

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

ДЖАЗ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДШИ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки V курса 511 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

ЗАРЖЕЦКОЙ ЭЛИНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, докт. искусств.

_____
(подпись, дата)

А.Е. Лебедев

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

_____
(подпись, дата)

И.А. Королева

Саратов 2018

Введение

Актуальность проблемы. Джаз стал одним из наиболее заметных явлений музыкальной культуры XX века. Музыка, возникшая как культура афроамериканцев, заняла свою нишу в инструментальном и вокальном направлениях. В настоящее время, джазовая музыка, со всеми её стилистическими ответвлениями, очень востребована. Джаз всё стремительнее проникает в массовую культуру, всё больше людей приобщаются к данному стилю, желают познать азы исполнительства. Особую популярность приобретают неформальные объединения музыкантов – джемы, которые помогают развить и укрепить мастерство.

Необходимость обращения к данной теме обусловлена не только актуальностью самого явления – джаза, но и необычайной востребованностью музыкантов данного направления. Большим спросом пользуется обучение джазовому исполнительству, открыты джазовые отделения в организациях дополнительного, а также профессионального образования. В настоящее время практически в каждой ДМШ и ДШИ есть эстрадно-джазовые отделения, на которых учащиеся приобщаются к основам постановки голоса, специфике джазового вокала. Дети активно участвуют в различных творческих конкурсах, фестивалях, что, вне всякого сомнения, способствует популяризации джазового пения, активному развитию исполнительских качеств, учащихся ДМШ и ДШИ.

Актуальность данной темы усиливается необходимостью изучения основ постановки голоса при обучении джазовому вокалу, систематизации сведений, касающихся обучению детей различным стилям джаза, а также взаимодействию с музыкантами джазового коллектива. Отдельного внимания требует проблема исполнительской гигиены, режима занятий, развитие детского голоса в предмутационный и мутационный периоды. В этой сфере вокальной методики до сих пор нет единого мнения относительно необходимости активных занятий вокалом в период активной перестройки

голоса, существуют различные мнения относительно организации режима занятий ребенка.

Изученность темы. Вопросам постановки детских голосов посвящены работы Гурьяновой Н.А., Морозова В.А., Багадурова В.А., Бараша А.Б., Головки – Витаниса О.В., Гариной З., Куфтырёвой Е.В., Павловой М.А., Эстрова П.А. В них подробно освещены этапы развития детских голосов, специфика мутационного периода, основы постановки голосового аппарата. Отметим, что специфика джазового пения в данных работах практически не освещена.

Истории джаза, как музыкального направления, посвящены работы Бородиной Г.В., Конен В.Д. В них рассматривается история появления джаза, стилевые особенности, этапы эволюции. Ряд исследований посвящен искусству импровизации в джазе. Среди подобных работ упомянем труды Шулина В.В., в которых даны полезные рекомендации по освоению импровизации, приведены интересные методические комментарии.

Объектом исследования является учебный процесс ДШИ, а именно обучение детей вокалу, в ходе которого ребенок приобретает первые навыки джазового пения.

Предмет исследования: использование джаза в учебном процессе, изучение учащимися джазовых основ, стилистики, освоение джазовых элементов в пении на начальном этапе обучения.

Цель работы: изучить практику использования джаза в учебном процессе ДШИ, осветить вопросы вокальной методики, связанные с джазовым пением.

Задачи:

- выявить специфику формирования и развития детских голосов;
- осветить направления джаза, используемые в учебном процессе ДШИ;
- изучить постановку джазового звукоизвлечения, использование основных приёмов;

- раскрыть стилевые особенности исполнения.

Материалом исследования являются произведения различных композиторов, джазовых исполнителей, среди которых: Jerome «Jerry» Leiber, Mike Stoller, Duke Ellington, Paul Desmond, Miles Davis, John William Coltrane, Pat Metheny, Charles Mingus, Grover Washington Jr. Shivarree Ride, Marion Meadows, Yorgui Loeffler, Gino Roman, Steeve Laffont & Chris Campion, Robert "Bobby" McFerrin, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Dee Dee Bridgewater, Etta James.

Отдельно отметим популярные образцы джазовых «стандартов», среди которых: «My Funny Valentine» (музыка Ричарда Роджерса, слова Лоренца Харта), в исполнении Эллы Фицджеральд; Bobby McFerrin-«Dance with me», «I Feel Good», «Cotton Tail». Так же, использованы следующие композиции: «Autumn Leaves», «Moon Dreams», «Milestones», «Impressions», «Third Wind», «Mingus Ah Um», «Impressions», «Dreamin», «Minor Swing (Django Reinhardt)»

Методы исследования: анализ литературы по избранной теме, сопоставление данных, полученных специалистами в области постановки детских голосов, педагогов по классу вокала детских школ искусств, изучение и обобщение интернет-источников. Отдельно отметим практические методы, среди которых наблюдение за развитием детских голосов, анализ исполнительской практики учащегося ДШИ, а моделирование ситуаций, в ходе которых выявляются различные проблемы постановки певческого аппарата.

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа включает в себя Введение, две главы, Заключение, Список литературы. Во введении обоснована актуальность темы.

В первой главе подробно рассматривается специфика формирования детских певческих голосов, их особенности, а также условия, в которых должна проводиться работа с голосовым аппаратом ребенка (параграф 1.1.);

отдельное внимание уделено джазу как музыкальному направлению, прочно укоренившему в учебном процессе ДШИ (параграф 1.2.).

Во второй главе раскрываются вопросы джазового звукоизвлечения (параграф 2.1.), а также стилевые особенности исполнения, включая приемы, характерные для каждого стилевого направления. В Заключение подводятся итоги исследования.

I. Специфика обучения джазовому вокалу в ДШИ

1.1. Специфика формирования и развития детских голосов

Постановка голоса – это развитие необходимых качеств, для дальнейшего профессионального использования голоса.

Для правильной работы с детским голосом необходимо знать фазы его развития. Но для начала рассмотрим два термина.

1. Общий диапазон – звуковой объём от нижней до верхней границы певческого голоса.

2. Примарный диапазон – область более свободная и удобная, для звучания. Находится в середине общего диапазона.

Голос имеет несколько этапов/периодов развития. Каждый из этапов важно описать. Периоды развития детских голосов:

- I. 5, 6-9, 10 лет – *младший домутационный период*;
- II. 9,10-12,13 лет – *старший домутационный период (предмутация)*;
- III. 12,13-15,16 лет – *период мутации*.

Возрастные границы могут варьироваться, в связи с индивидуальными особенностями ребёнка.

Хотя наступление мутации – это не резкий перелом, в развитии голоса ребёнка. Другими словами, ломка имеет предварительные признаки.

1. Перед мутацией голос становится лучше, чище -прозрачнее, но в скором времени тускнеет. Верхние ноты диапазона «прибираются», петь их становится тяжелее.

2. Голос утрачивает ровность, тянучесть, напевность. Появляется сипота.

3. Аппарат быстрее утомляется.

4. Покраснение связок, мокрота.

Что же касается начальных этапов формирования детских голосов, то особе внимание следует уделить дыханию. База, без которой правильное звукообразование невозможно.

Выделяют несколько типов дыхания:

1. Ключичное – верхнее

2. Грудное – межрёберное

3. Брюшное дыхание – диафрагмальное

Существует несколько правил, которые необходимо выполнять, при занятиях вокалом:

1. Правильно составленное расписание, которое не перегружает голос, но и держит его в тоне.

2. Оптимальный сон. Не менее 8 часов.

3. Правильное питание. Не употреблять в пищу сладкое, перед вокалом. Есть за час, до занятий. Исключить газированные напитки, пищу-раздражители, такие как: острые блюда, чипсы, семечки (они засоряют гортань).

4. Температурный режим. После занятий стараться сохранить тепло разогретого аппарата. Не разговаривая на улице (особенно в холодное время года). Так же, стараться не допускать переохлаждения отдельных частей тела. Ведь общее состояние организма, несомненно, сказывается и на голосе.

Эти несложные правила нужно заложить в голову юного вокалиста, с самого начала обучения.

1.2. Направления джаза в учебном процессе ДШИ

Спрос рождает предложение. По этому принципу, в музыкальных и детских школах искусств открывают эстрадно-джазовые отделения, которые включают в себя такие предметы как: *основы импровизации, джазовое фортепиано, история стилей, слушание музыки, некоторые школы имеют джазовые оркестры.*

Предметы основы импровизации и джазовой гармонии неразделимы, ведь практически невозможно импровизировать не зная гармонии. В мелодической импровизации мы можем видоизменять мелодию, разнообразив её различными мелизмами, ходами, скачками, при этом всегда возвращаясь к основной теме стандарта, так, что она будет узнаваема. В гармонической импровизации идёт игра с аккордами. Их обыгрывание, варьирование. Ритмическое же варьирование подразумевает смещение ритма, полиритмию.

Предмет история стилей подробно рассказывает о зарождении джаза его истоках и развитии. Описывает всевозможные стили, которые вышли из вышеупомянутого. Так же, предмет подробно разбираются стилистические особенности исполнения, характерные тому или иному периоду, стилю и исполнителю. История стилей описывает стилистические особенности направлений, которые возникли, так или иначе, в ходе определённых исторических событий, а также место, в котором происходило данное развитие и формирование.

Такой предмет, как джазовое фортепиано отличается от классического фортепиано использованием джазовой цифровки.

Для вокалистов в программу обучения обязательно входит изучение джазовых стандартов. Так же, на конкурсных прослушиваниях существует разделение по номинациям на эстрадный и джазовый вокал.

Как же разучить первое джазовое произведение?

Во-первых, как описано в разделе 1.1. необходимо слушать больше качественной фирменной музыки, запастись музыкальным багажом. Для начала, необходимо познакомиться с азами. Рассмотрим ритм. Джазовая музыка уже сама по себе – искусство ритма. «Смещённый», «синкопированный», «пьяный», «хромой» – существует множество определений джазовому ритму.

Также, в джазе иная гармония, не та, какую мы привыкли слышать в классической музыке. Для того, чтобы познакомиться с гармоническими

различиями, существует предмет – джазовая гармония. Он подробно рассказывает о правилах и законах построения гармонической сетки джаза.

Джаз невозможен без импровизации. У вокалистов импровизацией называется – скэт, то есть слоговая имитация какого-либо инструмента. Скэт, как и инструментальная импровизация, строится по гармонической сетке произведения. Не стоит сразу браться за джазовый стандарт, с большим количеством импровизационных квадратов. Для начала, педагогу стоит познакомить учащегося со слоговой традицией, посредством вокальных упражнений, распевов. Американский джазовый музыкант Боб Столофф разработал комплекс упражнений по технике вокальной импровизации, по которому работает весь мир.

II. Методика обучения джазовому пению в ДШИ

2.1. Постановка джазового звукоизвлечения, основных приёмов.

Джаз – чёрная музыка. Как известно, антропологически негроидная раса существенно отличается от остальных рас. Физическим строением – линия таза выше, ноги длиннее, мышцы эластичнее, широкая кость. Доказано, что строение голосового аппарата тоже отлично.

С закрытыми глазами, можно распознать тембр афроамериканца и отличить его от белого человека. Голос более глубокий, широкого звучания, а по своему оттенку «тёплый». Порой кажется, что диапазон не имеет границ. Так, например, у певицы Имы Сумак голос охватывал 5 октав. Има работала в направлениях: лаундж, экзотика, этническая музыка, мамбо.

Для того, чтобы более ясно представлять, что же из себя представляет джазовый вокал, предлагаем сравнить джазовый вокал с вокалом академическим, народным и эстрадным.

Основные пункты обязательные в академическом вокале:

1. Крепкая опора дыхания (обязательна в любом вокальном направлении);
2. Академический вокал требует более округлого звука (тёмный и объёмный); прикрытый способ голосообразования;

3. Вокализованная манера голосообразования;
4. Артикуляция штриховая;
5. Пение на соединении регистров, в диапазоне не менее двух октав;
6. Академические голоса классифицируют по тембрально-тесситурным характеристикам: сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. В вокале джазовом таких характеристик нет. Голоса делятся на женские – мужские;

7. Академический певец должен обладать богатой техникой, управлять своим голосом, самостоятельно озвучивать зал, без дополнительного технического оснащения;

8. Академический вокалист должен уметь петь разнообразный по литературно – поэтическому смыслу материал;

Если рассматривать народный вокал, можно выделить следующие несколько обязательных пунктов формирования народной постановки голоса:

1. Крепкая опора дыхания;
2. Открытый способ голосообразования;
3. Речевая манера голосообразования;
4. Речевая артикуляция;
5. Однорегистровое пение, в пределах октавы;
6. Сохранение аутентичных образцов диалектных манер;
7. Естественный, близкий звук;
8. Незначительная вибрация голоса;
9. Грудное звучание голоса;

Особенности эстрадного вокала:

1. Крепкое вокальное дыхание, опора звука;
2. Развитый грудной диапазон (не менее двух октав);
3. Владение различными видами атаки звука (придыхательная, твёрдая, мягкая);
4. Чёткость дикции;

5. Владение кантиленой;
6. Эмоционально-художественная выразительность, в зависимости от содержания, смысловой нагрузки текста.

И наконец, джазовый вокал.

1. Пожалуй, одно из самых заметных, на первый взгляд, отличий и особенностей джазового исполнительства – *вибрато*. Оно содержит меньшее количество колебаний, нежели эстрадное. Звучит более мягко, бархатисто.

2. Следом за вибрато, стоит отметить джазовую филировку звука.

Сам термин *филировка* обозначает плавное равномерное изменение динамики звука, от тихого к громкому и наоборот. Происходит от франц. *til* – нить, показывает, что она связана с умением изменить звук и его силу.

Ну и конечно, стоит отдельно отметить звук. Звук – как особенность исполнения. Звук в джазовом вокале открытый. Открытость эта объясняется открытой английской речью и характерным строением голосового аппарата афроамериканцев. Доказано, что голосовой аппарат белого человека отличается от аппарата представителей негроидной расы.

3. В джазовом вокале приветствуются контрастные регистровые переходы;

4. Используется изменение техники звукообразования, во время исполнения. В то время, как в академическом вокале важно сохранить одинаковую технику звукообразования, в течение всего произведения;

5. В джазовом вокале используются специфические техники исполнения, такие как: гроул, шаутинг, несглаженные регистры, сонорное звучание (пение на зауженном звуке). Хотя, в академическом вокале эти приёмы посчитались бы ошибкой.

6. Скэт.

Согласно одной из легенд, основоположником исполнения скэта является Луи Армстронг. На записи сессии, в 1924 году, у Луи Армстронга упал лист с нотами и тот, чтобы не останавливать запись и не прерывать исполнение, закончил петь слогами. Конечно же, тогда никто не имел

точного термина, чтобы как-то охарактеризовать данное исполнение. Позже, слоговое исполнение получило название «скэт».

Хорошим примером скэтового произведения служит джазовый стандарт «Cotton tail» Дюка Элингтона.

2.2. *Стилевые особенности исполнения*

Для того, чтобы углубиться в данную тему, для начала, следует перечислить и разобрать стилевые особенности джазовой музыки, а также её основные характерные черты.

1. Сложная гармоническая сетка.

Сразу выделяется «густота» звучания.

2. Джазовая музыка наполнена импровизациями. Важнейший пункт, в джазовой музыке.

Импровизация не зафиксирована в нотах, не отрепетирована. По сути, это полёт фантазии, здесь и сейчас.

3. *Полиритмия* – сочетание одного и более ритмических рисунков, в одном произведении, исполняемых в одном размере.

4. *Ритм*. Джаз основан на ритме африканского происхождения. Джазовый ритм побуждает в слушателе и исполнители чувства свободы, расслабленности, движения вперёд. Здесь важна постоянная пульсация.

Основные черты:

1. Гармоничность.

2. Мелодичность.

3. Ритмичность.

Для того, чтобы разобрать стилевые особенности исполнения, считаю необходимым перечислить виды джаза, вокального и инструментального, и рассмотреть их подробнее:

1. Новоорлеанский джаз или традиционный

2. Свинг

3. Бибоп

4. Биг – бэнд

5. Мейнстрим
6. Северо-восточный джаз.
7. Стилль Канзас – сити
8. Джаз Западного побережья
9. Кул - прохладный джаз
10. Прогрессив джаз
11. Хард боб (твёрдый, жёсткий)
12. Ладовый (модальный джаз)
13. Соул джаз (soul -душа)
14. Криэйтив криэйтив
15. ФьюжнК
16. Пост-боп
17. Эйсид-джаз(кислотный)
18. Smoot джаз (мягкий)
19. Джаз- мануш.
20. Госпел
21. Соул
22. Неосоул

Заключение

В заключениу, стоит отметить, что уровень образования эстрадно-джазовых отделений, в ДШИ стремительно растёт. Джаз подхватывает всё больше людей, и увлекает своей гармонией, особой стилистикой, свободой.

Различные джем-сейшны помогают оттачивать уже приобретённое мастерство и дают толчок, в развитии, начинающим музыкантам. В России существует множество джаз клубов, например, клуб Игоря Бутмана, Андрея Макаревича (Москва), The hat bar (Санкт- Петербург). Помимо музыкантов из России, так же, там выступают и звёзды джаза мировой величины, такие как: Арли Леонард, Клиффорд Браун, Зения Мак Ферсон.