

С. С. Арестов

Джазовая композиция в современном образовательном процессе

Система преподавания периодически обновляется и совершенствуется. В статье очерчивается перспектива использования джазовой композиции в системе музыкального обучения. Подчеркивается ее целесообразность и показана обусловленность целым рядом взаимодействующих факторов, способствующих формированию профессиональных навыков музыканта-исполнителя и педагога. Кроме этого, определены характерные черты, отличающие ее от других музыкальных дисциплин. В то же время джазовая композиция как техника создания произведений является базой для формирования и развития музыкального стиля, предполагающего поиск индивидуальной исполнительской манеры. Джазовая композиция рассматривается как сфера современной музыкальной культуры, отвечающая потребностям музыкантов и слушателей. В статье показана весомость джазовой композиции в реалиях развития музыкальных стилей, подчеркивается ее значимость в системе ценностей музыкальной культуры, объективный смысл которых определяется ее неотъемлемостью в ряду компонентов современного творческого процесса.

Ключевые слова: джазовая композиция, современное преподавание, понятие «джаз», методика преподавания, современные средства выразительности, методические указания, авторская музыка, современные потребности музыканта

Sergey S. Arestov

Jazz composition in the modern educational process

The teaching system is periodically updated and improved. The article outlines the perspective of using jazz composition in the system of musical education. Its expediency is emphasized, and its conditionality is shown by several interacting factors that contribute to the formation of professional skills of a musician-performer and teacher. In addition, the characteristic features that distinguish it from other musical disciplines are identified. At the same time, jazz composition as a technique for creating works is the basis for the formation and development of a musical style that involves the search for an individual performing style. Jazz composition is considered as a sphere of modern musical culture that meets the needs of musicians and listeners. The article shows the importance of jazz composition in the realities of the development of musical styles, emphasizes its importance in the system of values of musical culture, the objective meaning of which is determined by its inherent nature in several components of the modern creative process.

Keywords: jazz composition, modern teaching, definition «jazz», teaching methods, modern means of expressiveness, methodological guidelines, author's music, contemporary needs of a musician

DOI 10.30725/2619-0303-2021-1-140-144

Джазовая композиция является недооцененным компонентом современного творческого процесса. Для получения качественного результата обучения, дающего учащимся систему актуально-значимых знаний и навыков, требуется постоянное обновление форм и методов преподавания данной дисциплины в высшем учебном заведении.

Разнообразие музыкальных стилей, синтезированных с этнической музыкой, использование избытка инструментов, взаимодействующих в нетипичной для них среде, – все это требует реорганизации учебного процесса, направленного на поиск новых, перспективных методов и практик, способствующих подготовке студента к самостоятельной профессиональной деятельности. Так как высшее учебное учреждение является эталоном прогрессивного взгляда

на развитие профессионального исполнителя. Должно изменяться наполнение исконно важных для музыканта дисциплин, таких как сольфеджио, гармония, аранжировка, ансамбль. Данные дисциплины должны содержать больше практических заданий, а теоретическая база должна обновляться и помогать реализовывать новые исполнительские и композиторские задачи.

Джазовая композиция как учебная дисциплина приобретет большую значимость, так как она позволяет объединить комбинации мелодических, гармонических и ритмических элементов, образующих характерную джазовую форму. Как прием и как новая дисциплина она имеет широкие перспективы для развития новых форм и методов современного образовательного процесса.

Какова же роль джазовой композиции в учебном процессе и почему она должна быть одной из основополагающих дисциплин подготовки современного музыканта? Прежде всего, необходимо дать определение термину «джаз» и наше понимание его сути.

Джаз – это уникальное и значимое направление музыкального искусства, зародившееся, как известно, в Америке конца XIX и начала XX в. В основе этого направления ритмические корни музыки африканской народной традиции, синтезированные с афроамериканской «рабочей» песней, ставшей со временем сложной и развитой музыкальной системой, в состав которой входит ряд компонентов, таких как импровизация, свинг и индивидуальная выразительность [1, с. 5]. Джазовая музыка имеет ряд показательных признаков, отличающих ее от других. Это принцип импровизации, находящийся в основе инструментального соло; использование синкопированных ритмических рисунков и применение особых гармонических последовательностей. Также хочется подчеркнуть весомую роль аранжировки и индивидуальный подход к вокально-инструментальному исполнению джазовой музыки, что подразумевает создание особых мелодических, ритмических и гармонических комбинаций, образующих характерную джазовую форму, в которой решающую роль играет мотивное развитие. Творчество таких композиторов и исполнителей прошлого столетия, как Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, Телониус Монк, Чарльз Мингус, Билли Стрейхорн, Хорас Сильвер, Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи, Джон Колтрейн, Боб Брукмайер является весомым вкладом в развитие джаза.

С середины XX в., когда началась масштабная популяризация джазового образования [2, с. 13], многие композиторы и исполнители начали разрабатывать методики и практики для обучения начинающих музыкантов сложному и многогранному виду импровизационного искусства. Например, школа импровизации Джерри Бергонзи, состоящая из 5 учебников; джазовые этюды Оскара Питерсона, школа Барри Харриса; лидийская концепция Джорджа Рассела и одна из самых знаменитых школ, школа Джейми Аберсолда. С тех пор появилось множество взглядов на преподавание ряда дисциплин, но некоторые из них потеряли актуальность, а какие-то и вовсе были «номенклатурными». Данные пособия состояли из транскрибированных импровизаций исполнителя, без каких-либо методических указаний по применению, что было неэффективно. Акцент же ставился на повышение индивидуального исполнительского уровня путем переработки и копирования му-

зыкальных эталонов первой половины XX в. Это был достаточно эффективный и результативный прием американской системы образования. Но в России джазовое образование отличается по ряду причин. Во-первых, национальный менталитет, во-вторых, многовековые традиции музыкального образования в России, в-третьих, методики преподавания. Достижения российских музыкантов на мировой музыкальной сцене доказывают успешность методик, направленных на повышение индивидуального исполнительского уровня.

При этом историческая практика показывает, что институты и другие высшие учреждения могут являться фундаментом для формирования профессиональных коллективов. Примером может быть «Take 6» – вокальный ансамбль, сформированный Oakwood University в Хантсвилле (штат Алабама), или коллектив «The Four Freshmen» [3, с. 580], образованный в консерватории в Индиане, а также коллектив «The Real Group» сформированный в Royal College of Music в Стокгольме. В России далекого и недавнего прошлого таких примеров практически не существует. Причем же здесь джазовая композиция?

Успех ансамбля зависит не только от качества исполнения музыки, но прежде всего от репертуара, точнее – от способности руководителя найти нечто ценное, что достойно исполнения. Иначе говоря – при всей значимости исполнительского уровня первичен сам материал, составляющий объект художественного воплощения. Джазовая композиция являет собой материал, способствующий воспитанию вкуса и избирательности музыканта в данной области, что и надо признать первичной задачей образовательного процесса.

Развитие джазовой музыки XXI в. – это нахождение качественно нового [4]. Это значит, что современный музыкант постоянно находится в поиске новых стилистических сочетаний, воплощая свою индивидуальность. Границы джазовой музыки становятся шире. Расширяются средства выразительности в создании и исполнении музыки. В частности, активно обогащаются инструментарий. Очевидно, усиливается роль электронных инструментов, примочек, педалей, процессоров в ансамблях различного состава, а также расширяется спектр используемых звуков и тембров.

Данный факт означает необходимость постоянного поиска новых форм образовательной деятельности для своевременного решения данных задач. Джазовая композиция как учебная дисциплина имеет безусловную направленность на постоянное обновление художественного

материала, который впоследствии может стать базой для формирования и развитие музыкального стиля, предполагающего поиск индивидуальной исполнительской манеры.

Кроме этого, основой данного предмета оказывается опора на современные технические достижения, в частности, в звукоинженерии для создания необходимых форм музыкального исполнительства. Музыкальное воплощение джазового произведения предполагает процесс поиска новых путей развития музыкальных стилей на основе осмысления опыта и знаний прошлого, преломленного сквозь призму современных технических достижений.

Какие музыкальные компоненты претерпели изменения? Начнем со стилей джазовой музыки. Существует постер под названием «The New Millennium Edition Highlights of the Jazz Story in USA», где изображена огромная корневая система, показывающая развитие различных стилистических направлений джазовой музыки. Современное «древо джаза» как бы подразумевает своеобразный «ботанический сад, где могут соседствовать абсолютно противоположные по климату и происхождению (т. е. по стилистическим особенностям) деревья и кустарники» – символы явлений современного творческого процесса в сфере джаза.

Кроме стилистического разнообразия, важным элементом процесса эволюции джаза является технический прогресс, который расширяет возможности создания и исполнения музыки. Под техническим прогрессом подразумеваются совокупность его компонентов: процессоры, педали различного функционала, вокодер, терменвокс, синтезаторы, электронные духовые инструменты, обладающие широкими возможностями за счет встроенных эффектов, а также многие технические инновации, способные качественно изменить звучание того или иного инструмента. Например, благодаря наличию в электромузыкальных инструментах блока эффектов или приставок с эффектами (в электрогитарах) создаются необычные звучания – эффекты: вибрато, бустер (придает звуку трескучий характер), вау-вау (имитация кваканья лягушки), дисторшн (перегруз), сустейн (эффект длительного звучания), лесли (создает звук подвывания с различной периодичностью) и др. В связи с вышесказанным применение технических новшеств способно оказать значительное влияние на композиционное мышление авторов XXI в., а именно джазовая композиция может стать отличным проводником для достижения нового уровня звучания.

Введение в образовательный процесс новых или недостаточно освоенных теорий и

практик достаточно сложно, ведь методики, применяемые в учебной деятельности, должны быть фундаментальными, эффективными и общепризнанными. С этой точки зрения, особую значимость представляет система Тэда Писа «Джазовая композиция: теория и практика» [5, с. 7]. Остановимся на некоторых ключевых моментах, которые представляются нам интересными.

Книга Тэда Писа представляет собой результат двадцатипятилетней преподавательской деятельности в Музыкальном колледже Беркли. Она содержит информацию по мелодическим, гармоническим и ритмическим элементам джазовой музыки, а также как практическое руководство, содержит ряд упражнений, выполняющих которые учащийся сможет повысить свой композиторский уровень и впоследствии создавать эффектные джазовые произведения. Система Тэда Писа интересна тем, что ее использование, внедрение дают возможность обучить музыканта практическим навыкам. Особенно перспективными являются: методические указания, в которых подробно расписан алгоритм действий; последовательная подача материала позволяет даже неподготовленному человеку все понять и усвоить; практические задания позволяют после каждой темы закрепить теоретический материал; материал для прослушивания после каждой главы; подробный разбор и анализ джазовой гармонии, включающий рекомендации, которые пригодятся при работе над гармонизацией мелодического материала, регармонизации джазовых стандартов и мелодий различной стилистики; разбор популярных форм джазовой музыки (архаический блюз и песенные формы, *rhythm changes*, *aaba*, *abac*, *abca*, рассматриваются линейные композиции); разбор стиля фьюжн; разбор крупной формы в джазовой композиции (очень редко, где встречается подобная информация!).

Однако все это построено на классическом представлении о джазовой композиции, на «старом» джазе. В настоящее время для дальнейшей реализации и использования моментов ключевых систем хочется предложить некоторые методы и суждения, которые будут способствовать ее оптимизации усвоения в современном образовательном процессе. Например: изучение и применение сложных размеров и полиритмии; отдельно рассмотреть джазовые формы, так как современный джаз имеет очень специфические композиционные структуры, где нет повторяющихся частей, или, наоборот, части «А» спрятаны внутри песни; изучение особенностей фольклора народов мира, с разбором примеров, где анализируется структура, ритмика и гармония; разбор стилистических приемов, с прописанными

алгоритмами исполнения и перечнем средств музыкальной выразительности с примерами реализации с различными инструментальными составами; комбинирование различных стилей музыки с экспериментальными составами музыкантов.

Отдельно хочется сделать акцент на тематическом развитии в джазовой композиции как основополагающем элементе современной импровизации. Джазовый музыкант должен быть разносторонним исполнителем, так как материал, с которым ему приходится сталкиваться в практике, требует понимания и умения реализовать творческий замысел в широком спектре музыкальных стилей. Как научиться музыканту работать в столь неопределенных условиях?! На данный вопрос однозначного ответа нет, все зависит от конкретного человека. Однако можно утверждать, что умение работать с тематическим материалом, варьирование его с сохранением мотивного развития будут характерной чертой современного музыканта-исполнителя. Мотивное развитие происходит при помощи изменения ритмических структур, применения полиритмии, смены тесситуры исполнения, размера и пульсации. Все перечисленные приемы способствуют созданию новых мелодических конструкций и развитию композиции, сохраняя тематизм произведения.

Для достижения навыка импровизации важно научиться правильно выстраивать самостоятельные занятия. Для вдохновения и поиска нового звучания используются упражнения, которые лимитируют навыки или ограничивают тесситуру исполнения. Например, возьмем фрагмент мелодии и попытаемся варьировать его в рамках одной октавы, используя различные неповторяющиеся ритмические рисунки. Это достаточно сложное упражнение, но такие упражнения максимально качественно и быстро заставляют голову и слух работать в нетипичных для них условиях, что является плодотворной почвой для расширения кругозора, исполнительских навыков и композиторского мышления. В то же время совершенствование исполнительских навыков происходит не только за инструментом, но и без него. Например, изучение ритмической школы Коннакол или занятие вокальной импровизацией.

Таким образом, джазовая композиция представляется нам универсальным методом развития формы и сохранения тематического материала, способной вдохновить в музыку жизнь при помощи правильного выбора ритма, штрихов и манеры.

Целесообразным представляется комбинирование приведенных выше компонентов

для результативности обучения и дальнейшей реализации в профессиональной творческой деятельности.

В современном мире многие исполнители пишут свою музыку, отталкиваясь от звуковых образов, которые в лучшем случае реализуются на бумаге. Но чаще всего это непонятные наброски без перспективы реализации. Хотя, если задуматься, то авторская музыка могла бы стать «визитной карточкой» джазовой композиции. Ведь зачастую формирование индивидуального профессионального стиля происходит под приглядом либо опытного педагога, либо в стенах учебного учреждения, так как там создаются атмосфера, среда для реализации творческого потенциала учащегося и возможность испытать свое творение в действии. Кроме этого, стоит подчеркнуть еще один важный элемент в образовательном процессе, который влияет на реализацию учащегося – это самообразование. С одной стороны, это должно быть одно из самых главных качественных характеристик, полученных студентом по окончании учебного заведения, а также базовым навыком для достижения успеха в профессии. С другой стороны, в век информационных технологий жизненно важно уметь находить и вычленять из этого потока информации важные факты.

У людей XXI в. появились новые потребности и взгляды на жизнь, на творчество, на образование. Современная значимость многих преподаваемых ныне дисциплин со временем может оказаться менее актуальной. Поэтому необходима реорганизация учебного процесса, направленного на поиск новых, перспективных методик и практик, способствующих подготовке студента к самостоятельной профессиональной работе. Стилистическое многообразие, которое расширяется с каждым годом, должно стимулировать преподавательскую деятельность к поиску новых методов и практик, способствующих достижению качественных результатов.

Проведенный анализ позволяет с уверенностью утверждать, что джазовая композиция является необходимой дисциплиной в современном образовательном процессе, реорганизация которого предполагает расширение теоретической базы, практической подготовки и расширения инструментария. При этом необходимо сделать акцент на развитие и воспитание вкуса музыканта, а главное – на задачи формирования его избирательной требовательности в оценке явлений современного творческого процесса. Роль преподавателя данной дисциплины крайне значима, так как данный предмет требует постоянного обновления знаний и способности их применения.

Джазовая композиция имеет огромный потенциал для развития профессиональных навыков обучающегося музыканта, и безусловную значимость в процессе развития творческих предпочтений музыканта-исполнителя.

Список литературы

1. Верменич Ю. Т. Джаз: история, стили, мастера. Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2007. 607 с.
2. Мошков К. В. Индустрия джаза в Америке. XXI век. СПб.: Лань; Планета музыки, 2013. 640 с.
3. Фейертаг В. Б. Джаз: энцикл. справ. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Скифия, 2008. 675 с.
4. Современные джазовые тенденции. URL: <http://jazzpeople.ru/jazz-in-city/sovremennye-jazzovye-tendencii/> (дата обращения: 31.01.2021).

5. Пис Т. Джазовая композиция: теория и практика / пер. К. Боенко. Бостон (Массачусетс), 2003. 199 с.

References

1. Vermenich Yu. T. Jazz: history, styles, masters. Saint-Petersburg [et al.]: Lan': Planet of music, 2007. 607 (in Russ.).
2. Moshkov K. V. The jazz industry in America. XXI century. Saint-Petersburg: Lan': Planet of music, 2013. 640 (in Russ.).
3. Feyertag V. B. Jazz: encycl. directory. 2nd ed., rev. and add. Saint-Petersburg: Scythia, 2008. 675 (in Russ.).
4. Modern jazz trends. URL: <http://jazzpeople.ru/jazz-in-city/sovremennye-jazzovye-tendencii/> (accessed: Jan.31.2021) (in Russ.).
5. Pease T.; Boenko K. (transl.). Jazz composition: theory and practice. Boston (Massachusetts), 2003. 199 (in Russ.).