрирует талант великолепного шоумена. Облаченный в экстравагантные костюмы, он погружает себя в эпицентр зрительских симпатий и получает вдохновение от их эмоций. Выступление на стадионе Уэмбли, летом 1985 г. в рамках благотворительного концерта «Live Aid», демонстрируют высокий уровень сценического мастерства «Queen», достигшего вершины.

Группа «Queen» не ограничивалась рамками только этого направления и использовала разнообразный музыкальный материал.

В конце 1970-х гг. происходит обесценивание идеалов панк-музыки. Группы отказываются от подчеркнутого дилетантизма и переходят в систему поп-бизнеса. Это приводит их к профессионализации, популярности, что спо-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

собствует возникновению нового многообразного явления – «новая волна», которая имела ряд течений. Одним из важнейших факторов возникновения новой волны стали достижения научно-технического прогресса. В противовес нарочито антипрофессиональной концепции панков, в музыке наметился поворот к высокотехнологичной и достаточно концептуальной музыке. Часть групп, наиболее успешно пробившихся в чарты, и продолжавших развивать самые доступные формы электронной рок-музыки, способствовали появлению нового термина – «электро-поп», которым постепенно стали обозначать весь электронный рок, построенный на применении компьютеров и секвенсоров, независимо от степени сложности самой музыки.

Еще одним течением новой волны стал реггей-рок. Интересно отметить, что уже в середине 1970-х гг. прослеживается связь между лондонским панк-андеграундом и музыкой реггей. Истинные панки открыто заявляли, что не могут слушать никакой музыки, кроме реггей. Взаимная симпатия двух направлений материализовалась в появлении соответствующих песен.

В начале 1980-х гг. формируется так называемый «новый романтизм», оказавший влияние не столько на музыкальную сущность части новой волны, сколько на внешний вид и общеэстетические увлечения как музыкантов, так и аудитории. Огромную роль в дальнейшем формировании эстетики новой волны сыграло появление нового вида искусства – видеомузыки, основой которого явился видеоклип – короткий концентрированный фильм, снятый на тему сингла.

Приезд в 1978 г. «Sex Pistols» в США имел нехороший оттенок в глазах американской публики, она как-то не приняла эпатаж группы. Но постепенно это неприятие было преодолено, чему способствовало открытие фирмой «MTV» круглосуточного коммерческого видеоканала в 1982 г., где стали показываться не только американские видеозаписи рок-концертов и клипы, но и продукция английского исполнителей.

Характерной особенностью развития рок-н-ролла в 1980-е г. стало появление групп, которые стремились к еще большему утяжелению звучания. Логическим завершением этого процесса стало появление стиля хэви-метал. Первой

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

группой, которой удалось представить наиболее характерные образцы тяжелого металлического звучания, была «Black Sabbath». Хотя группа находилась под влиянием блюза, ее альбомы («Paranoid», «Master of Reality», «Sabbath Bloody Sabbath»), записанные в начале 1970-х гг., мало чем отличались от хэви-метал 1980-х гг. Большой вклад в развитие стиля внесли гитаристы-виртуозы Эдди Ван Хален, Ричи Блэкмор, Ингви Малмстин. Однако наиболее ярко идеи хэви-метал воплотили музыканты группы «Metallica».

Основателем группы «Metallica», сформированной в 1981 году, считается датчанин Ларс Ульрих. Находясь в Лос-Анджелесе, он принимает решение создать группу. Ульрих приглашает Джеймса Хэтфилда, а затем к ним присоединяются Клифф Бертон и Кирк Хэмметт. Этим составом они записывают свой первый студийный альбом, который стал определяющим для стиля трэш-метал. Успех пришел к группе после выхода третьего альбома. В нем музыканты объединили элементы различных направлений рок-н-ролла, продемонстрировали высокое исполнительское мастерство, затронули остросоциальные темы, которые нашли отклик у широкой аудитории слушателей. Они стали лидерами андеграундного движения. После гибели Бертона в группу приходит Джейсон Ньюстед. В 1991 году они записывают альбом «Metallica», который явно направлен в сторону коммерческого звучания. Стоимость затрат, связанных с записью альбома, составила один миллион долларов. Длительный и трудный процесс записи привел их к вершине в американских чартах. В дальнейшем они выпускают альбомы в стиле альтернативного рока, делают записи с симфоническим оркестром, возвращаются к трэш-металу, записывают видеоклипы и активно гастролируют.

Тема 6. Современный этап развития рок-н-ролла

Гранж развивался в рамках небольшой географической территории, в американском Сиэтле. Там появляются группы, использующие в своем саунде «грязные» и тяжелые гитарные звуки, медленные темпы, диссонансные созвучия, наряду с социальными, депрессивными, гневными и апатичными текстами.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Они играли в небольших клубах и имели невысокий уровень коммерческого успеха. Однако широкую известность гранжу приносит вторая волна групп этого направления, среди которых, безусловно, выделяется «Nirvana».

В середине 1980-х гг. Курт Кобейн и Крис Новоселик решили создать группу, исполнявшую музыку в новом стиле. Название «Nirvana» появилось только в 1988 г. Свой первый альбом они записали в 1989 г. Эта работа не давала оснований предполагать, какой успех может ожидать группу через два года. После того, как в группе появился ударник Дэйв Грол, они начали подготовку к записи альбома «Nevermind». Работа над альбомом продолжалась в течение нескольких месяцев. Большая роль в создании саунда «Nevermind» принадлежит продюсеру Энди Уоллису, который присоединился к группе на заключительной стадии записи альбома. Альбом появился в сентябре 1991 г. и обеспечил гранжу доминирующую роль в альтернативном роке. «Nirvana» предложила публике более простой и близкий к панку стиль, который нашел широкий отклик у аудитории. Альбом достиг вершины в американских чартах и стал многократно платиновым. Они продолжали активно гастролировать, однако карьера группы «Nirvana» неожиданно прервалась, после того как Кобейна нашли мертвым в собственном доме.

Гранж пришел на смену хэви-метал, который определял развитие рока в 1980-е гг. Эра металла закончилась с появлением группы «Nirvana». После успеха их альбома «Nevermind» становятся известными и другие группы, исполнявшие гранж: «Pearl Jam», «Alice in Chains», «Soundgarden». Однако популярность гранжа была непродолжительной и уже к середине 1990-х гг. он перестает быть господствующей тенденцией в альтернативном роке.

Тема 7. Афроамериканские традиции соул и фанк музыки

Начиная с конца 1950-х гг. развивается другая ветвь музыки американских негров – «соул». За этим направлением закрепилась репутация поп-музыки, призванной развлекать как черную, так и белую аудитории. Соул – продукт слияния ритм-энд-блюза и музыки «госпел». Одним из первых, кто

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

осмелился соединить госпел с ритм-энд-блюзом, был Рэй Чарлз. Метод соединения был довольно прост – на мелодию популярной духовной песни им пелись совсем другие слова, вполне бытового содержания. Так в 1955 г. госпел «My Jesus is All the World to Me» («Мой Иисус – это весь мир для меня») превратился в исполнении Рэя Чарлза в пенсю «I've Got a Woman» («У меня есть женщина»).

В последующие годы Чарльз снимается в кино, часто появляется на телевидении и много гастролирует, в том числе и в Европе. Записи, сделанные им в этот период, не имели такого влияния на популярную музыку, как его работы 1950-х – начала 1960-х гг. Последнее публичное выступление Чарльза было связано с исполнением «Georgia On My Mind» и «America the Beautiful» по телевидению в 2003 г. Умер Рэй Чарльз 10 июня 2004 г. Спустя два месяца после смерти вышел его последний альбом. Он включал дуэты, записанные им с Б. Б. Кингом, Элтоном Джоном, Натали Коул и другими исполнителями. Альбом завоевал восемь «Grammy».

Рэй Чарльз стремился найти для негритянской музыки новое звучание. Он обладал выразительным голосом и совершенной подачей. Для его вокальной манеры характерно использование фальцета, мелизмов, блюзовых нот, специфических «подтягов». Он использовал ритмическую и вокальную основу ритм-энд-блюза для объединения с музыкой госпел. Фактически Рэй Чарльз изобрел новый музыкальный жанр и по праву считается основателем соул. В конце 1950-х гг. это направление стало чрезвычайно популярным как у черной, так и у белой аудитории.

Помимо Рэя Чарлза у истоков музыки соул стоят Сэм Кук и Джеймс Браун. Кук, с детства певший в одной из чикагских церквей в семейном квартете вместе с отцом, увлекся после окончания школы ритм-энд-блюзом и постепенно стал использовать мелодии госпел в своих песнях. Джеймс Браун является полной его противоположностью. Взрывная, агрессивная манера петь и двигаться по сцене, колоссальная энергия, широкий диапазон тем – от откровенного секса до социальной проблематики – принесли Брауну огромную популярность, выходящую за рамки черной аудитории.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

История развития и популяризации музыки соул в США связана, главным образом, с деятельностью двух фирм – «Motown» в Детройте и «Stax» в Мемфисе. Каждая из этих компаний сумела создать свое звучание, свое направление.

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. Его взяли на вооружение некоторые из джазменов, пытавшиеся отойти от сухости би-бопа, кул-джаза, от нарождавшейся тенденции к интеллектуализации джазовой музыки. Одним из идеологов и пропагандистов фанка стал певец, композитор и продюсер Джордж Клинтон, создавший в этом стиле несколько коллективов: «Parliament», «Funkadelic», «Funkenstain» и другие. Он пытался придать этой музыке более общественный и социальный смысл. Клинтон рассматривал фанк как жизненную философию, как эликсир жизни в ответ на все мировые проблемы.

Но все-таки наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк остается Джеймс Браун, уже имевший к концу 1960-х гг. всемирную славу соул-артиста. Следуя требованиям времени, он сделал свою музыку более жесткой и ритмически острой.

В первой половине 1970-х гг. Браун формирует новый ансамбль «The JB’s», записывает успешные альбомы («Sex Machine», «Black Caesar») и получает признание, как основатель нового направления. С появлением диско, его карьера идет на спад. В последующие годы Браун исполняет разнообразный музыкальный материал, пытаясь объединить традиционные и современные стили, но его работы уже не привлекают внимание широкой аудитории. Он снимался в кино, в 2002 г. выпустил альбом «The Next Step» и продолжал активно выступать. Умер Джеймс Браун 25 декабря 2006 г.

Джеймс Браун изменил развитие негритянской популярной музыки в 1970-е г. В эти годы фанк доминировал на музыкальной сцене. В дальнейшем этот стиль оказал существенное влияние на диско и хип-хоп. Джордж Клинтон, Майлс Дэвис, Африка Бамбаатаа и другие исполнители использовали в своем творчестве музыкальные идеи Джеймса Брауна.

РЕПОЗИТОРИЙ МГЗ

Тема 8. Танцевальная музыка диско

Диско как особый музыкальный и социокультурный феномен, начал свое формирование с начала 1970-х гг., когда большое распространение получили дискотеки. Дискотеки существовали в Европе еще с пятидесятых годов. В США в начале 1960-х гг., когда страну захватила волна увлечения твистом, возникли танцевальные заведения, где заводились пластинки, то есть диски. Тогда же возник новый тип профессионалов в поп-музыке –«диск-жокей». Одной из функций первых дискотек была проверка на публике новых записей. В дальнейшем такие места стали называться дискотеками (discotheque), или сокращенно – диско. Отсюда и произошло название самого вида этой музыки, возникшей несколько позднее.

Начиная с 1974 г. владельцы дискотек стали заказывать фирмам звукозаписи пластинки, которые удовлетворяли бы совокупности ряда требований: звучали дольше, чем синглы, и имели более высокие технические характеристики. В результате появился новый тип пластинок, так называемые «двенадцатидюймовки», то есть диски размером с LP, но на сорок пять оборотов, с одной или двумя пьесами на каждой стороне. Сперва такие пластинки были лишь достоянием дискотек, а позднее стали продаваться обычным покупателям. Для «двенадцатидюймовок» потребовалась и особая музыка, представляющая собой удлиненные варианты модных хитов, доведенные с четырех до десяти или шестнадцати минут. При этом нередко песня превращалась в инструментальную танцевальную пьесу или попурри из ряда хитов, исполненных в одном темпе – 112 ударов в минуту, характерном для диско. Истоки диско лежат в музыке соул и фанк.

Одним из важных факторов, способствовавших перерастанию массовой танцевальной музыки в диско, было появление синтезаторов, поначалу создавших в звучании диско особую ритмическую структуру, некую «булькающую» среду, а затем и подменивших все натуральные инструменты, включая ритм-секцию, то есть бас-гитару и барабаны. Несмотря на свое американское происхождение, диско стало все более и более влиятельным именно в европейском

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

обличии. 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.

Американское увлечение диско постепенно перекинулось в Европу. Европейский вариант музыки диско не ограничился только молодежной аудиторией и стал доступен для всех возрастов. Такой объемный рынок и наличие ярких исполнителей сделали стиль диско наиболее влиятельным в популярной музыке именно в европейском варианте. Шведский ансамбль «ABBA» был создан в 1972 г. Ее основатели Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеу пригласили Агнету Фэльтскуг и Анни-Фрид Люнстаг для участия в записи их первого сингла «People Need Love». Вскоре квартет принимает название «ABBA», составленное из первых букв имен исполнителей. В 1974 г. с песней «Waterloo» они побеждают на конкурсе «Евровидение» и их сингл поднимается на вершину английских чартов. С этого успеха начинается беспрецедентная серия хитов, записанных ансамблем: «Mamma Mia», «Fernando», «Dancing Queen», «Knowing Me, Knowing You» «The Winner Takes It All», «Super Trouper». Если вначале карьеры популярность квартета распространялась на Европу и Австралию, то с композицией «Dancing Queen» они достигли вершины и в американских чартах.

В эти годы они много и успешно гастролируют, особенно тепло их принимают в Австралии. Из эстетики глэм-рока «ABBA» взяла элементы театрализации и использование красочных костюмов. Так же как «Queen», они активно применяли видеоклипы для продвижения своих альбомов на рынок.

Последние совместные работы ансамбля, записанные в начале 1980-х гг., демонстрируют высокий уровень авторской зрелости и глубину чувств, которых недоставало их ранним работам. В конце 1982 г. квартет прекратил свое существование.

Особую роль в популяризации диско среди белой аудитории сыграл фильм 1977 г. «Лихорадка в субботу вечером» (Saturday Night Fever). Музыку к

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

этому фильму написала группа австралийского происхождения «Bee Gees», ставшая после этого надолго популярной как в США, так и во всем мире. Фильм имел колоссальный успех, способствовал разжиганию диско-страстей и принес известность его участникам, в первую очередь Джону Траволте, сыгравшему главную роль.

Евродиско оказало значительное влияние на дальнейшее развитие электронной музыки. Одной из отличительных особенностей музыки диско было использование синтезатора. Если вначале он создавал определенную музыкальную краску, то в дальнейшем заменил все инструменты. В 1977 г. итальянский композитор и продюсер Джорджио Мородер записал с Донной Саммер «I Feel Love», которая стала одной из первых композиций, полностью записанной с помощью синтезаторов.

В начале 1980-х гг., когда начался резкий спад популярности диско, этот стиль вернулся к своим истокам, в ночные клубы. Значение диско трудно переоценить, поскольку хип-хоп, техно, хаус и другие электронные танцевальные стили базируются на старомодном диско.

Тема 9. Музыкальная культура реггей и хип-хоп

Музыка «реггей» зародилась в Вест-Индии, на острове Ямайка. Своеобразие музыки ямайских негров объясняется тем, в каких формах развивалось здесь рабовладение и взаимоотношения между плантаторами и черным населением, вывезенным из Африки. В Соединенных Штатах Америки черные рабы в обязательном порядке приобщались к христианству и вместе с ним к европейской культуре, в частности – к музыке. По пути в Соединенные Штаты часть рабов высаживалась на островах Вест-Индии, где они попадали в особые условия. Колонизаторы и рабовладельцы Ямайки, голландцы и британцы не приобщали негров к христианству, предоставив бывших африканцев самим себе и в культурном, и в религиозном смысле. Для ямайских рабов сохранение своих традиций, мистических обрядов, танцев, песнопений и много другого было главным, если не единственным, способом выживания.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

К XX веку популярная танцевальная музыка на Ямайке дошла до нас в виде двух народных танцев – менто и калипсо, которые и помогали объединяться участникам растафарианского движения, сокращенно называющим себя «раста». В 1950-е гг. ямайская музыка начинает терять свою самобытность, все больше попадая под влияние внешних по отношению к ней форм популярной музыки и, в первую очередь, американского ритм-энд-блюза.

Этому способствовало то, что на Ямайке можно было принимать передачи некоторых негритянских радиостанций, расположенных на южном побережье США, особенно в районе Нового Орлеана. Так в попытках самостоятельно освоить ритм-энд-блюз, по соседству с национальной музыкой, возникло направление, явившееся первым предшественником реггей и получившее название «ска» (Ska). Другой несколько более поздней формой реггей было направление «рокстэди» (Rock Steady).

Ключевой фигурой в истории музыки реггей является Роберт Неста Марли, известный как Боб Марли. В 1963 г. Марли организовал свою первую группу «Wailers». С момента возникновения и до начала 1970-х гг. группа «Уэйлерз» последовательно меняла свой стиль от ска и рок-стэди к реггей. Боб Марли примкнул к движению растафарианцев, одновременно он связал свою активность с фирмой грамзаписи «Island», способствовавшей широкому распространению музыки реггей. 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 г. Происхождение хип-хопа во многом связано с традицией ямайских ди-джеев рифмовать куплеты под инструментальное сопровождение в стиле реггей. В Бронксе, одном из районов Нью-Йорка, ямайские иммигранты распространили эту технику, используя вместо реггей хитовые фанк- и диско-композиции. Они сводили пластинки, ритмично декламировали различные подбадривающие фразы, поздравления, шутки и предоставляли возможность молодым людям выразить себя в танце. Сами вечеринки проводились в полуподвальных помещениях, заброшенных домах, стены которых были разрисо-

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

ваны баллончиками с краской. Одним из тех, кто стоял у истоков этого культурного движения был ди-джей Кул Херк. Первой коммерчески успешной композицией хип-хопа была «Rapper's Delight» (1979 г.), записанная «The Sugarhill Gang», а широкую известность хип-хопу принес сингл «The Massage» (1982 г.), который записала рэп-группа «Grandmaster Flash & the Furious Five». Особая роль в развитии хип-хопа принадлежит Африка Бамбаатаа. В 1982 г. он организовал первый европейский хип-хоп тур, а затем выпустил сингл «Planet Rock», в котором объединил электронный звук со сложными ритмами фанка. Этот сплав привел к появлению электро-фанка. В течение 1980-х гг. хип-хоп вышел за рамки Нью-Йорка и стал известен во всем мире. Он приобретал все более сложные формы и становился заметным явлением музыкальной жизни во многих странах. В 1990-е гг. большое распространение получила одна их форм хип-хопа – гангста-рэп, который отличался от ранних направлений своей агрессивностью и цинизмом. В настоящее время хип-хоп продолжает развиваться и остается одним из ведущих музыкальных направлений.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Тематика семинарских занятий

Семинарское занятие № 1

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Американская поп-музыка

Британская поп-музыка

Французская поп-музыка

Итальянская поп-музыка

Немецкая поп-музыка

Испанская поп-музыка

Латиноамериканская музыка

Семинарское занятие № 2

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Исполнительская деятельность М. Уотерс

Исполнительская деятельность Дж. Ли Хукера

Исполнительская деятельность Л. Джордана

Исполнительская деятельность Х. Вулфа

Исполнительская деятельность Б. Б. Кинга

Исполнительская деятельность Б. Хэйли

Исполнительская деятельность Э. Пресли

Исполнительская деятельность Ч. Берри

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Семинарское занятие № 3

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Исполнительская деятельность «Blues Incorporated»

Исполнительская деятельность «Cream»

Исполнительская деятельность «Rolling Stones»

Исполнительская деятельность Э. Клэптона

Исполнительская деятельность «TheYardbirds»

Исполнительская деятельность «The Bluesbreakers»

Семинарское занятие № 4

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Творчество Б. Дилана

Исполнительская деятельность «Doors»

Исполнительская деятельность Дж. Хендрикса

Исполнительская деятельность «Beach Boys»

Исполнительская деятельность «Chicago»

Исполнительская деятельность «The Velvet Underground»

Концертная деятельность «TheBeatles»

Студийная работа «TheBeatles»

Исполнительская деятельность «The Who»

Семинарское занятие № 5

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Исполнительская деятельность «Led Zeppelin»

Исполнительская деятельность «Emerson, Lake and Palmer»

Исполнительская деятельность «Deep Purple»

Исполнительская деятельность «Queen»

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Исполнительская деятельность «Mahavishnu Orchestra»

Исполнительская деятельность «Weather Report»

Исполнительская деятельность «Sex Pistols»

Исполнительская деятельность «Pink Floyd»

Исполнительская деятельность «Black Sabbath»

Исполнительская деятельность «Metallica»

Семинарское занятие № 6

(6 ч)

Примерные темы рефератов

Американский рок-н-ролл 1980–1990-х гг.

Британский рок-н-ролл 1980–1990-х гг.

Британский рок-н-ролл в XXI в.

Французский рок-н-ролл

Немецкий рок-н-ролл

Современная рок-культура

Семинарское занятие № 7

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Исполнительская деятельность Дж. Брауна

Исполнительская деятельность Дж. Клинтона

Исполнительская деятельность Р. Чарльза

Исполнительская деятельность Дж. Кокера

Исполнительская деятельность М. Джексона

Современный этап развития Soul

Современный этап развития Funk

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Семинарское занятие № 8

(4 ч)

Примерные темы рефератов

Исполнительская деятельность «ABBA»

Исполнительская деятельность «Boney M»

Исполнительская деятельность «Bee Gees»

Исполнительская деятельность Modern Talking

Исполнительская деятельность C. C. Catch

Исполнительская деятельность Г. Гейнор

Исполнительская деятельность Д. Саммер

Семинарское занятие № 9

(6 ч)

Примерные темы рефератов

Исполнительская деятельность Б. Марли

Современная рэп-культура

Тенденции развития хип-хоп культуры

Разновидности House

Разновидности Techno

Ди-джеинг

Исполнительская деятельность «Kraftwerk»

Семинарское занятие № 10

(6 ч)

Примерные темы рефератов

Этапы подготовки концертного номера

Способы построения концертной программы

Роль продюсера в сфере сценического творчества

Функции режиссера шоу-программ

Особенности взаимодействия продюсера и режиссера

Подготовка аудитории к восприятию шоу-программ

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Вопросы для самоконтроля

Тема 1. Популярная музыка и бизнес

1. Какие изобретения в конце XIX в. изменили структуру музыкальной индустрии?
2. Когда появился первый звуковой фильм?
3. Типы музыкальных фильмов
4. Разновидности музыкальных фестивалей
5. Являлись ли конкурентами кино и музыка?
6. Какие изобретения в конце XX в. изменили структуру музыкальной индустрии?

Тема 2. Рок-н-ролл как вид массовой культуры

1. Какие музыкальные направления являются истоками рок-н-ролла?
2. Назовите наиболее ярких представителей раннего ритм-энд-блюза
3. Роль Ч. Берри в создании рок-н-ролла
4. Кто является первооткрывателем рок-н-ролла?
5. Как развивалась исполнительская карьера Б. Хейли?
6. Что характерно для вокальной манеры Э. Пресли?

Тема 3. Британский блюз-рок

1. Отличительные особенности блюз-рока.
2. Кто является основоположником британского ритм-энд-блюза?
3. На какой стиль в начале карьеры опирались «The Rolling Stones»?
4. Назовите состав группы «Cream»
5. Как назывался дебютный альбом «Cream»?
6. Отличительные особенности прогрессив-рока.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Тема 4. Рок-культура 1960-х гг.

1. Кто записал первый концептуальный альбом?
2. Отличительные особенности саунда Дж. Хендрикса
3. Наиболее яркие представители джаз-рок фьюжн
4. Что характерно для лондонского андерграунда?
5. Роль группы «TheBeatles» в развитии рок-н-ролла?
6. Отличительные особенности прогрессив-рока.
7. Какое влияние на рок-н-ролл оказала академическая музыка?

Тема 5. Рок-н-ролл 1970-1980-х гг.

1. Отличительные особенности саунда «Pink Floyd»?
2. Музыкальные особенности хард-рока.
3. Как развивалась исполнительская карьера «Led Zeppelin»?
4. Кто из гитаристов определил звучание рок-гитары?
5. Характерные особенности панк-культуры.
6. Направления новой волны.
7. Какая группа представила первые образцы хэви-метал?

Тема 6. Современный этап развития рок-н-ролла

1. Какие группы стояли у истоков стиля гранж?
2. Назовите основные этапы развития панка?
3. Как развивалась исполнительская карьера группы «Nirvana»?
4. Что характерно для саунда гранж-групп первой волны?
5. Какой альбом обеспечил доминирующую роль гранжу?
6. Современные тенденции развития рок-н-ролла.

Тема 7. Афроамериканские традиции соул и фанк музыки

1. Какие направления объединила музыка соул?
2. Кто внес решающий вклад в появление фанка?

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

3. На кого ориентировался в вокальном исполнении Дж. Браун?
4. В какие годы на музыкальной сцене доминирует фанк?
5. Современные исполнители соул и фанк музыки

Тема 8. Танцевальная музыка диско

1. Где появились первые дискотеки?
2. Какие направления являются истоками диско?
3. Как развивалась исполнительская карьера «Bee Gees»?
4. В чем отличие саунда ансамблей «ABBA» и «BoneyM»?
5. Отличительные особенности диско.
6. Какой ансамбль использовал элементы глэм-рока?

Тема 9. Музыкальная культура реггей и хип-хоп

1. Какие факторы оказали влияние на формирование хип-хопа?
2. Основные элементы хип-хоп культуры.
3. Какие направления предшествовали появлению реггей?
4. Отличительные особенности реггей.
5. С каким религиозным движением связана музыка реггей?
6. Что объединяет панк, диско и реггей?
7. Назовите наиболее ярких представителей реггей.

Тема 10. Эстрадный театр

1. Этапы подготовки концертного номера.
2. Способы построения концертной программы.
3. Роль продюсера в сфере сценического творчества.
4. Функции режиссера шоу-программ.
5. Особенности взаимодействия продюсера и режиссера.
6. Модели концертной аудитории.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету

1. Формирование рок-н-ролла.
2. Негритянский ритм-энд-блюз.
3. Разновидности кантри музыки.
4. Британский блюз-рок.
5. Английская рок-культура 1960-х гг.
6. Американская рок-культура 1960-х гг.
7. Прогрессив – рок
8. Рок-опера
9. Джаз-рок фьюжн
10. Направления развития рок-н-ролла в 1970-е гг.
11. Панк-культура
12. Направления New Wave
13. Хард-н-хэви
14. Современный рок-н-ролл
15. Рок-н-ролл и его связи с другими музыкальными жанрами
16. Стиль соул
17. Стиль фанк
18. Танцевальная музыка диско (1970-е гг.)
19. Танцевальная музыка диско (1980-е гг.)
20. Искусство шансонье
21. Музыкальная культура реггей
22. Основные элементы хип-хоп культуры
23. Разновидности рэпа
24. Разновидности хаус
25. Разновидности техно
26. Современная электронная музыка
27. Исполнительская деятельность Ч. Берри
28. Исполнительская деятельность Э. Пресли

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

29. Исполнительская деятельность «Cream»
30. Исполнительская деятельность «Sex Pistols»
31. Исполнительская деятельность «Rolling Stones»
32. Концертная деятельность «TheBeatles»
33. Студийные работы «TheBeatles»
34. Исполнительская деятельность «Led Zeppelin»
35. Исполнительская деятельность «DeepPurple»
36. Исполнительская деятельность «Queen»
37. Исполнительская деятельность «PinkFloyd»
38. Исполнительская деятельность «Metallica»
39. Исполнительская деятельность «Nirvana»
40. Исполнительская деятельность Дж. Хендрикса
41. Исполнительская деятельность Р. Чарлза
42. Исполнительская деятельность Дж. Брауна
43. Исполнительская деятельность Б. Марли
44. Исполнительская деятельность «ABBA»
45. Исполнительская деятельность «BoneyM»
46. Исполнительская деятельность «Kraftwerk»
47. Исторические формы концертно-театральных программ
48. Концертный номер
49. Роль продюсера в сфере сценического творчества
50. Этапы создания концертно-театральных программ

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

3.3. Примерный перечень тем курсовых работ

1. Ведущие исполнители ритм-энд-блюза.
2. Ведущие исполнители соул и фанк музыки.
3. Исполнительская деятельностьЭ. Пресли.
4. Исполнительская деятельность Ч. Берри.
5. Исполнительская деятельность «TheBeatles».
6. Исполнительская деятельность «Cream».
7. Исполнительская деятельность «Rolling Stones».
8. Исполнительская деятельность «Deep Purple».
9. Исполнительская деятельность «Led Zeppelin».
10. Исполнительская деятельность «PinkFloyd».
11. Исполнительская деятельность «Queen».
12. Исполнительская деятельность «ABBA».
13. Исполнительская деятельность «Boney M».
14. Исполнительская деятельность «Black Sabbath».
15. Исполнительская деятельность «Metallica».
16. Исполнительская деятельность «Kraftwerk».
17. Исполнительская деятельность «Nirvana».
18. Британский рок-н-ролл 1960-х гг.
19. Джаз-рок фьюжн.
20. Ведущие исполнители панк-рока.
21. Хип-хоп культура.
22. Американский хардкор.
23. Современный рок-н-ролл
24. Современная электронная музыка.
25. Традиции мюзикла.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

3.4. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	Популярная музыка и бизнес	2/8	Компании звукозаписи	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
2	Рок-н-ролл как вид массовой культуры	2/10	Музыка кантри	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
3	Британский блюз-рок	2/10	Группа «Cream»	Работа с интернет-источниками	Первичное овладение знаниями
4	Рок-культура 1960-х гг.	2/10	Группа «TheBeatles»	Работа с интернет-источниками	Первичное овладение знаниями
5	Рок-н-ролл 1970–1980-х гг.	2/10	Джаз-рок	Изучение учебной литературы	Первичное овладение знаниями
6	Современный этап развития рок-н-ролла	2/10	Гранж	Работа с интернет-источниками	Закрепление и систематизация знаний
7	Афроамериканские традиции соул и фанк музыки	4/10	Брит-фанк	Работа с интернет-источниками	Первичное овладение знаниями
8	Танцевальная музыка диско	4/10	Евродиско	Работа с интернет-источниками	Первичное овладение знаниями
9	Музыкальная культура реггей и хип-хоп	4/10	Ска	Работа с интернет-источниками	Закрепление и систематизация знаний
10	Эстрадный театр	4/10	Мюзикл	Изучение учебной литературы	Закрепление и систематизация знаний

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЭ

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебная программа учебной дисциплины

«История популярной музыки и эстрадного театра»

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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Института современных знаний имени А.М.Широкова
А.Л.Капилов

17.12.2025
Регистрационный № УД-02-61/уч.

ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ И ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей:
6-05-0215-02 «Музыкальное искусство эстрады»,
6-05-0215-10 «Компьютерная музыка»

2025 г.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Учебная программа составлена на основе образовательных стандартов высшего образования (ОСВО 6-05-0215-02-2023, ОСВО 6-05-0215-10-2023) по специальностям 6-05-0215-02 «Музыкальное искусство эстрады», 6-05-0215-10 «Компьютерная музыка» и учебных планов по специальностям

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Е.А.Макарова, профессор кафедры менеджмента социально-культурной деятельности Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент;
И.Г.Углик, доцент кафедры менеджмента и коммуникации Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова», кандидат исторических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»
(протокол № 4 от 27.11.2025);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»
(протокол № 2 от 17.12.2025)

РЕПОЗИТОРИЙ ИОЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «История популярной музыки и эстрадного театра» входит в состав модуля «История искусства эстрады», направленного на формирование профессиональных компетенций обучающихся по специальностям «Музыкальное искусство эстрады», «Компьютерная музыка» и на подготовку будущих специалистов к самостоятельной творческой деятельности.

Данная учебная дисциплина предусматривает связь со следующими учебными дисциплинами специальностей: «Введение в специальность», «История джаза и джазового исполнительства», «Джазовое и эстрадное искусство Беларуси».

Цель освоения учебной дисциплины – формирование у студентов профессионального подхода к анализу современных тенденций развития эстрадного искусства, через изучение основных направлений популярной музыки.

Задачи учебной дисциплины – изучение современных тенденций развития рок-н-ролла, поп-музыки, а также особенностей концертных программ эстрадного театра.

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны

знать:

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

роль новой музыки XX в. в становлении системы музыкального бизнеса;

уметь:

анализировать стили и жанры популярной музыки;

анализировать творчество известных групп и музыкантов;

иметь навыки:

владения представлениями об основных тенденциях функционирования современной музыкальной культуры и театра.

В процессе изучения учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного театра» у студентов должны быть сформированы и развиты следующие компетенции:

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЭ

владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

понимать основные процессы, явления, тенденции развития искусства эстрады в контексте музыкального искусства XX-XXI вв.;

исполнять произведения различных стилей и жанров, создавать их художественную интерпретацию.

В ходе изложения учебной дисциплины широко используются диалогические формы обучения, применяются цифровые материалы, компьютерные технологии и творческие задания, направленные на личностный и образовательный рост студентов.

Для очной (дневной) формы получения высшего образования учебная дисциплина рассчитана на 120 часов: в том числе 80 аудиторных часов (34 часа – лекции, 46 часов – семинарские занятия), 40 часов – самостоятельная работа.

Для заочной формы получения высшего образования учебная дисциплина рассчитана на 120 часов: в том числе 10 аудиторных часов (4 часа – лекции, 6 часов – семинарские занятия), 110 часов – самостоятельная работа.

Текущая аттестация проводится в форме письменного опроса на семинарских занятиях 2 раза в семестр по темам, определяемым преподавателем.

Форма промежуточной аттестации – зачет.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Популярная музыка и бизнес

Роль популярной музыки в культурной жизни общества.

Поп-музыка как продукт музыкального бизнеса. Формирование поп-музыки как многоуровневой музыкально-развлекательной промышленности.

Роль музыкальных фильмов в становлении массовой популярной музыки.

Тема 2. Рок-н-ролл как вид массовой культуры

Индустрия развлечений и ее влияние на становление рок-н-ролла. Истоки и характерные особенности музыки кантри.Процесс формирования рок-н-ролла.

Взаимодействие рок-н-ролла с другими музыкальными жанрами.

Тема 3. Британский блюз-рок

Взаимовлияние и взаимосвязь британского и американского фольклора. Перемещение центра развития рок-н-ролла в Великобританию.

Становление и тенденции развития британского ритм-энд-блюза. Отличительные особенности британского блюз-рока 1960-х гг.

Тема 4. Рок-культура 1960-х гг.

Феномен группы «TheBeatles» – уникального явления в истории рок-н-ролла. Взаимодействие рок-н-ролла с оперой, джазом, симфонической и камерной музыкой. Формирование хард-рока.

Социальные предпосылки возникновения лондонского андерграунда.

«Британское вторжение» и его влияние на американскую рок-культуру. Формирование новой молодежной культуры.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Тема 5. Рок-н-ролл 1970-1980-х гг.

Тенденции развития молодежной культуры 1970-х гг. Формирование глэм-рока. Преобладание сольного исполнительства в музыке софт-рока. Характерные особенности стиля джаз-рок и фьюжн.

Социальная основа панк-культуры. Новая волна – многообразное музыкальное явление.

Появление стиля хэви-метал и его трансформация в хард-н-хэви.

Тема 6. Современный этап развития рок-н-ролла

Рок-музыка Европы, Америки, Австралии. Продолжение идей панков в стиле гранж.

Современные тенденции рок-н-ролла (неофолк, неопсиходелик, готический рок).

Поп-культура и рок-н-ролл в XXI в.

Тема 7. Афроамериканские традиции соул и фанк музыки

Эпоха новых открытий негритянской культуры в американском обществе. Музыкальные особенности стиля соул.

Развитие фанка как самостоятельного направления негритянской музыки. Влияние фанка на возникновение музыки диско.

Тема 8. Танцевальная музыка диско

Истоки диско-культуры. История развития дискотек. Функции ди-джея. Музыкальные особенности диско.

Увлечение музыкой диско в Европе. Характерные черты и ведущие представители евродиско. Влияние евродиско на развитие поп-культуры.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Тема 9. Музыкальная культура реггей и хип-хоп

Реггей – сплав элементов музыкальных культур развивавшихся на Ямайке. Влияние ритм-энд-блюза, джаза, соул музыки на возникновение реггей. Связь реггей с панк-культурой и новой волной.

Составляющие элементы культуры хип-хопа. Стилистические особенности хип-хопа и современные тенденции его развития.

Тема 10. Эстрадный театр

Модели музыкального театра. Развлекательный характер театральных программ. Театр эстрады как вид сценического искусства.

Специфика художественного восприятия. Подготовка аудитории к восприятию.

Концертный номер – основной элемент эстрадной программы. Принципы организации драматургии и жанровые признаки концертного номера.

Особенности объединения номеров. Театрализованные и сборные программы. Функции продюсера и режиссера.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

для очной (дневной) 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	Популярная музыка и бизнес	2	4	2	Устный опрос
2	Рок-н-ролл как вид массовой культуры	2	4	2	Устный опрос
3	Британский блюз-рок	4	4	2	Письменный опрос
4	Рок-культура 1960-х гг.	4	4	2	Письменный опрос
5	Рок-н-ролл 1970-1980-х гг.	4	4	2	Письменный опрос
6	Современный этап развития рок-н-ролла	4	6	2	Тест-контроль
7	Афроамериканские традиции соул и фанк музыки	4	4	4	Письменный опрос
8	Танцевальная музыка диско	4	4	4	Письменный опрос
9	Музыкальная культура реггей и хип-хоп	4	6	4	Письменный опрос
10	Эстрадный театр	2	6	4	Тест-контроль
	Промежуточная аттестация			12	Зачет
	ВСЕГО:	**34**	**46**	**40**	

РЕПОЗИТОРИЙ МГУ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

для 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	Популярная музыка и бизнес			8	Устный опрос
2	Рок-н-ролл как вид массовой культуры		2	10	Устный опрос
3	Британский блюз-рок			10	Письменный опрос
4	Рок-культура 1960-х гг.			10	Письменный опрос
5	Рок-н-ролл 1970-1980-х гг.			10	Письменный опрос
6	Современный этап развития рок-н-ролла	2		10	Тест-контроль
7	Афроамериканские традиции соул и фанк музыки			10	Письменный опрос
8	Танцевальная музыка диско		2	10	Письменный опрос
9	Музыкальная культура реггей и хип-хоп	2		10	Письменный опрос
10	Эстрадный театр		2	10	Тест-контроль
	Промежуточная аттестация			12	Зачет
	ВСЕГО:	**4**	**6**	**110**	

РЕПОЗИТОРИЙ МГУ

4.2. Основная литература

1. Богданов, И. А. Драматургия эстрадного представления : учебник / И. А. Богданов, И. А. Виноградский. – СПб. : ГАТИ, 2009. – 424 с.

2. Занько, А. Г. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учеб. пособие / А. Г. Занько. – Мн. : Современные знания, 2008. – 172 с.

3. Козлов, А. Рок: истоки и развитие / А. Козлов. – М. : Синкопа, 2000. – 191 с.

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

5. Сибрук, Дж. Машина песен. Внутри фабрики хитов / Дж. Сибрук. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2016. – 360 с.

4.3. Дополнительная литература

1. Айвазян, А. А. 1995/1991: инф.-справочное издание / А. А. Айвазян. – СПб. : Триал, 1992. – 424 с.

2. Занько, А. Г. Роль продюсера в индустрии звукозаписи (конец XIX – начало XXI века) / А. Г. Занько // Вести Института современных знаний. – 2008. – № 2. – С. 21–24.

3. Занько, А. Г. Роль менеджера в музыкальной индустрии (XX – начало XXI вв.) / А. Г. Занько // Вести Института современных знаний. – 2009. – № 1. – С. 23–26.

4. Климук, И. Я. Изучение музыки популярных жанров XX века: история молодежной субкультуры : метод. пособие / И. Я. Климук. – Могилев : Изд-во МГУ, 2001. – 127 с.

5. Меньшиков, В. Г. Энциклопедия рок-музыки / В. Г. Меньшиков. – Ташкент : Узбекистон, 1992. – 368 с.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

6. Моррелл, Б. «Нирвана» и саунд Сиэтла // Б. Моррелл. – М. : Локид, 1997. – 112 с.

7. Музыкальное искусство на рубеже столетий : материалы науч. конф. / науч. ред. Р. И. Сергиенко. – Мн. : Технопринт, 2000. – 113 с.

8. Саульский, Ю. С. Немного об эстрадных, джазовых составах и рок-музыке / Ю. С. Саульский // Книга о музыке. – 2-е изд. – М. : Сов. композитор, 1989. – 221 с.

9. Хоугэн, П. «Queen»: путеводитель / П. Хоунгэн; пер. с англ. А. Малаховского. – М. : Локид,1997. – 170 с.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 5
1.1. Краткий курс лекций 5
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 33
2.1. Тематика семинарских занятий 33
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 37
3.1. Вопросы для самоконтроля 37
3.2. Примерный перечень вопросов к зачету 40
3.3. Примерный перечень тем курсовых работ 42
3.4. Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 43
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 44
4.1. Учебная программа 44
4.2. Основная литература 53
4.3. Дополнительная литература 53

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

Учебное электронное издание

Составитель
Занько Андрей Григорьевич

ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ И ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА

Электронный учебно-методический комплекс
для обучающихся специальностям:
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
6-05-0215-10 Компьютерная музыка

[Электронный ресурс]

Редактор *А. Н. Голотвина*
Технический редактор *Ю. В. Хадьков*

Подписано в печать 30.10.2026.
Гарнитура Times Roman. Объем 0,5 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.

РЕПОЗИТОРИЙ ИСЗ

