

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ
У СТУДЕНТОВ В КЛАССЕ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА**

АТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студента 5 курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
факультета искусств Педагогического института

АСТАХОВА ИГОРЯ ОЛЕГОВИЧА

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

С.В. Протасова

Зав. кафедрой
Доцент, кандидат пед. наук

И.А. Королева

Саратов, 2024

Введение

Исполнение современного вокалиста немислимо без элементов импровизации. Под термином импровизация понимается процесс создания художественного произведения непосредственно в ходе его исполнения. Джазовая импровизация представляет собой спонтанное изобретение сольной партии или аккомпанемента, а также процесс варьирования мелодии или полноценного соло в джазовом стандарте.

Навык владения импровизацией является одним из важнейших для эстрадного вокалиста. Это умение дает возможность использовать всё разнообразие индивидуальных возможностей исполнителя: штрихи, ритмические построения, фразировку, мелодизм.

Однако практические рекомендации по проблеме формирования у студентов навыков джазовой импровизации не так широко отражены в вокальной педагогике. По большей части проблема связана с тем, что начавшийся в России интерес к джазовой музыке и искусству импровизации в XX века был прерван запретами на его исполнение. Об этом факте писали А. Баташев, В. Конен, Г. Лукьянов, А. Медведев, В. Фейертаг и другие. Следствием этого запрета стало исчезновение импровизации из практики музыкального образования, утеря традиций и наработок в этой области.

На сегодняшний день в музыкознании разработаны теоретические основы джазовой импровизации: И. Бриль, Ю. Маркин, Ю.И. Простак и другие. Существуют методические разработки, направленные на практическое обучение исполнителей инструменталистов искусству джазовой импровизации: Д. Крамер, Ю. Маркин, Ю. Чугунов, М. Шмитц и другие).

Проблема формирования у вокальных исполнителей в области музыкального искусства эстрады навыков джазовой импровизации изучена недостаточно. Это позволило сформулировать тему исследования:

«Формирование навыков джазовой импровизации студентов в классе эстрадного вокала».

Цель работы: рассмотреть способы формирования навыков джазовой импровизации у студентов в классе эстрадного вокала.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие **задачи**:

1. Выявить место и особенности джаза в культурном пространстве XX века.

2. Рассмотреть сущностные черты джазовой импровизации и выявить ее характеристики.

3. Раскрыть технические и стилевые приемы выдающихся джазовых вокалистов XX века.

4. Определить способы формирования навыков джазовой импровизации в классе эстрадного вокала.

Методологической основой исследования являются научные труды, освещающие:

– теорию и историю вопроса становления джаза как одного из направлений музыкального искусства XX века (Т. Аткинс, Д. Коллиер, М. Левин, Ю. Панасье, Э. Хамилтон и другие).;

– исследования теоретиков и практиков о сущности понятия «импровизация» (В. Молотков, А. Рогачёв, В. Манилов, В. Осейчук, Р. Столяр и другие)

– исследования в области вокальной педагогики о необходимости применения специфических методов и приемов обучения вокалистов джазовой импровизации (С. Риггс, Н. Сотникова, Е. Лазарева и другие).

На разных этапах работы над исследованием использовались взаимодополняющие методы:

теоретический (изучение нормативных документов, анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, методических материалов),

эмпирический (педагогическое наблюдение, беседы, тестирование, творческие задания).

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 50 источников.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИМПРОВИЗАЦИИ В ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА

1.1 Джаз в культурном пространстве XX века

Джаз – музыкальное течение, которое зародилось в конце XIX века в США. Пройдя путь от популярной музыки масс до высокоинтеллектуального искусства, джаз оказал и продолжает оказывать огромное влияние на музыкальные и культурные традиции всего мира.

Джаз возник в 1910-х годах на юге США и быстро распространился во всех развитых странах. Популярная музыка и джаз в 1920-е годы стали для многих людей почти равнозначными понятиями. В XX веке направление постоянно преобразовалось, пройдя несколько характерных этапов развития. В течение 1930 – 1940-х годов термин дестабилизировался свинговым бумом и би-боп-движением. Современное значение появилось в 1950-х годах, когда джаз объединили в музыкальный жанр, с описанием, соединившим разные стили всех временных периодов. Большинству разновидностей жанра свойственен свинг, вокальная экспрессия, импровизация, опора на риффы, использование ладов с блюзовыми нотами. Постепенно джаз приблизился к сфере высокого искусства, сохранив свою противоречивую тождественность как популярной, так и академической музыке.

Появление первых бэндов и первопроходцы в джазе. Большой вклад в развитие и распространение джазовой музыки внесли игравшие на прогулочных пароходах, ходивших по Миссисипи, оркестры. С конца XIX века становятся популярными речные поездки из Нового Орлеана в Сент-Пол. С 1900 года на

этих пароходах выступают новоорлеанские оркестры, музыка которых становится наиболее привлекательным развлечением для пассажиров во время речных туров. Выходцем из таких оркестров стала будущая жена Луи Армстронга, первая джазовая пианистка Лил Хардин.

В оркестре другого пианиста Фэйтса Мэрейбла выступало много будущих новоорлеанских джазовых звёзд. К началу 1920-х в Чикаго стекаются джазовые музыканты из разных точек США, город становится главным джазовым центром, именно тут создаётся стиль, получивший название чикагский джаз.

Таким образом мы видим, что благодаря процессам, описанным в первой главе, джазовые исполнители выходят на свет уже как «звёзды» своего стиля. Джазовый стиль обретает последователей, начинает распространяться и захватывать всё больше и больше центров Америки.

Эпоха джаза и основные течения в тот период времени. «Новоорлеанский» или «Традиционный», такое название получил джаз, зародившийся в Новом Орлеане, в последствии получивший свое развитие в Чикаго. Этот временной отрезок стал называться «эпохой джаза». Данным термином стали называть музыку, исполняемую в разные времена музыкантами эпохи новоорлеанского возрождения, которые стремились исполнять джаз в том же стиле, что и представители старой новоорлеанской школы.

1.2 Джазовая импровизация и ее существенные характеристики

Джаз тесно связан с импровизацией, так как он в значительной степени основан на спонтанном исполнении музыки. Импровизация в джазе формировалась на протяжении начала 20-го века, влияние на неё оказали афроамериканские музыкальные традиции, включая блюз и рэгтайм. Основой для джазовой импровизации служили музыкальные и ритмические структуры этих жанров. Импровизация в джазе представляет собой взаимодействие между музыкантами, где они внимательно слушают друг друга и реагируют в реальном времени, что приводит к созданию сложных и часто спонтанных музыкальных

разработок. Импровизация в джазе позволяет музыкантам выражать индивидуальность и взаимодействовать с другими участниками ансамбля в реальном времени. В джазовых композициях часто есть пространство для соло, где исполнители могут импровизировать на тему песни, используя различные музыкальные техники и стилистические подходы, что делает каждое исполнение уникальным.

Таким образом мы делаем вывод, что импровизация является неотъемлемой частью джаза., так как джаз в значительной степени основан на спонтанном исполнении музыки. Импровизация в джазе формировалась на протяжении начала 20-го века, влияние на неё оказали афроамериканские музыкальные традиции, включая блюз и рэгтайм. Основой для джазовой импровизации служили музыкальные и ритмические структуры этих жанров. Импровизация в джазе представляет собой взаимодействие между музыкантами, где они внимательно слушают друг друга и реагируют в реальном времени, что приводит к созданию сложных и часто спонтанных музыкальных разработок. Импровизация в джазе позволяет музыкантам выражать индивидуальность и взаимодействовать с другими участниками ансамбля в реальном времени. В джазовых композициях часто есть пространство для соло, где исполнители могут импровизировать на тему песни, используя различные музыкальные техники и стилистические подходы, что делает каждое исполнение уникальным.

ГЛАВА 2. Практические основы формирования навыков джазовой импровизации вокалиста

2.1 Характеристика технических и стилевых приемов выдающихся джазовых вокалистов XX века

Джазовая вокальная импровизация XX века стала знаковым явлением в музыкальной культуре, благодаря выдающимся исполнителям, которые привнесли уникальные техники и стилистические приёмы в свои выступления.

Эти вокалисты: Билли Холидей, Элла Фицджеральд, Сара Воан и другие, смогли создать неповторимые интерпретации джазовых стандартов, используя свои голоса как инструменты для передачи глубокой эмоциональной палитры и технического мастерства. Их вклад оказал огромное влияние на развитие жанра и продолжает вдохновлять музыкантов и слушателей по всему миру.

Изучение стилевых особенностей джазовых исполнителей важно по нескольким причинам:

1. Изучение различных техник помогает вокалистам и музыкантам расширить свой арсенал приёмов, улучшить контроль голоса и музыкального инструмента.

2. Знание истории и эволюции джаза позволяет лучше понимать его культурное и социальное значение.

3. Анализ работы выдающихся исполнителей вдохновляет на создание собственных уникальных интерпретаций и новаторских подходов в музыке. Понимание различных стилевых приёмов помогает более точно и глубоко интерпретировать композиции и развивать навыки импровизации.

Следовательно, изучение этих аспектов способствует профессиональному росту и обогащению музыкального опыта.

2.2 Способы формирования навыков джазовой импровизации в классе эстрадного вокала

Для формирования навыков джазовой импровизации ведущими педагогами эстрадного вокала (Bob Stoloff, Cherill Porter, Лариса Долина, Ирина Пономарёва, Екатерина Болдырева, Ирина Тома) применяются различные методики.

Основные способы включают:

1. Понимание джазовой структуры. Изучение стандартных форм джазовых композиций (например, 12-тактовый блюз, форма ААВА). Осознание важности гармонической структуры и её изменений в процессе импровизации.

Разбор и анализ типичных аккордовых последовательностей, таких как II-V-I, и их вариаций. Вокалисты должны уметь слышать и понимать гармонические изменения, чтобы создавать осмысленные мелодические линии.

2. Мелодические элементы. Освоение техники скэт-вокала, которая позволяет вокалисту использовать бессмысленные слоги для имитации звуков инструментов. Это способствует развитию чувства ритма и мелодической интуиции. Развитие навыков создания и варьирования коротких мотивов и фраз, что является ключевым элементом джазовой импровизации.

3. Ритмическая гибкость. Практика ритмических элементов, таких как синкопа и свинг, которые являются основными характеристиками джазовой музыки. Изучение и применение полиритмов для усложнения и разнообразия ритмических рисунков.

4. Анализ и разучивание соло известных джазовых вокалистов и инструменталистов. Это помогает студентам усваивать джазовый язык и фразировку. Освоение типичных джазовых идиом и клише, которые часто используются в импровизациях.

5. Аудио и визуальные материалы. Регулярное прослушивание записей выдающихся джазовых исполнителей. Анализ их подходов к импровизации и применение полученных знаний на практике.

Изучение видеозаписей концертов и мастер-классов для понимания сценического поведения и взаимодействия с аудиторией.

6. Творческое выражение. Работа над индивидуальной интерпретацией стандартов, адаптация их под собственный стиль и голос.

Развитие умения передавать эмоции через импровизацию, что способствует глубине и искренности исполнения.

Формирование навыков джазовой импровизации требует комплексного подхода, включающего теоретические знания, технические умения и творческое мышление. Регулярная практика, прослушивание и анализ записей, а также

работа с преподавателем помогают развить уникальный стиль и мастерство вокальной импровизации.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать некоторые выводы.

В ходе решения первой из поставленных задач, были выявлены и определены ключевые аспекты джазовой импровизации и ее значимость в культурном пространстве XX века. Джаз, возникший как музыкальное течение в начале XX века, быстро завоевал популярность и стал важным элементом культурной жизни. Влияние джаза на музыку, искусство и общество трудно переоценить. Его уникальные характеристики и способность к импровизации позволили ему стать выразителем духа времени и мощным средством самовыражения.

Формирование навыков джазовой импровизации у студентов в классе эстрадного вокала представляет собой многослойный процесс, включающий теоретическую подготовку, практическую работу и коллективное взаимодействие. Основы теории джаза, такие как изучение аккордовых последовательностей и джазовых стандартов, служат фундаментом для развития импровизационных навыков. Практика скэт-вокала через произношение бессмысленных слогов и имитацию инструментов помогает вокалистам освоить технику и ритмическую стабильность.

Технические и стилевые приемы выдающихся джазовых вокалистов XX века, таких как Nat King Cole, Mark Murphy, демонстрируют разнообразие и богатство джазовой импровизации. Каждый из этих исполнителей внёс свой уникальный вклад в развитие джаза, используя различные техники и стили, такие как скэт, линейная импровизация и свободное фантазирование. Их творчество оказало значительное влияние на последующие поколения музыкантов и продолжает вдохновлять новых исполнителей.

Исследование сущностных черт джазовой импровизации показало, что это искусство спонтанного музыкального творчества, которое тесно связано с индивидуальными особенностями исполнителя. Импровизация в джазе характеризуется свободой и креативностью, что позволяет музыкантам передавать свои эмоции и идеи в реальном времени. Джазовая импровизация включает заданную тему, которую исполнитель преобразует, используя свои технические и творческие способности. Этот процесс включает множество факторов, таких как интерьер, акустика, уровень подготовки партнеров и реакция публики.

Одной из задач исследования было определение способов формирования навыков джазовой импровизации в классе эстрадного вокала. Применение специфических методов и приемов обучения, таких как анализ аккордовых последовательностей, практика скэт-вокала и использование групповых занятий, позволяет эффективно развивать навыки импровизации у студентов. Эти методы способствуют развитию музыкального мышления, чувства ритма и мелодии, а также способности к спонтанному творчеству.

Таким образом, исследование показало, что джазовая импровизация является неотъемлемой частью музыкального искусства XX века, оказывая значительное влияние на культуру и общество. Технические и стилевые приемы выдающихся джазовых вокалистов демонстрируют широту и глубину этого искусства, а разработанные методы обучения помогают новым поколениям музыкантов овладеть мастерством импровизации. Джаз продолжает жить и развиваться, оставаясь мощным инструментом самовыражения и творчества.