

Искусствоведение

УДК 785.161

М.С. Похвальная

Н.О. Подпоринова

Похвальная Маргарита Сергеевна, студентка 4 курса Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: musica.dlja.dushi@bk.ru

Подпоринова Надежда Олеговна, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

ИСТОКИ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

В статье рассматриваются основные исторические аспекты джаза, творчество известных джазовых исполнителей, особенности работы с вокалистами.

Ключевые слова: джаз, импровизация, творчество, вокальные приемы.

M.S. Pokhvalnaya

N.O. Podporinova

Pokhvalnaya Margarita Sergeevna, student of 4 course of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: musica.dlja.dushi@bk.ru

Podporinova Nadezhda Olegovna, senior teacher of department of pop and jazz art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

THE ORIGINS OF JAZZ IMPROVISATION AND ITS FEATURES IN THE HISTORY OF WORLD CULTURE

In the article main historical aspects of jazz, creativity of famous jazz performers, features of vocal and instrumental techniques are considered.

Key words: jazz, improvisation, creativity, vocal techniques.

Искусство джаза имеет интересную историю. На всех этапах становления стиля прослеживается относительно устойчивая динамика развития самых разных направлений, которые существуют и сегодня, привлекая к себе широкую аудиторию слушателей. Поэтому джаз всегда будет экспериментальным полем, темой для дискуссий и споров. Для нас главным вопросом является степень влияния этого культурного феномена на духовное становление личности, на формирование эстетических идеалов и профессиональных навыков.

Этимологическое значение слова «джаз» – исследователи его часто сравнивают с креольским *jass* – «суета». Другая известная трактовка связана с бейсбольным сленгом. Так назывался вид подачи, который изобрел спортсмен Бен Хендерсен. «Бейсбольная джаз-подача Бена...», – так писала о нем пресса в 1912 году. Обобщив эти два варианта, можно «выйти» на метафору, уточняющую смысл этого слова в музыкальном искусстве, а именно то, как мы понимаем этот стиль и его жанры. С другой стороны, это дает определенную эмоциональную окрашенность термину, поясняя стиль исполнения джазовых композиций, оправдывая поведение исполнителя на сцене (манера исполнения) и выбор им выразительных средств, инструментальный состав и мн.др.

Джаз – это синтез африканской и европейской культур. Африканская культура привнесла особые ритмические, импровизационные и мелодические

элементы, которые были присущи негритянскому фольклору. Он составлял важную часть трудовой и бытовой жизни определенной части населения Америки. А европейская школа создала профессиональный фундамент, обеспечив знаниями в области гармонии, полифонии и музыкальной формы. Выдающийся композитор начала XX века Дж. Гершвин определял словом «джаз» американскую классическую музыку.

В концертной практике XXI века насчитывают более тридцати разновидностей джазовой музыки. Несмотря на это, жанры джаза постоянно обновляются (хотя черты его предшественника – блюза можно без труда уловить даже в самых парадоксальных, авангардных его образцах, где главной темой и сегодня являются чувства человека). За счет изобретений музыкантов-импровизаторов во всем мире, за счет их творческого поиска (вспоминается значение «суэта») и огромной любви к искусству джаза блюзу сегодня дана новая жизнь – другое название – соул-джаз.

Отличительной особенностью джазовой музыки является импровизация. Богатство и самобытность ее элементов в исполнении музыкантами джазовой композиции и сегодня является основным критерием в оценке качества интерпретации. Слово «импровизация» в переводе с латинского языка означает спонтанность, неожиданность. На самом деле искусство импровизации – это огромный опыт, основанный на четком знании джазовой гармонии, быстрая психофизиологическая реакция на изменение концепции партнера по ансамблю, великолепная техника владения инструментом, хорошее чувство стиля. Это взгляд как бы «изнутри профессии». Самое главное – склонность к сочинительству «здесь и сейчас». Для публики это и есть тот самый «трюк», который она так любит и ждет. Ведь на ее глазах рождается новое произведение.

Истоки импровизации уходят в далекое прошлое, когда люди сочиняли мелодии как бы «на ходу», в трудовой деятельности человека или ритуалах, связанных с разными событиями в жизни людей. Эти фольклорные образцы передавались из уст в уста, неся важную информацию о жизни целых

поколений. Взять хотя бы колыбельную, которая хорошо известна во всех уголках мира.

Постепенно появляются записи, которые вначале были примерными, но дающими возможность музыканту иметь собственный взгляд на то, как исполнить песню. Более точная запись мелодии – очень важный этап в истории мировой музыкальной культуры. Несмотря на это, импровизация как метод, как композиторский прием встречается в произведениях профессиональных композиторов-классиков прошлого и современности.

Импровизация как бы встраивается в структуру композиции, обогащая ее образы необычными чертами, делая их выпуклыми и запоминающимися. Умение видеть эти знаки выводит исполнителя на уровень понимания глубинного смысла музыкального произведения. Так рождается интерпретация как метод «подготовленной импровизации». Примерами интерпретации можно считать фантазию, концерт с инструментальным соло, некоторые жанры хоровой музыки.

Педагог-музыкант, ведущий работу со студентами-вокалистами, знает, что импровизация – это сложная комплексная проблема, которую необходимо решать сугубо индивидуально с каждым. Это практика имеет определенную направленность, которую можно выразить следующей формулой: цель – средство – результат. Необходимо также учитывать индивидуальные возможности голосового аппарата, уровень музыкальных способностей, когнитивный компонент. Эти показатели оказывают существенное влияние на результативность процесса обучения искусству импровизации.

Для того, чтобы усилия педагога по вокалу не были напрасными или мало результативными, необходимы усилия и участие всех педагогов без исключений. Ведь студент, который умеет импровизировать, умеет мыслить нестандартно. Он всегда найдет выход (прием, трюк) из сложной профессиональной и жизненной ситуации.

Возвращаясь к теме джазовой импровизации, к искусству джаза, хочется отметить, что сегодня благодаря этому искусству есть творческая лаборатория, тезаурус, которым может воспользоваться любой композитор в любом уголке мира. Поэтому джаз – искусство поистине интернациональное.

Есть еще одна интересная особенность, свойственная джазовой импровизации. Этот метод может быть использован в других видах искусства. Например, в фильме «Певец джаза» актер Эл Джонсон использовал технику так называемой тематической импровизации. Во всех шести номерах он исполнил заранее отточенные музыкальные «трюки». Американская певица Этель Уотерс заучивала слоговую импровизацию. В результате слушатель познакомился с новым стилем в джазовом искусстве.

И все-таки, свободная импровизация остается наиболее интересным видом, так как «неожиданное» всегда привлекает и интригует. Вспомним, хотя бы оркестр Спайка Джонса, который практиковал импровизацию в технике «вопрос-ответ», когда образ рождается сиюминутно. Сегодня многие музыканты, исполняющие академическую музыку, стремятся овладеть навыками импровизации, чтобы в своих концертах использовать ее в качестве номера «на бис».

В заключение хочется представить образ современного джазового музыканта-импровизатора или, точнее сказать, установку на его создание. Музыкант-импровизатор – это ампула, которое характеризует его как человека креативного, разносторонне развитого, способного исполнить яркий эффектный музыкальный номер. Музыкант-импровизатор – это судьба, которую он сознательно выбирает, потому что, принимая на себя эту роль, он отстаивает джазовые идеалы и в жизни.

А. Шнитке считал, что учиться надо тому, что развивает мышление. Джазовый музыкант не должен заниматься только технологией процесса импровизации. Необходимо помнить, что джаз – искусство синтетическое. Это часть наследия западноевропейской академической традиции.

Необходимо изучать народное искусство, т.к. импровизация – его важная составляющая. И последнее. Творчество музыканта-импровизатора – это форма сочинения музыки, когда он прекрасно осознает, что делает в тот или иной момент. Импровизация возникает в результате огромного интеллектуального и физического труда музыканта, который генерирует идеи, пригодные для бесконечного варьирования и образования новых сочетаний.

Список используемой литературы:

1. *Верменич Ю.* Джаз: История. Стили. Мастера. / Ю. Верменич. 2-е изд-е. СПб.: Планета музыки, 2009. 608 с.
2. *Дугин А.* Поп-культура и знаки времени / А. Дугин. СПб.: Амфора, 2005. 495 с.
3. *Коллиер Д.Л.* Становление джаза / Д.Л. Коллиер. Издательский дом: Радуга, 1984. 260 с.