

Практический курс импровизации

Программа для музыкальных вузов
по специальности № 05.13.00 «Музыкальное искусство эстрады»

Автор программы - В.А. Сидоров, композитор, доцент Магнитогорской государственной консерватории.

Магнитогорск - 1999

Пояснительная записка

Задачи курса

Курс джазовой импровизации в музыкальном вузе предполагает развитие творческих навыков и знаний, полученных по данному предмету в среднем специальном учебном заведении.

Уровень общемузыкальной и специальной подготовки студента должен соответствовать определённым требованиям. Приступая к курсу импровизации, студенту необходимо иметь определённые знания и навыки: усвоить начальный курс джазовой гармонии; владеть голосоведением; уметь определять форму произведения; знать основы аранжировки, настройку инструментов, их объёмы и регистры, аппликатуру и основные штрихи, диапазоны и регистры характер и сравнительную силу их звучания, а также основные технические возможности; необходимо, кроме того, знать наиболее употребительные эстрадно-джазовые стандарты, иметь навыки чтения с листа в различных системах нотной записи.

Курс джазовой импровизации в вузе призван дать знание основных её закономерностей как в теоретическом, так и в практическом плане на основе различных стилей и течений эстрадной и джазовой музыки 20 века.

В течение курса молодой импровизатор должен овладеть определенной степенью свободы мышления и реализации своей творческой фантазии, научиться создавать разнообразную фактуру, глубоко понять связь импровизации с образной сферой произведения. Он должен также разбираться в существенных чертах джазовых и эстрадных стилей, использовать и развивать опыт ведущих музыкантов в своей творческой работе. Главное внимание следует уделять развитию творческой индивидуальности студента-импровизатора. Следует корректировать учебные планы и программы в зависимости от уровня подготовки, степени одарённости и развитости каждого студента. Решающее значение для успешного результата имеет личность педагога-импровизатора, его практический опыт и педагогический такт. Педагогу также необходимо синтезировать музыкально-исторический и теоретический подходы в методике преподавания данного курса.

Наряду с практическим курсом импровизации необходимо параллельное изучение курсов истории эстрады и джаза и джазовой гармонии, опыт освоения которых в значительной мере формирует индивидуальность исполнителя-импровизатора.

Практический курс импровизации предполагает проведение индивидуальных занятий как на «родном» инструменте студента, так и на фортепиано, а также включает в себя вокальную импровизацию.

Данный предмет в музыкальном вузе спланирован на все годы обучения по 1 часу в неделю, на 1 и 5 курсах - по 2 часа в неделю. В конце каждого семестра проводится зачет, а по окончании курса - экзамен.

Краткие методические указания

Практический курс импровизации является одним из основополагающих в профессиональном образовании молодого музыканта эстрадно-джазового направления. Именно способность к импровизации отличает эстрадно-джазового исполнителя от музыкантов других специальностей.

Импровизация, как наиболее творческое проявление исполнительских способностей, является одновременно и началом, и необходимым атрибутом композиции. Тем самым, музыкант-импровизатор овладевает той стадией творческого процесса, в которой композитор ищет, экспериментирует, но не фиксирует результат своей работы в виде законченного сочинения. Таким образом, основой для приобретения навыков импровизации является прежде всего индивидуальная предрасположенность студента к творчеству. Характер и предрасположенности студентов обязательно должны учитываться в ходе занятий импровизацией.

В зависимости от большей или меньшей предрасположенности, педагог определяет направления и объем конкретной работы с каждым студентом, либо с преобладанием репродуктивных навыков и знаний, либо с развитием эвристически-фантазийных, индивидуальных способностей. Но в любом случае преподаватель должен стремиться к всестороннему развитию профессиональных данных студента, где главным средством для достижения целей курса является глубокое изучение творческого наследия классиков и импровизаций выдающихся музыкантов современности. Необходимо укрепить в сознании молодого импровизатора мысль о том, что его творческие усилия всегда должны быть направлены на продолжение и плодотворное развитие сложившихся традиций, на постоянный поиск, эксперимент и совершенствование своего мастерства. Одна из задач педагога класса импровизации - своевременно выявлять своеобразие и новизну, заложенные в природе дарования, в характере творческого мышления студента, оказывать помощь в поисках и утверждении собственного исполнительского почерка.

В основе курса - практические занятия с решением специально подобранных тем и задач. Такие задачи, как правило, посвящаются какой-либо одной проблеме, и работа над ними кратчайшим путём ведёт к достижению поставленных целей. Учебный материал должен соответствовать индивидуальным особенностям студента, уровню его общемузыкального развития и возникающим на каждой ступени этого развития новым педагогическим задачам. Но на всех этапах обучения необходимо в первую очередь развивать и совершенствовать чувство формы, ритмический и гармонический слух, и обращать внимание на соответствие реально звучащей импровизации музыкальным идеям и мыслеобразам. Одновременное исполнение придумываемых в процессе импровизации мелодико-ритмических оборотов на инструменте и голосом вырабатывает у студента привычку синхронизировать мысль с исполнительским движением, и позволит избежать типовых перекосов в обучении. /1. Отсутствие фантазии при хорошей технике и выученных стандартах. 2. Невозможность реализовать свои идеи из-за слабой исполнительской подготовки./

Занятия по импровизации проводятся, как правило, в индивидуальном порядке. Но в тех случаях, когда имеется возможность организовывать студентов в небольшие (2-5 человек) ансамбли, целесообразно чередовать индивидуальные занятия с практическими групповыми. Умение создать в классе импро-

визации подлинно творческую атмосферу, строить занятия при активном, заинтересованном участии студентов - одна из основ успешной работы.

Необходимо также подчеркнуть особую роль постоянных контактов класса импровизации с классом ансамбля, в котором, естественно, в наибольшей степени стимулируются и реализуются основные творческие устремления молодого импровизатора. *Музицирование в ансамбле* всегда вызывает живой интерес у студентов и помогает преподавателям практически проверить результаты своей педагогической работы, и в первую очередь, всё то новое, что постоянно вносится в педагогический процесс. Следует также использовать *фонограммы-минус*, семплерные секвенсоры, синтезаторы и Drum-машины, которые во многих случаях заменяют аккомпанирующую группу и могут без усталости работать, повторяя одни и те же задания, что на начальном этапе обучения решает многие психологические проблемы. При использовании аудиозаписей следует помнить, что импровизации выдающихся мастеров можно не только прослушивать и анализировать, но и пытаться музицировать под фонограмму.

Преимущественно практический характер занятий по курсу импровизации должен совмещаться с теоретическим обоснованием изучаемого материала, включая работу студентов по слуховому и гармоническому анализу музыкальных произведений /как по нотам, так и по аудиозаписи/, письменные задания и упражнения. Значение письменных упражнений, как правило, преуменьшается. Нельзя забывать, что на начальном этапе обучения, а также у студентов, мыслящих, по-преимуществу, инерционно, *письменные упражнения* /вариации на тему, заготовленные импровизационные фрагменты,/ вызывают рост творческих способностей, пробуждают фантазию, позволяют конкретно и детально поработать над каждым тактом, каждой фразой или ладо-гармонической проблемой. Не стоит пренебрегать и такой простой формой музицирования, как *подбор на слух* популярных тем и мелодий. Причем, педагог должен приучать студента к максимально точному и выразительному исполнению музыки, независимо от того, играется она по нотам, подбирается на слух или импровизируется.

Задача-минимум данного курса - способствовать приобретению *всеми* студентами следующих навыков и умений:

1. Уметь анализировать разделы музыкальной формы, мелодические структуры (фразы, мотивы)
2. Уметь использовать «ресурсы» мотива с учётом его контура, ритмической основы, функции опорных (центральных) звуков.
3. Усвоить принципы джазовой фразировки в различных стилях, а также различия фразировки в быстрых и медленных темпах
4. Иметь представление о взаимосвязях между аккордами и ладами, о мелодических возможностях обыгрывания одного или нескольких аккордов.
5. Научиться воспринимать блюзовый квадрат как основу для дальнейшей импровизации
6. Уметь гармонизовать и свободно исполнить мелодию эстрадно-джазового содержания

Следующий этап для студентов всех специальностей - освоение блюзовых гармонических сеток /в любой тональности/ и игра последовательностей секвенционно-модулирующего плана с определенным жанрово-стилистическим

характером. К студентам-пианистам предъявляются кроме перечисленных требования практической реализации по всем теоретическим темам курса.

Наиболее одаренные и творчески мыслящие студенты должны уметь применять элементы импровизации в своей исполнительской практике. Это могут быть импровизационные фрагменты в исполняемых сочинениях по классам специальности и ансамбля, импровизационные соло в сопровождении оркестра и пр.

Круг теоретических вопросов, входящих в образовательный минимум данного курса может быть обозначен следующими темами:

1. Стиль, жанр и форма в импровизации
2. Стабильность и мобильность музыкальных построений
3. Фактура, элементы фактурного изложения, фактурное варьирование, фактурная стилистика.
4. Гармоническая основа импровизации. Каденционно-гармоническое мышление.
5. Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации
6. Тематизм и экспозиционность. Мелодическая интонация и форма.
7. Тональность и модальность. Политональность. Стиль и импровизационная техника.

Учитывая творческий характер данного курса, следует рассматривать примерный тематический план лишь как рекомендуемый круг тем, в определенной последовательности затрагиваемый в процессе обучения. Подробность и углубленность изучения каждой темы зависит от конкретных методических задач.

Примерный тематический план

Наименование тем	Количество часов
<i>1 семестр -</i>	<i>40 часов</i>
Введение.....	2
1. Джазовая гармония как основа импровизации в джазе. Типичная аккордика.....	6
2. Гармоническая импровизация.....	6
3. Функциональность в джазовом мышлении.....	8
<i>Практические занятия</i>	18
<i>2 семестр -</i>	<i>34 часа</i>
4. Метро-ритмические особенности и жанрово-стилистические черты в джазовой импровизации.....	6
<i>Практические занятия</i>	28
<i>3 семестр -</i>	<i>18 часов</i>
5. Мелодическая импровизация. Виды мелодической импровизации.....	5
<i>Практические занятия</i>	13

4 семестр -	17 часов
6. Ладотональные принципы джазовой импровизации.....8	
<i>Практические занятия</i>4	
5 семестр -	18 часов
7. Импровизация в блюзе.....7	
<i>Практические занятия</i>11	
6 семестр -	17 часов.
8. Импровизация в типичных джазовых формах.....6	
<i>Практические занятия</i>11	
7 семестр -	18 часов
9. Фактура. Драматургия. Композиция.....6	
<i>Практические занятия</i>12	
8 семестр -	17 часов
10. Импровизация в ансамбле.....9	
<i>Практические занятия</i>8	
9 семестр -	36 часов
11. Виды концертной импровизации.....6	
<i>Практические занятия</i>30	
10 семестр -	30 часов
12. Импровизация в оркестре.....10	
<i>Практические занятия</i>20	
<hr/>	
Итого:	240 часов

Содержание курса

Введение

Краткий исторический обзор. Импровизационные виды творчества в европейской музыке средних веков и Возрождения. Импровизационность в восточных культурах. Импровизационное начало в фольклоре. Связь устной традиции с импровизационностью.

Искусство импровизации в различных стилях, жанрах и направлениях музыкального искусства. Импровизационная основа джазовой музыки. Значение импровизации в музыке 20 века.

Отличия импровизационного музыкального мышления от академического.

Тема 1. Джазовая гармония как основа джазовой импровизации. Типичная аккордика.

Значение гармонии в джазовой импровизации. Сравнительный анализ аккордики классической гармонии с джазовой. Слияние пентатоники и европейской мажоро-минорной системы на начальных стадиях развития джаза.

Роль септаккорда в гармоническом джазовом мышлении. Способы освоения и расширения гармонического языка. Гармоническая основа импровизации. Фактурно-гармоническая плотность в импровизации. Гармоническая сорность.

Тема 2. Гармоническая импровизация

Способы гармонической расшифровки цифровых обозначений. Гармоническое варьирование, как способ создания того или иного образа. Гармоническое обогащение сетки путем структурного усложнения аккордов, использования побочных и альтерированных тонов.

Ритмическое оформление аккомпанемента. Проходящие септаккорды и условия их применения. Виды вспомогательных септаккордов. Принцип арпеджио в импровизационной технике. Прелюдирование.

Тема 3. Функциональность в джазовом мышлении

Функциональность - как основа гармонического мышления в джазе. Способы расширения аккордов основных функций. Замены аккордов основных функций. Тритоновая замена.

Реальное звучание и домысливание в джазовой импровизации. Влияние европейской функциональной гармонической системы на джазовую импровизацию.

Гармоническая сетка, как основа импровизационности в джазе. Квадрат. Типовые каденционно-гармонические обороты. Техника эллипсиса в фактурном изложении.

Тема 4. Метро-ритмические особенности и жанрово-стилистические черты в джазовой импровизации

Метроритм и метроритмическая конструкция в импровизации. Ритмическое оформление аккомпанемента в зависимости от жанра.

Синкопирование. Атака звука, артикуляция и акцентирование в джазовой импровизации. Ритмическое варьирование и постепенное отстранение ритма от метрической основы.

Свинг как специфическое метро-ритмическое мышление и способ музицирования джазового музыканта. Виды и приемы свингования.

Значение басовой линии в импровизации. «Блуждающий» бас и техника басовой линии. Импровизационное соло в басу.

Импровизация в типичных джазовых жанрах.

Полиритмия. Color и talia как принципы мелодико-ритмического развития в импровизации. Понятие о мелодико-ритмической ротации.

Тема 5. Мелодическая импровизация. Виды мелодической импровизации

Тематизм и экспозиционность. Мелодическая интонация и форма. Тематическая архитектура. Свободное проведение темы. Орнаментальное варьирование - основа тематической импровизации. Парафразный и лениарный принципы в джазовой импровизации. Вариационные принципы развития в тематической импровизации. Тематическое зерно. Опорные тоны мелодии. Мотив, мотивное развитие, повторы, секвенции. Диатонические и хроматические секвенции.

Вспомогательные и проходящие звуки. Употребление диатонических и хроматических проходящих и вспомогательных звуков в построении импровизационной горизонтали.

Система вводных тонов.

Тема 6. Ладотональные принципы джазовой импровизации

Лад и ладовое мышление в джазовой импровизации. Иерархия тонов в ладу. Основные и характерные тоны. Использование диатонических ладов, пентатоники, блюзового лада в архаическом и классическом джазе. Хроматические лады. Лидийская хроматическая концепция Дж. Рассела. Локрийский, уменьшенный, целотонный лады.

Тетрахорды и гаммы - элементы построения импровизационной линии.

Тональность и модальность. Принципы модальной импровизации. Политональность.

Тема 5. Импровизация в блюзе

Структура блюза, формообразующие средства в блюзе. Блюзовый квадрат. Гармоническая сетка блюза. Особенности блюзовой пентатоники. Эволюция блюзового лада. Специфика применения блюзовых нот в различных видах импровизации. Архаический, классический и современный блюз. Вокальный блюз. Инструментальные формы блюза.

Тема 6. Импровизация в типичных джазовых формах

Понятие джазового стандарта. Простая двухчастная и простая трехчастная формы. Усложнение аккордики и упрощение формы. Характерные гармонические обороты и типичные каденции. Замены аккордов основных функций. Тритоновая замена.

Использование полифонических приемов /имитации, каноны, фугато и пр./ в импровизационных построениях.

Тема 7. Фактура. Драматургия. Композиция

Виды фактуры, их использование в джазовой импровизации. Элементы фактурного изложения, фактурное варьирование, фактурная стилистика, фактурная сонорность. Иерархическое строение муз-й фактуры

Основы музыкальной драматургии. Художественный замысел. Логика и естественность импровизационных построений. Многовариантность путей развития музыкальной ткани в импровизационном построении. Предварительные заготовки. Смысловое обоснование использования тех или иных приемов и выразительных средств.

План импровизации. Форма второго плана. Принцип сбережения и постепенного усложнения средств музыкальной выразительности. Принцип постепенного перехода от тематического начала к общим формам звучания. Смысловая цель и драматургическая кульминация.

Импровизация как необходимый этап композиторской работы. Творческий процесс и творческий результат.

Тема 8. Импровизация в ансамбле

Особенности коллективной импровизации в ансамбле как коллективного творческого процесса. Психофизическое состояние и эмоциональная совместимость в коллективном творчестве. Виды ансамблевой импровизации. Эскиз и общий рисунок композиции. Эмоциональная стихийность содержания и жесткая форма.

Соло, аккомпанемент, подголоски, педали в коллективной импровизации.

Тема 9. Виды концертной импровизации

Стиль и импровизационная техника. Тенденция к взаимослиянию различных джазовых стилей, а также джаза с иными стилями, направлениями и течениями современной музыки. Коллаж и стилистическое варьирование.

Прогнозы и перспективы развития импровизационных форм в музыке. Современные тенденции и эксперименты в исполнительской практике джазовых музыкантов. Расширенно-тональная и модальная техника в современной импровизации.

Тема 10. Импровизация в оркестре

Особенности импровизации в джаз.оркестре. Разделение творческих и исполнительских функций в оркестре. Роль аранжировщика, солиста в оркестровой практике. Импровизационное соло в аранжированной композиции. Отличия вокальной импровизации от инструментальной.

Зачетно-экзаменационные требования

Требования к зачету:

1. Практические упражнения по пройденному курсу
2. Импровизация на заданную тему.

Экзаменационные требования:

1. Теоретический вопрос по пройденному курсу
2. Практические упражнения на фортепиано /игра гармонических схем, секвенций/
3. Импровизация на заданную тему
4. Импровизация в ансамбле или оркестре.

Рекомендуемая литература:

Основная

3. М.М. Есаков. Основы джазовой импровизации. М.89.
5. Ю.И. Маркин. Джазовая импровизация. М.94.
7. В. Симоненко. Мелодии джаза. К.72.
11. И. Бриль. Практический курс джазовой импровизации. М.82.
14. В. Киселев. 150 американских джазовых тем. Вып. 1, 2. М. 1994.

Дополнительная

1. М. Сапонов. Искусство импровизации. М.82.
2. Ю.Н. Чугунов. Эволюция гармонического языка. М.97.
3. Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе. М.80.
4. Д.Л. Коллиер. Становление джаза. М.84.
5. У. Сарджент. Джаз. М.87.
6. В. Симоненко. Лексикон джаза. К.81.
7. Ю. Панасье. История подлинного джаза. Л.78.
8. Г. Шнеерсон. Американская песня. М.77.
9. Д. Браславский. Аранжировка для эстрадных ансамблей и оркестров М. 68.
10. Г. Гаранян. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей. М. 78.