

УДК 378:[784+780.7] (Высшее образование. Университеты. Академическое обучение. Вокальная музыка. Пение. Пособия, вспомогательные средства для изучения и обучения музыке. Другие музыкальные принадлежности)

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ К ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ

© 2018 Э.А. Куруленко, К.Г. Плаксина

*Куруленко Эллеонора Александровна, доктор культурологии, профессор кафедры теории и истории культуры.
E-mail: ekurulenko@mail.ru*

*Плаксина Ксения Геннадьевна старший преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады,
преподаватель-исследователь. E-mail: k.suhowa2010@yandex.ru*

Самарский государственный институт культуры. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 20.07.2018

В статье рассматривается проблема формирования способностей к джазовой вокальной импровизации. Потребность в исследовании данной проблемы обусловлена поиском способов достижения исполнителем музыкальной выразительности и необходимостью разработки методики их освоения в процессе профессиональной подготовки студентов-вокалистов. Представлена система формирования способностей к джазовой импровизации у студентов эстрадных вокалистов в ходе профессиональной подготовки в Самарском государственном институте культуры. Доказывается, что система формирования способностей к джазовой импровизации студентов-вокалистов решает задачи вокально-джазовой подготовки студентов эстрадного направления.

Ключевые слова: профессиональная подготовка исполнителей, джазовая импровизация, музыкальные способности, способности к импровизации, психологическая подготовка, творческое самовыражение.

Постановка проблемы. Импровизационное искусство является предметом педагогических исследований: созданы методические пособия и разработки, написаны очерки и статьи об особенностях джазовой импровизации. Среди авторов, чьи труды внесли вклад в развитие педагогических средств формирования импровизационных способностей, Д. Бэйкер, И. Вассербергер, И. Горват, Дж. Кокер, Дж. Ф. Мэхиген, О.М. Степурко, А. Терацуян, И.В. Чернова и др. [8]. И. Горват и И. Вассербергер уделяют большое внимание общим основам джазовой импровизации и интерпретации [3]. Из современных авторов заслуживают внимания Ю. Кинус [5], рассматривающий в единстве импровизацию, композицию и аранжировку в джазе. А. Терацуян [14] уделяет внимание не только инструментальной импровизации, но и вокальной. О.М. Степурко рассматривает скэт-импровизации, виды, способы овладения ею [13]. В.В. Шулин анализирует особенности искусства импровизации в джазе последние десятилетия [16]. В.И. Черновой разработан практический курс по эстрадно-джазовому обучению [15].

В целом, исследования проблемы музыкальных способностей указывают на их междисциплинарную область.

Так, в музыкальной психологии музыкальность рассматривается как совокупность взаимосвязанных между собой общих и специальных музыкальных способностей, представляющих: эмоциональную отзывчивость на музыку. Вокалисту необходимы специальные способности: музыкальные воображение и память, ладовое и ритмическое чувство, тембровый, гармонический и динамический слух. Доказательством их единства является современный взгляд психологической науки на психику человека как целостную структуру, обусловленную социальным и культурным развитием. Таким образом, формирование способностей к джазовой импровизации у студентов-вокалистов можно условно разделить на три этапа:

- ✓ освоение музыкальных компонентов – мелодического, гармонического, ритмического;
- ✓ психологическое развитие – эмоциональности, музыкального и импровизаторского мышления, собственного исполнительского стиля;
- ✓ аналитическая подготовка – формирование способности к анализу музыкальных произведений различных жанров и направлений, к выявлению особенностей исполнения зарубежных и отечественных вокалистов.

Специфика профессиональной подготовки заключается в необходимости ознакомления студентов с видами импровизации – гармонической, мелодической, интонационно-ритмической, фактурной, диатонической и хроматической секвенции (мелодические и аккордовые), атонально алеаторической, ладо-модальной, литературной, скэт-импровизации, звукоизобразительной (тембровая, динамическая). Эстрадные вокалисты должны разбираться и освоить разные типы импровизационного исполнения (моноподический, гомофонный, полифонические), формы импровизации (сольная, коллективная, импровизация в стиле марша, вальса, польки, лирической мелодии и др.), стандартные формоструктуры

джазовой композиции (трёхчастность; басо остинато; правило «квадрата»; симметричность гармоническое соответствие теме; репризность; регулярность ритмической пульсации).

Способности музыкантов к джазовой импровизации. Джазовая импровизация предполагает выразительные средства (звукоизвлечение, тембровое звучание с нисходящими глиссандо третьей и седьмой ступеней, свинг, акцентирование, триольная пульсация метрической доли, выразительность вокально-слового интонирования). Для исполнителя значимы: артистическое мастерство, саморегуляция сценических состояний, свобода творческого самовыражения, индивидуальная манера пения (Рис. 1).

Рис. 1 Структура способностей музыканта-вокалиста (The structure of abilities musician-vocalist)

Психологическая подготовка студента-вокалиста к исполнению джазовой импровизации предполагает отчетливое разграничение психоакустической и механической моделей звукоизвлечения. Психоакустическая голосовая модель, используемая в джазовом пении, требует нового подхода к обучению певца (термин «механическая голосовая модель» ввел в музыкальную педагогику российский психолог и музыкант Владимир Багрунов). Поскольку «причина звука находится в психике животного или человека, а сам звук – это просто исполнитель приказа психики, то мысли управляют интонацией, а интонация управляет всем. Механическое повторение упражнений порождает механическую модель фонации, принципиально несовместимую с душой и сущностью джазового пения. Загадка импровизационных возможностей заключается в первую очередь в психологическом пространстве исполнителя, особенностях эмоционально-волевой структуры его личности. Исследования доказывают, что необходимо развивать творческие способности музыкантов, навыки творческого музицирования (И.М. Бриль, Д.К. Кирнарский, Т. Мун, О.В. Попова). Великий

джазовый музыкант Кенни Вернер в книге «Мастерство без принуждения» говорит о практике самопознания, как о главном условии продвижения по пути совершенствования джазового мастерства. К. Вернер убежден, что недостатки или низкий уровень исполнения джаза не являются результатом недостатка природного таланта. Это, как правило, результат негативных систем верований в структуре самовосприятия и самооценки личности исполнителя [2, с. 54].

Предполагается (Билл Эванс) в процесс обучения джазовому вокалу включать задания на интенсивную сознательную проработку проблем внешнего личностного уровня и, превратив этот процесс во вторичный и подсознательный. Для освоения психологических компонентов процесса вокальной импровизации весьма ценными представляются наблюдения за рождением импровизации, сделанные известным американским психологом экзистенциалистом Роллом Мэем в работе «Мужество творить» [9].

Баланс концентрации и релаксации является условием получения музыкальной информации, необходимой для их развития. Исследователь отмечает, что творчество не является исключи-

тельно результатом сознания и сознательных усилий. Вдохновение может прийти или не возникнуть без какой-либо связи с количеством приложенных усилий. Важнейшим условием результативности является сознательная преданность и приверженность творческому процессу.

Результаты опытно-экспериментальной работы. Разработанная система формирования способностей к джазовой импровизации студентов вокалистов учитывала опыт работы с вокалистами, результаты анализа эстрадно-вокальной деятельности выпускников вуза.

Цель: формирование способностей к джазовой импровизации у студентов-вокалистов			
Задачи:			
<ul style="list-style-type: none"> ○ вокально-джазовая подготовка студентов эстрадного направления; ○ формирование артистического мастерства вокалистов-исполнителей; ○ психологическая подготовка вокалистов; ○ развитие у вокалистов мастерства творческого самовыражения и импровизации 			
Содержательный компонент			
Модуль I. Вокальное мастерство		<ul style="list-style-type: none"> ✓ развитие голоса; ✓ работа над звукопроизношением, певческим дыханием; ✓ интонационная палитра, звучание тембра 	
Методологический компонент			
<i>Принципы:</i> научности, системности, целостности, доступности, гуманизма, адекватности методов, индивидуально-типологического подхода к студенту, диалога, актуализации, индивидуализации, интеграции			
Формируемые способности			
Модуль II. Актерское мастерство		<ul style="list-style-type: none"> ✓ способ визуальной презентации; ✓ сценическое проигрывание музыкального произведения; ✓ сценическое поведение 	
Модуль III. Мастерство саморегуляции		<ul style="list-style-type: none"> ✓ способности к саморегуляции сценических состояний; ✓ снятие страха критики; ✓ устойчивая мотивация к профессиональному саморазвитию, развитие ценностно-смысловой сферы 	
Модуль IV. Мастерство творческого самовыражения и импровизации		<ul style="list-style-type: none"> ✓ развитие внутренней свободы; ✓ формирование свободы творческого самовыражения; ✓ выработка индивидуальной манеры пения 	
Процессуальный компонент			
Изучение истории возникновения музыкальных течений, певческих школ, элементов музыкальной выразительности		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Занятия вокальной импровизацией; ✓ Тренинг сценических образов и ролей; ✓ Упражнения саморегуляции 	
Прослушивание и поэлементный анализ музыкальных (джазовых) произведений		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Упражнение на осознание ценностно-смысловых акцентов 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Вокальные упражнения (голос, ритм, дыхание); ○ сочинение музыкальных композиций по заданным критериям 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Активные психолого-педагогические методы и приемы (учебные, ролевые, деловые игры, тренинги) 	
Результативный компонент			
1 уровень Уверенное исполнение «джазового стандарта»	2 уровень Джазовое исполнение с актерским мастерством	3 уровень Джазовое исполнение с актерским мастерством и стабильной саморегуляцией во время импровизаций	4 уровень Джазовая импровизация как творческое самовыражение, индивидуальная манера пения

Рис. 2 Модель системы формирования способностей к джазовой импровизации (Model of system of formation of abilities to jazz improvisation)

С учётом результатов проведённых исследований (А.Н. Байгушова [1], А.С. Зайцева [4], С.В. Ковалев [6; 7], С.С. Куко (Широкова),

И.А. Нагаева и др.), в процесс обучения эстрадных вокалистов включены четыре направления: 1) постановка голоса (вокальное мастерство), 2) сце-

ническая подготовка (актерское мастерство), 3) психологическая подготовка (мастерство саморегуляции), 4) выработка индивидуальной манеры пения (мастерство творческого самовыражения и импровизации).

Модуль 1. Вокальное мастерство. Данный модуль объединяет все виды специфических для подготовки эстрадных вокалистов упражнений. *Цель:* формирование и закрепление у студентов профессиональных певческих навыков исполнения джаза, включая работу с голосом, певческим дыханием, звукопроизношением, ритмом и пр.

Модуль 2. Актёрское мастерство. Данный модуль формирует навыки сценического движения, воплощения сценического образа. *Цель:* формирование артистизма, сценической свободы.

Модуль 3. Мастерство саморегуляции. Данный модуль направлен на раскрытие личностных качеств исполнителя вокалиста. *Цель:* формирование навыков осознанности в проявлении сценического волнения.

Модуль 4. Мастерство творческого самовыражения и импровизации. *Цель:* трансляция через сценический образ собственных индивидуальных черт, выстраивания аффективной коммуникации со слушательской аудиторией, приобретение навыков сценической рефлексии.

Процессуальный элемент системы формирования способностей к джазовой импровизации у студентов-вокалистов реализовывался в ходе преподавания дисциплин: «Джазовое пение», «Основы джазовой импровизации».

Процессуальный элемент системы базировался на принципах индивидуально-творческого подхода. *Применялись методы:* теоретического анализа истории возникновения музыкальных течений, певческих школ, элементов музыкальной выразительности; погружения и тренировки сценических образов и ролей; прослушивания и поэлементный анализ музыкальных (джазовых) произведений; осознания ценностно-смысловых акцентов музыкального произведения; метод сочинения музыкальных композиций по заданным критериям. Использовались активные психолого-педагогические методы и приемы: учебные, ролевые, деловые игры, тренинги. Методы саморегуляции (аутогенная тренировка И.Г. Шульца [17]) потребовали телесноориентированного (М.Е. Сандомирский [12]) и биоэнергетического (А.Лоуэн [9; 10]) подходов.

Отмечается потребность в создании методических комплексных программ для формирования способностей студентов к вокальной джазовой импровизации.

1. Байгушова А.Н. Формирование способностей к интерпретации у музыкантов-исполнителей в ходе профессиональной подготовки в вузе. Автореф. ... к.пед. н. Самара, 2013.
2. Вернер К. Мастерство без принуждения. Нью-Йорк, JameyAebersold, 1996. 191 с.
3. Горват И., Вассербергер И. Основы джазовой интерпретации. Киев, MuzichnaUkraina, 1980. 120 с.
4. Зайцева А. С. Содержание и структура образовательной модели обучения джазовой импровизации вокалистов эстрадно-джазового пения // Вестник МГУКИ. № 1 (45), 2012. С.176–179.
5. Кинус Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе: дисс. к. искусств. Ростов-на-Дону, 2006.
6. Ковалёв С.В. Основы нейротрансформинга, или психотехнологии управления реальностью. М., Твои книги, 2016. 224 с.
7. Ковалёв С.В. НЛП педагогической эффективности. М.; Воронеж, НПО «Модэк», 2001. 192 с.
8. Кокер Дж. Джазовая импровизация / пер. Ю. Верменича. Воронеж, ГИД, 1977. 99 с.
9. Лоуэн А., Лоуэн Л. Сборник биоэнергетических опытов / пер. с англ. Е.В. Поле. М., ООО Изд-во АСТ, 2004. 188 с.
10. Лоуэн А. Удовольствие: творческий подход к жизни / пер. с англ. Г. Пимочкиной, С. Римского. 2-е изд. М., Психотерапия, 2011. 304 с.
11. Мэй Р. Мужество творить. М., Ин-т общегуманит. исслед. 2008. 160 с.
12. Сандомирский М.Е. Защита от стресса. Физиологически-ориентированный подход к решению психологических проблем (Метод РЕТРИ). М., Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. 336 с.
13. Степурко О.М. Скэт-импровизация. М., Камертон, 2007. 191с.
14. Терацун А. Джазовая импровизация. Курс для начинающих: учебное пособие. 2018. Планета музыки. 56 с.
15. Чернова В.И. Учимся импровизировать и подбирать на слух: практический курс на материале эстрадно-джазовой музыки. Новосибирск, Украина, 2003. 68 с.
16. Шулин В.В. Искусство импровизации в джазе последней трети XX столетия: к проблеме звукоидеала. Дисс. ... канд. искусств. СПб., 2007. 191 с.
17. Шульц И.Г. Аутогенная тренировка. М., «Медицина». 1985. 32 с.

SYSTEM OF FORMATION OF ABILITIES OF STUDENTS-VOCALISTS TO JAZZ IMPROVISATION

© 2018 E.A. Kurulenko, K.G. Plaksina

E'lleonora A. Kurulenko, doctor of cultural studies, Professor of the Department of theory and history of culture.

E-mail: ekurulenko@mail.ru

Kseniya G. Plaksina senior lecturer in music art pop, lecturer-researcher. E-mail: k.suhowa2010@yandex.ru

Samara state Institute of culture. Samara, Russia

The article deals with the problem of formation of abilities to jazz vocal improvisation. The need to study this problem is due to the search for ways to achieve musical expression by the performer and the need to develop methods of their development in the process of professional training of students-vocalists. The system of formation of abilities to jazz improvisation at students of variety vocalists during professional training at the Samara state Institute of culture is presented. It is proved that the system of formation of abilities to jazz improvisation of students-vocalists solves problems of vocal and jazz training of students of the variety direction.

Key words: professional training of performers, jazz improvisation, musical abilities, abilities to improvisation, psychological preparation, creative self-expression.

1. Bajgushova A.N. Formirovaniy sposobnostej k interpretacii u muzykantov-ispolnitelej v xode professional'noj podgotovki v vuze (Formation of abilities to the interpretation of the musicians in the course of professional training at the University). Avtoref. ... k. ped. n. Samara, 2013: <https://search.rsl.ru/ru/record/01006612568>
2. Verner K. Masterstvo bez prinuzhdeniya (Skill without coercion). N'yu-York, Jamey Aebersold, 1996. 191 s.
3. Gorvat I., Vasserberger I. Osnovy dzhazovoj interpretacii (The basics of jazz interpretation). Kiev, Muzichna Ukraïna, 1980. 120 s.
4. Zajceva A. S. Soderzhanie i struktura obrazovatel'noj modeli obucheniyadzhazovoj improvizacii vokali-stov estradno-dzhazovogo popeniya (The content and structure of the educational model of teaching jazz improvisation vocalists pop-jazz singing) // Vestnik MGUKI. № 1 (45), 2012. S.176–179.
5. Kinus Yu.G. Improvizaciya i kompoziciya v dzhaze (Improvisation and composition in jazz): diss.... kand. iskusstv. Rostov-na-Donu, 2006: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002975640>
6. Kovalyov S.V. Osnovy nejrotransforminga, ilipsixotexnologii upravleniya real'nost'yu (The basics of nanotransporters, or psycho control reality). M., Tvoiknigi, 2016. 224 s.
7. Kovalyov S.V. NLP pedagogicheskoye'ffektivnosti (NLP pedagogical efficiency). M.; Voronezh, NPO «Mode'k», 2001. 192 s.
8. Koker Dz. Dzhazovaya improvizaciya (Jazz improvisation) / per. Yu. Vermenicha. Voronezh, GID, 1977. 99 s.
9. Loue'n A., Loue'n L. Sbornik bioenergeticheskix opytov (Collection of bioenergy experiments) / per. s angl. E.V. Pole. M., OOO Izd-vo ACT, 2004. 188 s.
10. Loue'n A. Udovol'stviye: tvorcheskij podxod k zhizni (Pleasure: a creative approach to life) / per. s angl. G. Pimochkinoy, S. Rimskogo. 2-e izd. M., Psixoterapiya, 2011. 304 s.
11. Me'jr. Muzhestvo tvorit' (Courage to create). M., In-t obshchegumanit. issled. 2008. 160 s.
12. Sandomirskij M.E. Zashchita ot stressa. Fiziologicheskii-orientirovannyj podxod k resheniyu psixologicheskix problem (Metod RETRI) (Protection from stress. Physiologically-oriented approach to solving psychological problems (RETRY Method)). M., Izd-vo In-ta psixoterapii, 2001. 336 s.
13. Stepurko O.M. Ske't-improvizaciya (Scat-improvisation). M., Kamerton, 2007. 191 s.
14. Teraczuyan A. Dzhazovaya improvizaciya. Kurs dlyanachinayushhix (Jazz improvisation. Course for beginners): uchebnoe posobie. 2018. Planetamuz'ki. 56 s.
15. Chernova V.I. Uchim'sya improvizirovat' ipodbirat' naslux: prakticheskij kurs na materiale estradno-dzhazovoj muzyki (Learning to improvise and select by ear: a practical course on the material of pop-jazz music). Novosibirsk, Ukraina, 2003. 68 s.
16. Shulin V.V. Iskusstvo improvizacii v dzhazeposlednej treti XX stoletiya: k probleme zvukoideala (The art of improvisation in jazz in the last third of the XX century: on the problem of the sound). Diss. ... kand. iskusstv. SPb., 2007. 191 s. Nauchnaya biblioteka dissertacij i avtoreferatov disserCat <http://www.dissercat.com/content/iskusstvo-improvizatsii-v-dzhaze-poslednei-treti-xx-stoletiya-k-probleme-zvukoideala#ixzz50i9xrDB9>
17. Shul'cz I.G. Autogennaya trenirovka (Autogenic training). M., «Medicina». 1985. 32 s.