

И.В. ОВЧАРОВ
(Белгород)

**РОЛЬ И МЕСТО ИМПРОВИЗАЦИИ
В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ (на материале работы
кафедры эстрадно-джазового
искусства)**

Раскрываются проблемы импровизации в музыке, ее роль и место в учебно-образовательном процессе вузов культуры и искусств, процесс профессиональной подготовки исполнителей эстрадно-джазовой музыки. В качестве приоритетного направления исследования выбрана проблема формирования умений и навыков импровизации, содержащая ряд актуальных теоретико-методических аспектов.

Ключевые слова: импровизация, джазовая импровизация, профессиональный джазовый импровизатор, импровизационные соло, требования к профессиональной подготовке специалистов, спонтанность джазовой импровизации, профессиональная деятельность, условия реализации.

Музыкальная культура России XX – XXI вв. на всем пути развития представлена блестящими достижениями в композиторской школе, исполнительстве и профессиональном образовании. Одновременно с академической музыкой в России развивается и другой пласт – музыкальное искусство эстрады, которое состоит из множества различных стилей и течений, уходящих своими корнями в джаз. Джаз – это особая разновидность музыки, которая приобрела особенно большую популярность в США. Изначально джаз являлся музыкой чернокожих граждан Соединенных Штатов Америки, но позже это направление вобрало в себя совершенно разные музыкальные стили, которые развивались во многих странах мира, в том числе и России.

Драматические ситуации, имевшие место в конце 1940-х – начале 1950-х гг., когда джаз был фактически подвергнут остракизму со стороны властей, отошли в далёкое прошлое. Сегодня джаз, представленный как профессиональными, так и любительскими коллективами, занимает прочные позиции в современной российской музыкальной жизни. Популяризации его актив-

но содействуют средства массовой информации – радио, телевидение, пресса. Джаз в лучших его образцах и проявлениях является сегодня серьезным противовесом низкопробным образцам массовой музыкальной культуры (поп-арту). Не деформируя вкусов слушательской аудитории, не нанося урона художественно-эстетическому воспитанию молодежи, джаз способствует повышению культуры досуга людей, отвечает музыкальным запросам и потребностям своих многочисленных почитателей из различных социальных слоев общества.

Со стороны приверженцев традиционно классического искусства можно слышать критические высказывания в адрес эстрадно-джазовой культуры. Ей инкриминируются сугубо коммерческая основа, приспособление к низкопробным вкусам широкой слушательской аудитории. Но эстрадно-джазовая культура – явление неоднородное, многослойное, не приводимое к одному знаменателю. Тут есть как нижние, так и средние, и высшие слои, что признается и сторонниками, и противниками этой культуры.

Вместе с тем есть проблемы, которые ждут своего решения, требуют углубленного теоретико-методического анализа и практической разработки. Статус джаза в современном искусстве в решающей степени зависит от качества его художественной «продукции» (сказанное относится как к профессиональным коллективам, так и к любительским). Это предполагает соответствующее кадровое обеспечение джаз-ансамблей и оркестров, требует квалифицированной подготовки исполнителей эстрадно-джазового профиля.

Одним из принципиально важных критериев такой подготовки является способность джазовых музыкантов – вне зависимости от их исполнительских специальностей – свободно импровизировать в процессе публичного выступления. Формирование умений импровизации, роль и значение которой в искусстве джаза трудно переоценить, является одной из проблем, требующих первоочередного рассмотрения и профессионально-педагогического решения. 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. Поэтому профессиональная подготовка исполнителей джазовой музыки, в которой в качестве приоритетного направления выбрано формирование умений и навыков импровизации, очень актуальна в настоящее время.

Импровизация (сольная или коллективная) как особый вид спонтанной творческой деятельности принадлежит к отличительным свойствам джаза. Это то, что отделяет джазовое музицирование от других видов и разновидностей музыкально-исполнительской практики. Импровизация способствует повышенной экспрессии исполнения, установлению интерактивных контактов между музыкантом и слушателями, вовлекая последних в со-творческую деятельность. Импровизация демонстрирует не результат, а процесс создания музыки, что сообщает особую привлекательность выступлениям джазовых музыкантов (если, конечно, они оказываются на уровне предъявляемых к ним требований).

По степени импровизаторского мастерства ведущих музыкантов-солистов можно судить о профессиональном и творческом потенциале джазового коллектива в целом. Это говорит о важности формирования соответствующих умений и навыков в процессе подготовки джазовых музыкантов. Импровизация как таковая представляет собой специфический вид творчества, имеющий многовековую историю. Широко использовалась и используется импровизация в музыкальном фольклоре разных стран и народов. Обращались и обращаются к ней профессиональные музыканты (композиторы, исполнители), свидетельством чему являются многочисленные архивные источники. Важную роль играла она в деятельности музыкантов эпохи Возрождения, барокко, в периоды европейского классицизма, романтизма, в музыке XX в.

Характеризуя природу и структурные особенности импровизации, Б.В. Асафьев писал: «... 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 изложе-

ния (“свободу от схем”) с неожиданностью в сопоставлении идей...» [1]. Наряду с приведенной существуют и другие смысловые расшифровки понятия «импровизация», в том числе – в методических и теоретических трудах [2]. В любом случае импровизация – в семантически точной интерпретации этого термина – включает в себя два основных базовых принципа: неподготовленное ранее, «сиюминутное» созидание музыки и практически одновременное воспроизведение её. В музыкально-исполнительском искусстве импровизация проявляется в спонтанном принятии того или иного творческого решения (непосредственно по ходу исполнения музыки) и практически одновременной его реализации.

Таково наиболее распространенное, «хрестоматийное» понимание категории импровизации. В реальном музыкально-исполнительском обиходе спектр проявлений импровизационного начала значительно шире. Подчас эти проявления «де факто» достаточно далеко отходят от принципа *сиюминутности* и *непосредственности* созидания музыки, т.е. импровизация подменяется *квазимимпровизацией*. Способность импровизировать даётся от природы, т.е. во многом зависит от таланта музыканта, его творческих возможностей. В то же время усовершенствовать данную способность может обучение (или самообучение), методическое обеспечение профессионального качества импровизации [3]. В искусстве джаза, как и в любом виде искусства, настоящий, выдающийся мастер представляет собой, образно говоря, системную целостность сложных и многообразных качеств и свойств, отчасти врождённых, отчасти приобретённых в ходе профессиональной деятельности; это своего рода уникум, который практически неподражаем.

Искусство импровизации за последнее столетие эволюционировало от простейших форм, которые имели место еще на рубеже XIX – XX вв., до подчеркнуто усложненных, нередко практикуемых в современной джазовой музыке. На смену варьированию отдельных, выборочных интонационно-ритмических элементов пришли ладо-модальные принципы развития музыкальных идей и еще более изощрённые атонально-алеаторические приёмы и способы импровизации. Из сказанного следует, что искусству импровизации надо учить. Необходимо

сформировать у обучающегося представления о главных слагаемых импровизационных структур: о мелодической импровизации и её специфике; о гармонической импровизации, играющей важную роль в варьировании музыкального материала; о ритмических, фактурных, тембродинамических и некоторых других видах импровизации. В рамках обучения импровизации, по мере углубления в толщину соответствующей проблематики, молодым музыкантам должны быть получены знания о типах джазовой импровизации (моноподобный, гомофонный, полифонические); ее сольной и коллективной формах; стандартных формоструктурах джазовых композиций (трёхчастность), правиле «квадрата» [4].

Работа с учащимся должна основываться на принципе постепенности и последовательности в овладении умениями и навыками импровизации. Учащемуся необходимо подняться по трём ступеням, не пропуская ни одной из них, не переступая через ступени. На первой из них имеет место процесс сочинения (а не импровизации!) тех или иных музыкальных фрагментов; на второй, создавая новые фрагменты и эпизоды, учащийся сочетает, синтезирует сочинение и импровизацию, используя то один метод, то другой; на третьей ступени полностью вступает в свои права импровизация. Действует принцип постепенного усложнения заданий, нарастания их трудности.

Большую пользу в процессе обучения приносят аналитическая работа с звукозаписями, изучение эталонных образцов импровизации, принадлежащих выдающимся мастерам джаза. Осмысление структуры таких образцов («как сделано»), логики развития музыкальных мыслей, постижение стилевых и технологических закономерностей, лежащих в основе творчества мастеров джаза, – всё это указывает молодому музыканту перспективные направления, по которым следует двигаться ему самому. Подражайте большим мастерам и не бойтесь этого, учил молодёжь Морис Равель. Если вы не знаете, говорил он, что и как сказать в своём творчестве – лучшего занятия вам не придумать. Если у вас есть свои идеи, они так или иначе проявятся в вашей деятельности, даже если вам кажется, что вы только подражаете.

Необходимо записывать по слуху импровизации мастеров джазового исполнительства – подобно тому, как записывают

диктанты в классе сольфеджио. Это помогает глубже, основательнее проникнуть в изучаемый материал, осознать его внутреннее «устройство», понять то, что доступно пониманию, осмыслить то, что поддаётся осмыслению, – такова задача. Практика показывает, что у многих музыкантов-исполнителей (и начинающих, и более опытных) при импровизировании возникают разного рода психологические барьеры, состояние неуверенности в себе, в своих силах («не смогу, не получится...»). Это делает для педагога необходимым обращение к специальным мерам психологической поддержки учащегося (поощрение, создание «ситуаций успеха»), с целью нейтрализации, хотя бы частичной, факторов, мешающих нормальному ходу обучения, создающих дискомфортные душевные состояния у обучающихся. Полезна, в частности, установка на сброс напряжения, эмоционально-психологическое расслабление учащихся в процессе занятий, необходимое для успешного, продуктивного их проведения.

Литература

1. Асафьев В. Б. Путеводитель по концертам. 2-е изд. М., 1978. С. 49, 50.
2. Кузнецов В. Работа с самостоятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. М., 2000.
3. Осейчук А. Школа джазовой импровизации для саксофона. М., 1997.
4. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М., 1980.
5. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. М., 1985.

Role and place of improvisation in educational process of culture and art higher schools (based on the experience of dance and jazz department)

There are revealed the issues of improvisation in music, its role and place in educational process of culture and art higher schools, process of professional training of dance and jazz music performers. The priority area is the problem of basic improvisation skills forming that contains a range of topical theoretical and methodological aspects.

Key words: improvisation, jazz improvisation, professional jazz improvisator, improvisational solo, requirements for professional training of specialist, spontaneity of jazz improvisation, professional activity, conditions of realization.