

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ОБУЧЕНИЕ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ- ВОКАЛИСТОВ В КОЛЛЕДЖЕ ИСКУССТВ

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТРА

студентки 2 курса 221 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

Лазаревой Марии Васильевны

Научный руководитель
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение.

Актуальность темы исследования.

Сегодня особенно популярным стало искусство джаза, как в нашей стране, так и за рубежом. Если раньше в конце сороковых — начале пятидесятих годов прошлого столетия джаз преследовался и отрицался властными структурами, то сейчас ситуация изменилась. Все больше интересных джазовых стилей, разнообразных джазовых тенденций и направлений активно развивается в России. Большой интерес всегда вызывают выступления таких коллективов как Государственный камерный оркестр джазовой музыки О.Лундстрема, «Арсенал» А.Козлова (джаз-рок), фри-джаз трио В.Ганелин, В.Чекасин, В.Тарасов (фри-джаз), «Аллегро» Н.Левиновского (модальный джаз), «Мугам» В. Мустафызаде» (этник-джаз) и др. На сегодняшний день джаз как в профессиональном, так и в любительском искусстве объединяет все большее количество людей. Многие изменилось и усовершенствовалось в системе подготовки специалистов в области джазового искусства среднего и высшего образования, появились труды специалистов (И.Бриль, Г.Гаранян, В.Кузнецов и др.), посвященные важным моментам обучения искусству джаза.

Но не исчезли и трудности, которые объясняют необходимость дальнейшего изучения и разработке психолого-педагогических и методических основ джазового образования. По мнению В.Г. Кузнецова, теоретические и методические аспекты профессиональной подготовки кадров в учебных заведениях нашей страны изучены недостаточно и нуждаются в научном осмыслении. Еще более категорично высказывание Е.С. Барбана, специалиста в области зарубежной джазовой культуры, который, говоря о необходимости обращать особое внимание при подготовке специалиста в джазовом искусстве, на обучение умению импровизации. Он отмечает: «Наши знания о джазовой импровизации

незначительны, неполны, недостоверны. В джазовом музыкознании отсутствуют серьёзные работы об этой разновидности музыкального творчества». Поэтому с полной уверенностью можно отметить, что обучение умению импровизации в любой области джазового искусства является необходимой составляющей всего процесса обучения, потому что роль импровизации в искусстве джаза сложно переоценить.

Противоречие существующей ныне ситуации в том, что, с одной стороны, без умелых, высококлассных импровизаторов джаз как вид искусства лишён обнадёживающих перспектив на дальнейшее развитие. С другой стороны, рассчитывать исключительно на стихийный приток талантливых импровизаторов - самоучек было бы отнюдь не лучшим решением проблемы.

Цель исследования - рассмотреть основы обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств как важной составляющей их профессиональной подготовки.

Объект исследования - учебно-образовательный процесс в колледже искусств.

Предмет исследования - формирование основ обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств.

Задачи исследования:

1. Изучить проблему импровизации в эстрадно-джазовой музыке и выявить ее особенности.
2. Представить сущность и специфику обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств
3. Рассмотреть вопрос развития умений и навыков джазовой импровизации у студентов-вокалистов в колледже искусств.
4. Провести опытно-экспериментальное исследование процесса обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств.

Гипотеза исследования: процесс обучения джазовой импровизации будет эффективнее, если работу проводить по нескольким направлениям, детерминированным многоуровневой структурой большинства джазовых импровизаций, их основными «слагаемыми» и варьируемыми элементами, такими как мелодика, гармония, ритмика, фактура, тембро-динамика, звукоколористика.

Методологическую основу исследования составили: эстетические концепции джаза как феномена мировой музыкальной культуры XX - XXI вв. (Е.Барбан, А.Козлов, В.Конен, О.Лундстрем, Е.Овчинников, У.Сарджент и др.); теоретико-методические положения отечественных и зарубежных специалистов в области преподавания основ эстрадно-джазового искусства (И.Бриль, И.Ерошенков, В.Кузнецов, А.Осейчук, О.Хромушин, David Liebman, David Baker, Jamey Aebersold, Lenny Niehaus и др.).

Методы исследования:

- анализ научно-литературных источников (педагогика, эстетика, музыкознание);
- рассмотрение педагогических воззрений и рекомендаций специалистов в области джазового исполнительства (А. Осейчук, В.Кузнецов, И.Бриль, Е.Барбан и др.);
- изучение эталонных образцов звукозаписей, принадлежащих выдающимся мастерам (отечественным и зарубежным) эстрадно-джазового искусства;
- обобщение профессионального опыта педагогов-практиков, а также личного исполнительского и педагогического опыта автора магистерской работы.

Новизна исследования состоит в том, что определены учебно-образовательные векторы, сориентированные на формирование профессионально-значимых исполнительских умений и навыков

участников джазовых коллективов; изучены отличительные качества и свойства джазовой импровизации как особого вида **спонтанной** (самопроизвольной) творческой деятельности; дифференцированы методы обучения, направленные на освоение технологий варьирования основных элементов джазовых композиций: мелодики, гармонии, ритма, фактуры, тембро-динамики, звукоколеристики; уточнены способы учебно-познавательной деятельности, связанной с изучением и художественно-стилевым анализом звукозаписей выдающихся мастеров отечественного и зарубежного джаза.

Теоретическое значение исследования.

Дана характеристика импровизации как особой разновидности музыкально-творческой деятельности, основанной на спонтанности движения художественной мысли музыканта-исполнителя. Выведены на уровень обобщения основные свойства, признаки, отличительные особенности джазовых импровизаций; выявлены связи и зависимости между ними. В качестве основных характеристик импровизационных построений рассмотрена их динамичность и внутреннее единство, целостность. Разработано содержание комплексов знаний, профессиональных умений и навыков, связанных с созданием музыкальных импровизаций, повышением их качественного уровня.

Практическое значение исследования.

Изучены потенциальные возможности повышения эффективности практических занятий в классах эстрадно-джазового пения. Выработана система рекомендаций, направленных на совершенствование приёмов и способов учебной деятельности, связанных с процессами импровизаций.

База исследования: Саратовский областной колледж искусств. Всего исследованием были охвачены 7 студентов первого-третьего курсов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады».

Этапы исследования: исследование проводилось в три этапа.

На первом, теоретическом этапе (2017 гг.), был проведен анализ изученности проблемы; была изучена и исследована педагогическая, искусствоведческая, музыковедческая и психологическая литература по теме; сформулирована проблема исследования. , определены объект, предмет, методы исследования и научный аппарат; проанализирован опыт предыдущих исследований проблемы.

Второй, практический этап (2017-2018 гг.) включал реализацию опытно-экспериментального исследования в СОКИ.

На третьем, обобщающем этапе (2019 г.) окончательно оформлена исследовательская работа, систематизированы, обобщены и теоретически проанализированы результаты исследования и сформулированы выводы.

Апробация и внедрение результатов исследования

- в практической деятельности в качестве преподавателя эстрадно-джазового отделения СОКИ;
- на научно-практических конференциях: VI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов, 12-14 октября 2017 года // Особенности работы педагога - вокалиста эстрадно - джазовом отделении колледжа искусств в г. Саратове; Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса», Саратов, 6-7 декабря 2018 г. // Современные научные подходы к профессиональной подготовке вокалиста;
- публикация статей: Особенности работы педагога - вокалиста эстрадно - джазовом отделении колледжа искусств в г. Саратове // VI Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», Саратов, 12-14 октября 2017 года. Саратов: ИЦ Наука, 2018, С.12-19.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (90 шт.) и приложения.

Основное содержание работы.

Первая глава «Теоретические основы обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств» состоит из двух параграфов: 1.1. Импровизация в эстрадно-джазовой музыке и ее особенности и 1.2. Сущность и специфика обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств. Вторая глава «Практические основы обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств» состоит из двух параграфов: 2.1. Развитие умений и навыков джазовой импровизации у студентов-вокалистов в колледже искусств и 2.2. Опытное-экспериментальное исследование процесса обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств. Заключение.

Импровизация в музыкальном искусстве, охватывая и искусство джаза, представляет собой специфический вид творчества, имеющий многовековую историю. Исторически импровизация выступает древнейшим типом музицирования, в ходе которого создание музыки осуществляется в процессе её исполнения. Данный метод предполагает создание произведений экспромтом. Двумя основными признаками термина «импровизация» являются мгновенное создание и одновременное воспроизведение созданного материала. Б.В. Асафьев характеризует природу и структурные особенности импровизации следующим образом: «... В своём историческом обнаружении импровизация - это одновременное сочетание двух творческих способностей, сочинение музыки во время (в процессе) её исполнения. Это творчество, которое не следует предопределённым формальным схемам и соединяет в себе

видимую свободу изложения («свободу от схем») с неожиданностью в сопоставлении идей...» . «Первоначально импровизация характеризуется канонизированным набором мелодических и ритмических элементов, варьированное сочетание которых не сковано канонами и обуславливает архитектурную незамкнутость формы».

Сущность импровизации специфична и представляет собой либо отдельный вид творчества, либо значимую часть творческого процесса. «Индивидуальная или коллективная импровизация на основе изначально заданных ладовых, мелодических, ритмических моделей - древнейший тип музицирования, господствующий в музыкальном фольклоре и профессиональной музыке практически всех цивилизаций....».

Изучение методов и техники музыкальной практики приводит к выводу об импровизационном происхождении всех известных классических форм и жанров. Вплоть до средневековья импровизация являлась главным способом изложения музыкального материала, а первые изложения и запись нотного письма преследовали цель упрощения передачи музыкальной информации.

Во втором параграфе говорится о том, что современный джаз включает в себя различные направления, течения, стили с комплексом специфических выразительных средств. Джаз, выйдя из недр южно-африканского фольклора и соединившись с музыкальной культурой Европы, обрел оригинальность, самобытность, высокий профессионализм. Неумолимо влияние джаза на все музыкальные стили, от симфонической до рок-музыки.

Джаз стал прародителем многих музыкальных приёмов, актуальных в современной музыке, в том числе, инструментальной и вокальной техник, манеры звукоизвлечения, способов интонирования, оркестровых средств и т.д..

Отмечается проявление в джазе общих для искусства закономерностей. В этой связи интересно высказывание выдающегося мастера джаза Д. Эллингтона, который считал, что и симфоническая классическая музыка, и джаз говорят о вечных человеческих чувствах, только на разных языках. Джаз можно охарактеризовать как творческий процесс воссоздания музыкальных произведений. Так, А. Рубинштейн считал *«исполнение - второе творение»*. Оно является самостоятельным видом художественного творчества, заключающимся в *интерпретации*, а в джазе ещё и в *импровизации*.

Теоретики и практики джаза считают интонирование нотного текста, его интерпретацию творческим актом. Однако здесь следует отличать композиторское интонирование от исполнительского, которое содержит в себе импровизационную основу.

В специализированной литературе вопросы джазового исполнительства рассматриваются довольно редко, а точки зрения специалистов по исследованию джаза, дирижёров, исполнителей носят общий характер, выступая в качестве отдельных замечаний по частным, узкопрактическим вопросам.

В самом начале обучения допустимы относительно простые импровизации, являющиеся в большей степени сочинением каких-либо музыкальных фрагментов. В своем творчестве учащиеся должны органически сочетать процессы сочинения и импровизации, используя данные методы поочередно. В выводах по данному параграфу сказано, что совершенствуется навык глубокого анализа импровизационных линий не только формы произведения, но и содержания, особенностей выразительных средств, построения фраз и характера их исполнения. Такой подход достаточно эффективно развивает слух, чувство ритма, формы, способствует формированию навыка записывать собственные импровизации и сочинять собственные идеи.

1. Основу джаза составляет импровизация. Техника чрезвычайно многообразна и зависит от особенностей таких как различные джазовые стили, индивидуальная исполнительская манера музыкантов, специфика характерных для джаза музыкальных форм и жанров. Основное применение здесь находят такие разновидности импровизации, как вокальная и инструментальная, сольная и ансамблевая, тональная и атональная, свободная и ограниченная.

2. Основная задача исполнения джаза - импровизационная интерпретация заранее известных тем (джазовых стандартов). Все джазовые импровизации основаны на какой-либо теме (кроме свободного джаза 60-х годов и усложненные песенные формы 70-х). Обычно это стандартная песенная мелодия в 32-тактной форме ААВА, в которой излагается вначале 8-тактная главная мысль (А) повторяется еще раз (А), затем следует новая 8-тактная мысль или "мост" (В) («бридж»), и снова первая фраза (А) повторяется и завершает тему. Также существует 12 - тактная блюзовая форма. По сложившейся традиции в джазе темы вновь и вновь становятся основой для импровизаций джазовых музыкантов. На гармониях основной темы джазовый музыкант создает новые мелодические линии. Ориентируется на украшение мелодии, лишь незначительно ее изменяя, либо выстраивает на данной гармонии совершенно новые мелодические линии.

3. Техника джазовой импровизации подвержена модификации, что осуществляется с помощью нюансов динамики и фразировки. Оттенки, гармония, а также соблюдение гармонических требований.

4. В самом начале обучения допустимы относительно простые импровизации, являющиеся в большей степени сочинением каких-либо музыкальных фрагментов. В своем творчестве учащиеся должны органически сочетать процессы сочинения и импровизации, используя данные методы поочередно. Таким образом совершенствуется навык

глубокого анализа импровизационных линий не только формы произведения, но и содержания, особенностей выразительных средств, построения фраз и характера их исполнения. Такой подход достаточно эффективно развивает слух, чувство ритма, формы, способствует формированию навыка записывать собственные импровизации и сочинять собственные идеи.

5. Дальнейшее обучение искусству импровизации ставит перед музыкантами более сложные творческие задачи: динамизация материала, что подразумевает способность ученика представить только что сыгранную мелодию в новом виде, дающем перспективы дальнейшего ее развития; приобретение навыков извлечения из сложной музыкальной идеи, родившейся в процессе импровизации, мелодического зерна в виде ярко выраженной фразы, которая сама становится исходным моментом дальнейшего развития; способность мелодического и ритмического развития музыкального материала.

Во второй главе «Практические основы обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств» сделаем обобщенные выводы следующие:

1. Развитие умений и навыков основывалось на следующих педагогических принципах обучения, а именно было систематическим и последовательным, а также проблемным, активным и сознательным. Разработанная нами методика была направлена на изучение теоретико-аналитических основ эстрадно-джазового исполнительства, приобретение практических умений и навыков джазовой импровизации и методики преподавания специальных дисциплин, в котором импровизация и интерпретация джазовых стандартов является сущностным компонентом будущей исполнительской и музыкально-педагогической деятельности.

2. На каждом занятии освоение теоретического материала сочеталось с методами активного обучения и практическими заданиями,

самостоятельно решаемыми студентами, как в учебных аудиториях, так и дома.

3. В процессе работы на конкретных примерах раскрывалась ценность импровизации и интерпретации джазовых стандартов. На занятиях студенты регулярно анализировали импровизации выдающихся джазовых вокалистов и инструменталистов, сравнивали и сопоставляли их с результатами творчества сокурсников, интерпретирующих произведения эстрадно-джазового искусства, тем самым формировали творческие концепции в создании музыкально-художественного образа.

4. Существенным элементом обучения студентов является изучение биографий джазовых вокалистов и инструменталистов, признанных творческих мастеров джаза, в частности, на занятиях анализировалось творчество Л. Армстронга, Э. Фитцджеральд, Н. Симон, Фр. Синатра, Д.Д. Бриджвотер, С. Воани др. Изучение жизни известных творческих личностей дает возможность дополнительно оценить творчество и повысить мотивацию творческой деятельности.

5. Студенты регулярно становились непосредственными участниками творческого процесса, создаваемого в результате выполнения практических заданий. Этому способствовало включение их в различные виды творческой деятельности, в том числе сочинительство и импровизационность.

6. Необходимым условием для развития умений и навыков импровизации у студентов выступало взаимодействие преподавателя со студентами, когда преподаватель поощрял любые интересные изложенные вариации импровизации, достойно оценивал и отмечал вопросы со стороны студентов, старался объективно оценивать результаты учебной деятельности.

7. Особое внимание уделялось домашним заданиям, которые представляли собой не только вариант практической реализации полученных знаний, но и дисциплинировал студентов.

Заключение.

В ходе теоретического и экспериментального исследования были получены результаты, позволившие сделать следующие выводы:

1. Импровизация является важной составляющей эстрадно-джазовой музыки и представляет собой тот неожиданный момент творческой работы, когда находится интересная звуковая краска, нюанс, штрих, игровой прием и т.д. При этом техника джазовой импровизации подвержена модификации, что осуществляется с помощью нюансов динамики и фразировки. Оттенки, гармония, а также соблюдение гармонических требований является обязательным для любой импровизации. Джазовая импровизация рассматривается как процесс формирования музыкально-художественного образа с помощью оригинальных слоговых сочетаний, джазовой фразировки, свинга, акцентирования и новой артикуляции, применения обширного диапазона тембровых красок и звукоподражательных элементов.

2. Изучив сущность и специфику обучения джазовой импровизации студентов-вокалистов в колледже искусств, можно отметить, что импровизация в джазовом вокальном исполнительстве является сущностным компонентом, методом «поиска» новых выразительных компонентов, неотъемлемой частью воплощения музыкально-художественного образа, формой творческого поиска. В самом начале обучения допустимы относительно простые импровизации, являющиеся в большей степени сочинением каких-либо музыкальных фрагментов. В своем творчестве учащиеся должны органически сочетать процессы сочинения и импровизации, используя данные методы

поочередно. Дальнейшее обучение искусству импровизации ставит перед музыкантами более сложные творческие задачи.

3. Развитие умений и навыков джазовой импровизации у студентов в колледже искусств становится возможным при использовании определенных методов обучения (наглядно-опытный, репродуктивно-реконструктивный и художественно-эвристический), активного включения студентов в творческий процесс, создаваемого в результате выполнения практических заданий. Этому способствовало включение их в различные виды творческой деятельности, в том числе сочинительство, импровизацию и интерпретацию джазовых стандартов.

4. Проведенная опытно-экспериментальная работа показала, что преподавательская деятельность тогда плодотворна, когда формирует деятельность студентов, сущность которой заключается в учении, развитии и реализации целостного, профессионального эстрадно-джазового вокалиста. Выявление значения импровизации в подготовке джазового исполнителя помогло в выработке основных методических приемов работы, направленных на повышение эффективности образовательного процесса в колледже искусства. Развитие умений и навыков основывалось на определенных педагогических принципах обучения, а именно было систематическим и последовательным, а также проблемным, активным и сознательным. Разработанная нами методика была направлена на изучение теоретико-аналитических основ эстрадно-джазового исполнительства, приобретение практических умений и навыков джазовой импровизации и методики преподавания специальных дисциплин, в котором импровизация и интерпретация джазовых стандартов является сущностным компонентом будущей исполнительской и музыкально-педагогической деятельности.