

Республика Татарстан, г. Казань

МБУ ДО г. Казани ДМШ №16 им.О.Л.Лундстрема

Преподаватель: Евдокимова Евгения Дмитриевна

Обобщение опыта по теме: «Роль джаза в музыкальной педагогике»

Роль джаза в музыкальной педагогике

Джаз, зародившись в конце XIX века, явился тем видом музыкального искусства, в котором наиболее полно возродилось искусство музыкальной импровизации, которое отличает феномен джаза от других видов музыкальных стилей. До сих пор многих исследователей интересует проблема изучения факторов творческой свободы исполнителя, связанная с импровизационным началом в музыке, которое, наиболее полно проявляется в джазовой культуре, так как для джазового музыкального творчества импровизация, как известно, является одной из главных составляющих этого вида искусства.

Музыкальная импровизация (лат. *improvisus* непредвиденный, неожиданный, неподготовленный) – самый древний, по сей день самый демократичный и самый неизученный вид музыкального искусства. Понятие «импровизации» достаточно сложное и многогранное, требующее глубокого и всестороннего осмысления для проникновения в сущность обозначаемого им явления, термин «импровизация» имеет очевидную многозначность смысловых оттенков, простирающихся при каждом упоминании об импровизации или импровизационной деятельности.

Джаз, несомненно – концептуальная музыка, но концепция ее базируется отнюдь не на принципах европейской письменной композиторской культуры. Она сформировалась как концепция особой исполнительской практики – близкой бесписьменной музыкальной традиции, соединившей в себе древние архаические пласты интуитивного освоения музыкальных инструментов, и нацеленной в современность импровизационно-композиционной практики создания музыки, точная фиксация которой оказалась возможной лишь средствами звукозаписи, обнажив все несовершенство европейской системы

нотной записи.

Литература о джазе

Об импровизационной природе джаза написано много. Есть один важный аспект, вытекающий из родовых признаков джазовой музыки, и серьезно повлиявший на качество литературы о ней. Поскольку джаз подчиняется законам спонтанного, интуитивного самораскрытия музыканта, то он не фиксируется в нотном тексте с необходимой для европейского академического музыкознания степенью полноты. Именно это свойство джазовой музыки и отражено в стилистике, методологии и качестве основополагающих американских трудов о джазе. Данная литература весьма интересна и значительна, где сосредоточена масса фактов, изложенных достаточно достоверно и с тщательно выверенными ссылками.

Следующие американские литературные издания вполне можно рассматривать как базовые, абсолютно необходимые для формирования знаний об истории возникновения и становления джаза:

1. Collier J. L. The Making of Jazz: a Comprehensive History. N. Y. ; L., 1978.
2. Newton F. The Jazz Scene. L. ; N. Y., 1975; Nat Hentoff. The Jazz Life. N. Y., 1975.
3. Schuller G. Early Jazz: its Roots and Musical History Development. N. Y., 1968.
4. Stearns M. The Story of Jazz. Oxford, 1956.
5. Ulanov B. A History of Jazz in America. N. Y., 1972.
6. Williams M. Jazz Heritage. N. Y., 1985.

Что касается европейских работ о джазе, то они создавались в рамках иной, чем в Америке, профессиональной музыковедческой традиции, опираются на иные методы и, соответственно, качественно отличаются от американских изданий. Именно в Европе стали появляться подлинно теоретические работы о джазе. Часть из них посвящена анализу джазовых композиций и исполнительских практик. Это свидетельствует о том, что проблематика европейских работ о джазе носит качественно иной характер и рассматривает

джазовое исполнительство как культурно-исторический феномен, требующий не столько эмпирического «наращивания» свидетельств, сколько разработки адекватной и универсальной теоретической модели. Отсюда – многообразие концептуальных подходов, продиктованных стремлением рассмотреть джаз в социальном, культурно-историческом, стилевом, экономическом и прочих аспектах.

1. Asriel A. Jazz: Analysen und Aspekte. Berlin, 1966.
2. Behward B., Williams J. Jazz Improvisation in Theory and Practice. Dubuque, 1984.
3. Berendt J. Ernst. Das Jazzbuch. Frankfurt am Main, 1959.
4. Bohlander C. Die Anatomie des Swing. Frankfurt am Main, 1986.
5. Dankworth A. Jazz: an Introduction to its Musical Basis. L. ; N. Y. ; Toronto, 1968.
6. Dauer A. M. Der Jazz, seine Ursprunge und seine Entwicklung. Kessel, 1958.
7. Fox Ch. Jazz in Perspective. L., 1969.
8. Hodir A. Hommes et problems du jazz, suivi de la religion du jazz. P., 1954.
9. Jost E. Sozialgeschichte des Jazz in den USA. Frankfurt am Main, 1988.

Громадный объем свидетельств, из которых формируется история джаза, а также многие аспекты, связанные с особым «джазовым» мироощущением, дает нам шанс построить объяснение джазового феномена, исходя из понимания своего места в джазовой культуре ее наиболее значительных представителей.

Историческая и музыковедческая концепция джазовой культуры, представленная в литературном наследии о джазовом искусстве и его лучших представителях, поистине уникальна, поскольку все этапы джазовой эволюции нашли документальное подтверждение и описаны гораздо более

подробно и точно, чем это оказалось возможным в иных культурных традициях.

Значение импровизации в обучении:

Сегодня все большее значение в подготовке педагогических кадров приобретает формирование у будущего педагога творческого потенциала, дающего возможность свободного, эмоционально раскрепощенного общения с учениками. Значительно возрастает роль импровизации, которая оказывается необходимой характеристикой окружающей нас жизни. Современная образовательная практика постоянно требует от учителей новых профессиональных качеств. Соответственно, усложняется структура подготовки педагогов – музыкантов. Помимо владения обширным спектром знаний и умений, а также навыков в области инструментального музицирования, хорового дирижирования и вокала, выражающихся в профессиональном исполнении выученного репертуара, студент музыкального факультета педагогического вуза должен уметь свободно ориентироваться в любом музыкальном материале, исполняемом или частично создаваемом им самим. Под свободной ориентацией подразумеваются способность логического осмысления структуры исполняемой музыки и умение восполнить недостающий или забытый нотный текст, а также способность создания собственного музыкального материала. В этой связи одним из важных моментов является развитие у студентов, будущих профессионалов, навыков простейшей музыкальной импровизации, сущность которой заключается в непосредственной свободе, раскованности, связанной с особым характером музыкального творчества. Необходимость этого обусловлена процессами, характерными для сегодняшнего состояния массовой музыкальной культуры.

Серьезной проблемой современного общества был и остается низкий уровень музыкальной культуры основной части населения. Несмотря на усилия музыкально-педагогической науки, выражающиеся в создании новых методик и исследовательских разработок, имеющих своей целью повышение культурного уровня подрастающего поколения, значительных изменений к лучшему не происходит: однотипный подбор музыкального материала низкого художественного уровня на телевидении и радио способствует подавлению прогрессивных педагогических тенденций; кроме того, постоянное негативное влияние на уровень музыкальных запросов населения оказывают традиционно низкий в нашей стране уровень бытовой культуры,

сложные условия существования художественной интеллигенции, постоянная недооценка роли классической музыки в формировании культуры подрастающего поколения со стороны властных структур.

Все это приводит к тому, что классическая (в широком смысле) музыка не входит в музыкальную «сферу обитания» современной молодежи, которой ближе танцевальная среда, создаваемая такими направлениями, как рок, техно-рок, рэп и т. д., а также псевдо-музыкальные однодневные «поделки», стилевую принадлежность которых трудно определить в силу их чрезвычайно низкого художественного уровня.

Джазовая музыка отчасти также входит в круг музыкальных интересов современной молодежи как один из слоев современной музыкальной культуры, связанной с танцевальной сферой. Острая импульсивная ритмика и красочная гармония обуславливают ее достаточно легкое восприятие; кроме того, запреты, которые налагались на джаз в советский период, также способствовали росту популярности джаза среди молодежи. Все это обуславливает традиционно высокий престиж всех видов джазового музицирования среди подростков и юношества.

В то же время джаз, в отличие от большинства современных популярных музыкальных направлений, отличающихся, как правило, музыкально-художественным примитивизмом, является искусством высокого художественного уровня. Джазовая музыка гармонически насыщена, ритмически сложна, она рассчитана на достаточно высокий уровень восприятия. В отличие от большинства современных популярных произведений с навязчиво-агрессивным ритмическим однообразием, джаз обращается к широкому спектру человеческих эмоций, развивает интеллект слушателей. Все это в сочетании с доступностью восприятия, характерной даже для сложных форм джаза, делает джазовую музыку своеобразным переходным звеном от легкой музыки к серьезной и побуждает педагогов-музыкантов обратить на образовательные и воспитательные возможности джаза пристальное внимание.

Сегодня в музыкальной педагогике происходит процесс активного поиска новых путей и методов обучения учащихся. Особенно значимым является процесс музыкального развития детей в детских музыкальных школах. Несмотря на многие положительные моменты в решении данного вопроса приходится констатировать, что большая часть учащихся заканчивает

занятия музыкой в младшем подростковом возрасте, так как на этом этапе начинается усложнение учебного материала, предназначенного для усвоения. Возможно, это происходит из-за большой нагрузки детей в общеобразовательной школе и «погоней за показателями» в школе музыкальной, что накладывает дополнительную нагрузку на психику детей и как следствие вызывает отрицательную реакцию детей на дополнительное музыкальное образование. Их родители занимают позицию стороннего наблюдателя и, в свою очередь, не хотят заставлять детей заниматься этим непростым занятием из-за общей перегруженности учебной деятельностью. Наиболее распространенный вид приобщения детей к музыке до сих пор является обучения игре на фортепиано.

При правильно организованных педагогом занятиях в начальной школе ребенок не испытывает тех трудностей, которые могут отрицательно сказаться на его положительном эмоциональном фоне. По мере взросления учащегося требования к нему увеличиваются, и ученик начинает испытывать затруднения не только в сфере двигательных навыков, но и в области музыкально-теоретической информации.

Неоспорим также тот факт, что в последние годы все заметнее тенденция к уменьшению воспитательной функции академической музыки в жизни общества. Современные дети в большинстве своем не желают или не могут уделять должного внимания изучению серьезной академической музыки. Преподаватели ДМШ и ДШИ отмечают, что нынешние ученики тяжело осваивают элементарный материал академического направления, их трудно чем-либо заинтересовать, хотя к музыке эстрадно – джазового направления интерес явно возрастает, что приносит свои положительные результаты.

Таким образом, сформировавшийся у молодежи интерес к развлекательной музыке, сводящий к минимуму усилия педагогов – академистов, может способствовать оптимизации и результативности деятельности преподавателей, работающих в сфере эстрадной педагогики, ведь по большому счету задача музыкальной педагогики сегодня – предложить обширный спектр видов музыкальной деятельности, стимулирующий развитие интереса к музыкальному искусству в целом.

Значение эстрадно-джазового ансамблевого музицирования в формировании коммуникативных навыков учащихся:

В современной системе музыкального образования присутствуют самые разнообразные формы и методы развития и воспитания учащихся. В образовательных учреждениях начального, среднего и высшего звеньев наряду с индивидуальным обучением в инструментальном классе присутствуют различные формы занятий, связанные с коллективным характером работы: групповые и индивидуально-групповые формы занятий по различным дисциплинам, занятия в классе инструментального ансамбля. Коллективный характер работы, общность целей и задач, чувство ответственности перед исполнительским коллективом, делают класс инструментального ансамбля наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса.

В процессе общения, происходит личностное становление человека, формируются его жизненные принципы и взгляды, происходит развитие эмоциональной и интеллектуальной сфер, накопление знаний. Межличностное общение среди школьников является важнейшим источником информации, оно оказывает существенное влияние и на восприятие тех знаний, которые приобретаются в процессе обучения в школе. Как известно, на познавательные интересы школьников влияют все обстоятельства их жизни, и важнейшее значение для абсолютного большинства имеет именно совместная деятельность, основанная на общих интересах. В результате совместной творческой деятельности у учащихся развиваются такие необходимые умения как:

- умение ориентироваться в отношениях с партнерами по ансамблю в соотношении своего и их ролевого статусов;
- умение ориентироваться в ситуации общения, критически оценивать себя и выделять достоинства других;
- умение определять характер партнера по общению, его настроение, мотивы поведения;
- умение чувствовать взаимопомощь и взаимоответственность в процессе совместной деятельности и др.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что групповые формы работы в индивидуальном классе инструментальной подготовки могут стать приоритетными в развитии у учащихся навыков межличностного общения. Учащиеся, общаясь в ансамбле, соотносят свои успехи с успехами других,

равняются на лучших, перенимают друг у друга опыт, совершенствуют профессиональные навыки. На этой основе естественно возникает творческое соревнование – один из важнейших стимулов активизации инициативы и индивидуальных творческих возможностей каждого из участников ансамбля.

При индивидуальном обучении нередко учащийся видит своих сверстников в роли соперников по выступлению, а в партнерах по ансамблю он находит себе единомышленника, с которым его связывает общая деятельность, переживания, успех выступления. Естественно, что при доверительном и доброжелательном характере общения между учащимися повышается взаимная ответственность и взаимопомощь, и как следствие, создаются благоприятные условия для развития различных музыкальных способностей: музыкального слуха, ритмического чувства, музыкальной памяти, двигательной моторики, эмоциональной отзывчивости на музыку и др.

Среди всех видов музыкального искусства, способствующих развитию у учащихся коммуникативных навыков, особо хочется выделить искусство джаза. Как справедливо отмечает В. Ю. Озеров, джаз, по сравнению с легкожанровой эстрадой, доминирующей в структуре массового музыкального потребления, особенно интересен и привлекателен как предмет изучения и как материал для решения разнообразных методических и художественно-воспитательных задач.

В настоящий момент – именно джаз, как самостоятельный, творчески-активный и жизнеспособный вид музыкального искусства, становится необходимым звеном в педагогической модели современной музыкальной культуры.

Достаточно богатый практический опыт позволяет нам констатировать, что изучение в детских музыкальных школах эстрадно-джазовой музыки, как наиболее коммуникативного вида музыкального искусства, включает в себе необходимые предпосылки для решения целостного комплекса общепедагогических и музыкально – педагогических задач (в данном случае речь идет о развитии чувства ритма, тембра, формы, для выработки правильного понимания спонтанного музыкального высказывания, для освоения основ практического музицирования и анализа разнообразного звукового материала, для воспитания слуха и т. д.).

Изучение джаза, его стилей, школ, направлений, равно как и творчество его отдельных наиболее талантливых представителей, является необходимым

компонентом специализированного эстрадно-джазового образования, получившего в последние годы широкое развитие. Необходимо, однако, отметить, что в образовательных учреждениях академического направления также наблюдается возрастание интереса к эстрадно-джазовой музыке.

Это можно объяснить тем, что исторически джаз остается источником многих современных форм и жанров массовой музыкальной культуры, находится в постоянном взаимодействии с ними, а также оказывает влияние и на академическое искусство.

Джазовая музыка, обладающая острой импульсивной ритмикой, красочной гармонией, естественным образом входит в область музыкальных интересов молодого поколения, которому близка экспрессивная и ритмичная музыка, призывающая к движению. Таким образом, интерес к данному виду искусства оправдан как с профессионально-практической, так и с педагогической точки зрения.

В настоящее время процесс введения в систему музыкального образования дисциплин, связанных с джазом, заметно активизируется: открываются эстрадно-джазовые студии, факультативы джазовой импровизации, в учебные планы ДМШ включаются такие дисциплины, как джазовое фортепиано, класс джазового ансамбля и т. д.

Список литературы:

1. Озеров В. Ю. Джаз. США: Учеб.-справоч. пособие. Ч. 1. М.: Изд-во Гос. муз. пед. ин-т им. Гнесиных, 1990.
2. Кравчук, П. Ф. Формирование творческого потенциала личности в системе высшего образования [Текст]. – Курск
3. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза [Текст] / предисл. А. Медведева. – М. : Радуга, 1984.
4. Конен, В. Д. Рождение джаза [Текст]. – М. : Сов. композитор, 1984.