

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение по образованию в области
культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования Республики Беларусь

_____ А. Г. Баханович

«__» _____ 2025 г.

Регистрационный №- _____ / пр.

**ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ
И ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА**

Примерная учебная программа по учебной дисциплине
для специальностей 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады;
6-05-0215-10 Компьютерная музыка

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела учреждений
образования Министерства культуры
Республики Беларусь

_____ М. Б. Юркевич
«__» _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления
профессионального образования
Министерства образования
Республики Беларусь

_____ С. Н. Пищов
«__» _____ 2025 г.

Председатель учебно-методического
объединения по образованию в области
культуры и искусств

_____ Н. В. Карчевская
«__» _____ 2025 г.

Проректор по научно-методической
работе государственного учреждения
образования «Республиканский
институт высшей школы»

_____ И. В. Титович
«__» _____ 2025 г.

Эксперт-нормоконтролер

_____ 2025 г.

Минск 2025

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

кафедра художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРНОЙ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 27.02.2025);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 17.04.2025);

научно-методическим советом по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в сфере культуры и искусств (протокол № 3 от 24.06.2025)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Е. В. Шедова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине «История популярной музыки и эстрадного театра» разработана для учреждений образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов общего высшего образования по специальностям 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, 6-05-0215-10 Компьютерная музыка. Данная учебная дисциплина способствует расширению музыкального кругозора студентов, совершенствованию их художественного вкуса, возможности осмысления ими тех или иных музыкальных событий и прогнозирования направлений развития эстрадной музыки в целом, а также теоретическому осмыслению собственной практической деятельности.

Целью учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного театра» является формирование у студентов целостного представления о процессах, художественных явлениях, тенденциях развития в области популярной музыки и эстрадного музыкального театра.

Достижение поставленной цели обуславливает решение ряда *задач*:

- содействовать развитию самостоятельности мышления студентов, направленного на осмысление и свободной ориентации в художественной действительности;
- рассмотреть основные культурно-исторические закономерности и этапы развития популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- определить художественно-эстетическую специфику, языковые особенности и средства выразительности основных жанров и стилевых направлений популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- сформировать навыки проведения анализа музыкальных и музыкально-сценических произведений на различных уровнях (идейно-тематическом, композиционном, драматургическом), средств выразительности;
- способствовать формированию у студентов высокой профессиональной культуры.

Учебная дисциплина «История популярной музыки и эстрадного театра» имеет межпредметные связи с такими учебными дисциплинами, как «Специнструмент», «Инструментальный ансамбль», «Импровизация на специнструменте», «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Класс мюзикла», «Постановка вокального номера», «Чтение и анализ ансамблевых и оркестровых партитур», «Основы композиции», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений» и др.

Освоение учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного театра» способствует формированию универсальной

компетенции: владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации; базовой профессиональной компетенции: понимать основные процессы, явления, тенденции развития искусства эстрады.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- основные закономерности и этапы развития популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- сущность, специфику, языковые особенности и средства выразительности художественных направлений, стилей и жанров популярной музыки, творчество ее лучших представителей; жанры эстрадного музыкального театра, их художественно-эстетические возможности;
- закономерности построения различных музыкальных и музыкально-сценических форм, основные компоненты их драматургии и принципы их сценического воплощения;

уметь:

- ориентироваться в процессах и явлениях популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- осуществлять комплексный анализ музыкальных и музыкально-сценических произведений, индивидуальных стилей авторов, постановщиков и исполнителей;
- оценивать соответствие средств выразительности художественному образу музыкальной композиции или постановки;

иметь навык:

- ориентации в реалиях популярной музыки и эстрадного музыкального театра;
- самостоятельной аналитической работы;
- применения полученных знаний в профессиональной деятельности, исполнительской и педагогической.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

В соответствии с примерным учебным планом на изучение учебной дисциплины «История популярной музыки и эстрадного музыкального театра» всего отведено 120 часов. Из них 80 часов – аудиторные (34 – лекционные, 46 – семинарские) занятия. Рекомендуемая форма проведения

текущей аттестации – контрольная работа. Рекомендуемая форма проведения промежуточной аттестации – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		
		всего	лекции	семинарские занятия
1	Введение	1	1	
2	Раздел I. Генезис и эволюция популярной музыки, ее жанрово-стилевая специфика			
3	Тема 1. Популярная музыка в мировой музыкальной культуре	5	1	4
4	Тема 2. Истоки и этапы развития демократической популярной музыки (до XIX в.)	6	2	4
5	Тема 3. Этапы развития популярной музыки (XIX – первая четверть XXI в.)	4	2	2
6	Тема 4. Стилиевые направления популярной музыки XX в.	8	4	4
7	Тема 5. Стилиевые направления популярной музыки конца XX – первой четверти XXI в.	4	2	2
8	Тема 6. Национальные школы современной популярной музыки	4	2	2
9	Тема 7. Развитие эстрадной музыки в России	6	2	4
10	Тема 8. Развитие эстрадной музыки в Беларуси	8	4	4
11	Раздел II. Генезис и эволюция эстрадного музыкального театра, его жанрово-стилевая специфика			
12	Тема 9. Европейский демократический музыкальный театр XVIII – первой трети XX в.	8	4	4
13	Тема 10. Американский музыкальный театр XVIII – первой трети XX в.	4	2	2
14	Тема 11. Американский (бродвейский) мюзикл XX – первой четверти XXI в.	6	2	4
15	Тема 12. Английский и французский мюзиклы	4	2	2
16	Тема 13. Русский мюзикл	6	2	4
17	Тема 14. Белорусский эстрадный музыкальный театр. Белорусский мюзикл	6	2	4
	Итого...	80	34	46

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

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

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

Раздел I. Генезис и эволюция популярной музыки, ее жанрово-стилевая специфика

Тема 1. Популярная музыка в мировой музыкальной культуре

Определение понятий «эстрада», «эстрадная музыка», «эстрадное музыкальное искусство», «легкая музыка», «популярная музыка», «поп-музыка», «массовая музыка», «массовые жанры», «шоу-бизнес», «эстрадный музыкальный театр».

Массовая музыка как социальный феномен XX в. Глобальные, региональные, национальные виды массовой культуры.

«Популярная музыка» как общеупотребимое понятие в мировой практике. Песня как жанровая основа популярной музыки. Разновидности песни: марш, гимн, баллада, романс, «песня-танец».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Особая художественная атмосфера США, воздействие пуритантизма. Синтез европейской и неевропейской музыкальных сфер в американской музыке. Развитие «низовых» балаганных форм представлений. Распространение европейской (английской) оперетты и формирование национального «министрел-шоу» во второй половине XIX в. Зарождение

джаза. Появление самостоятельной «индустрии развлечения». Возникновение «бродвейской музыкальной комедии» в начале XX в. и мюзикла в 1930–1940-е гг.

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

Тема 4. Стилиевые направления популярной музыки XX в.

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

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

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

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

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

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

Диско как стиль танцевальной музыки, распространенный в США и странах Европы в середине 1970-х гг. Музыкальная основа диско. Ассимиляция диско африканских и латиноамериканских ритмов (1990-е гг.). Характерные черты стиля (простые мелодии и тексты, однообразный ритм,

широкое использование синтезаторных эффектов, «инструментализация» вокала). Творчество Донны Саммер, групп «ABBA», «Boney M» и др.

Хип-хоп как стиль американской танцевальной музыки 1970-х гг. Истоки стиля. Объединение хип-хопа с традицией импровизированной уличной поэзии (рэп) американских городских гетто: ритмичное проговаривание различных фраз поверх фонограммы с танцевальным ритмом. Воздействие рэпа на поп-музыку. Творчество ди-джеев Hollywood, Кула Герка, Grandmaster Flash, Куртиса Блоу и др.

Тема 5. Стилевые направления популярной музыки конца XX – первой четверти XXI в.

Жанровые и стилевые миксты в популярной музыке XX в.

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

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

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

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

Тема 6. Национальные школы современной популярной музыки

Творчество известных исполнителей современной популярной музыки: Джорджа Бенсона, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли, Принса, Тины Тернер,

Боба Дилана, Майкла Болтона, Ленни Кравица, Мадонны, Стиви Уандера, Уитни Хьюстон, Майкла Джексона, Шер, Кристины Агилеры (США); Леонарда Коэна, Брайана Адамса (Канада); Элтона Джона, Джо Кокера, Криса Ри, Джорджа Майкла, Тома Джонса, Оззи Осборна, Stinga (Великобритания); Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена, Мирей Матье, Патрисии Каас, Селин Дион (Франция); Адриано Челентано, Джанни Моранди, Рафаэлла Карра, Аль Бано (Италия); Энрике Иглесиаса (Испания) и др.

Тема 7. Развитие эстрадной музыки в России

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

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

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

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

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

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

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

Тема 8. Развитие эстрадной музыки в Беларуси

Истоки возникновения эстрадной музыки в Беларуси. Формирование эстрадной музыки Беларуси в русле развития российской эстрады. Советская массовая песня в творчестве белорусских композиторов. Активное развитие в Беларуси в 1960 гг. эстрадной песни как наиболее востребованного жанра популярной музыки. Работа композиторов-песенников И. Лученка, Э. Ханка, Э. Зарицкого, И. Капланова, В. Иванова, Л. Захлевно, В. Будника, В. Доморацкого, В. Кондрусевича и др. Выделение плеяды эстрадных исполнителей – Н. Богуславской, В. Вуячича, Т. Раевской, В. Шутовой и др.

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

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

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

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

Деятельность Президентского оркестра Республики Беларусь.
Развитие электронной музыки в Беларуси. Клубная музыка.

Раздел II. Генезис и эволюция эстрадного музыкального театра, его жанрово-стилевая специфика

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

Возникновение комической оперы в середине XVIII в. в странах Западной Европы. Значительное расширение круга сюжетов и образов в искусстве эпохи Просвещения, демократизация оперы. Появление нового героя – представителя третьего сословия. Близость мелодики комической оперы к бытовым и народным истокам, ясные и точные характеристики действующих лиц, динамичность ансамблей, конкретная и колоритная обрисовка бытовой или местной обстановки, обусловленные запросами демократической аудитории.

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

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

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

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

Оперетта как музыкально-театральный жанр комедийного характера, драматическое действие в котором органически сочетается с пением,

музыкой и танцами. Характерные черты жанра (широкое использование разговорных диалогов, сочетание оперной, бытовой и эстрадной музыки). Популярны танцевальные формы (вальс, полька, канкан) как существенный элемент музыкальной драматургии оперетты. Жанровые разновидности оперетты – «парижская», «венская» (вторая половина XIX в.) и «неовенская» (начало XX в.), обладающие устойчивыми жанрово-стилевыми признаками.

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

Австрийская оперетта. Сочетание венского вальса, венгерского чардаша с бытовой песенной музыкой в творчестве И. Штрауса («Летучая мышь», 1874; «Веселая война», 1881; «Ночь в Венеции», 1883). «Танцевальные оперетты» Ф. Легара («Веселая вдова», 1905; «Граф Люксембург», 1909; «Цыганская любовь», 1910). Мелодрамы-буфф И. Кальмана («Цыган-премьер», 1912; «Сильва», 1915; «Принцесса цирка», 1930; и др.).

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

Советская оперетта и музыкальная комедия.

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

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

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

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

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

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

Бурлеск – пародия на известную пьесу с музыкальными интермедиями (популярными песнями и комическими номерами). Исполнение всех ролей в бурлеске женщинами. Две линии развития бурлеска в США – литературная и развлекательная с преобладанием элементов эротики. Пародии на повседневную жизнь простых людей Нью-Йорка в цикле пьес «Маллиган и его команда», «Голландских комедиях» Дж. Уэббера и Л. Филдса. Злободневность бурлеска, острота трактовки современных проблем.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тема 12. Английский и французский мюзиклы

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

Взаимодействие музыкального театра Англии и Америки.

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

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

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

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

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

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

Французские мюзиклы XXI в. «Ромео и Джульетта», «Маленький принц», «Дон Жуан», «Король-солнце», «Дракула: между любовью и смертью», «Клеопатра, последняя царица Египта», рок-мюзикл «Моцарт» и др.

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

Тема 13. Русский мюзикл

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

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

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

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

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

Мюзиклы на сцене Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. «Екатерина Великая», «Яма» С. Дрезнина;

«Мертвые души», «Храни меня, любимая» А. Пантыкина; «Владимирская площадь» А. Журбина.

Тема 14. Белорусский эстрадный музыкальный театр.

Белорусский мюзикл

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

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

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

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

Развитие музыкальной комедии во второй половине XX в., использование в ней специфических приемов современной эстрады. Музыкальные комедии Ю. Бельзацкого («Долина счастья»), Е. Тикоцкого («Кухня святости»), Н. Чуркина («Кок-сагыз», «Песни Березины»),

А. Клумова («Женитьба Фрица»), Ю. Семеняко («Рябиновые бусы», «Павлинка», «Поет «Жаворонок» и др.), Г. Суруса («Нестерка»). Музыкальные комедии А. Мдивани («Денис Давыдов»), О. Чиркуна («Когда запоем петух»), Е. Глебова («Миллионерша») 1980–1990-х гг.

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

Появление первых белорусских мюзиклов А. Будько («Питер Пэн»), С. Бельтюкова («Степан – большой пан»), В. Кондрусевича («Джулия», «Стакан воды»), В. Войтика («Весенняя песня», «Приключения в замке Алфавит»). «Софья Гольшанская» В. Кондрусевича (2013) как первый национальный мюзикл исторической тематики.

Мюзикл в белорусском драматическом театре.

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

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

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Вейценфельд, А. И. Массовая музыкальная культура : учебное пособие / А. И. Вейценфельд. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИТИС, 2023. – 430, 1 с. : 12 л. фот.
2. История белорусского и мирового эстрадного и джазового исполнительства : учебное пособие / А. Г. Занько. – Минск : Современные знания, 2008. – 171 с.
3. Костюк, Е. Б. Популярные музыкальные направления и жанры XX века : джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера : учебное пособие для студентов вузов / Е. Б. Костюк ; науч. ред. Т. Е. Шехтер. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – 192 с.
4. Сыров, В. Н. Музыка «третьего пласта» в жанрово-стилевых диалогах : учебное пособие / В. Н. Сыров. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 288 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/152752>.

Дополнительная

1. Брейтбург, К. А. Постмодернистские тенденции в эволюции жанра мюзикла / К. А. Брейтбург // Искусство и образование. – 2023. – № 2. – С. 17–23.
2. Брилон, О. Г. Белорусская эстрада. Ностальгический дивертисмент : история эстрады Белорусской государственной филармонии. 1930–1980-е годы / О. Г. Брилон. – Минск : Альтиора Форте, 2021. – 699 с. : фот.
3. Жарков, А. Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства : история, теория, технология : учебное пособие для вузов культуры и искусств. Ч. 1 / А. Д. Жарков. – Москва : [б. и.], 2003. – 187 с.
4. Журкова, Дарья. Песни ни о чем? Российская поп-музыка на рубеже эпох : 1980–1990-е / Дарья Журкова. – Москва : Новое литературное обозрение, 2023. – 303 с.
5. История музыкального театра (оперетта и мюзикл) : учебная программа дисциплины : учебное пособие / составитель Н. Б. Селиверстова. – Санкт-Петербург : СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2022. – 16 с. – URL: <https://e.lanbook.com/book/288137>.
6. Музычны тэатр Беларусі. 1960–1990: Опернае мастацтва. Музычная камедыя і аперэта / Г. Р. Куляшова, Т. Г. Мдывані, Н. А. Юўчанка. – Мінск : Беларус. навука, 1996. – 470 с.: нот., іл.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

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

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

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

Рекомендуемые средства диагностики результатов управления самостоятельной работы студентов

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

- контрольный урок;
- проверка рефератов;
- устный опрос во время занятий;
- оценка выступлений студентов на семинарских занятиях;
- тестирование историко-теоретических знаний студентов.

Учебное издание

ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ И ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА

Примерная учебная программа по учебной дисциплине
для специальностей 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады;
6-05-0215-10 Компьютерная музыка

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор А. В. Гицкая

Подписано в печать 2025. Формат 60х84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.