

музыкальное образование

Надолинская Татьяна Васильевна,
*доктор педагогических наук,
профессор кафедры истории и теории музыки
Таганрогского государственного
педагогического института*

Джазовая музыка в современной школе: взгляд в XXI век
Статья подготовлена при поддержке Гранта РГНФ-2010 (10-06-94017к/К).

В современных условиях развития общества, когда предпринимаются попытки преодоления кризисных явлений во всех сферах жизни, все большее значение приобретает реформирование различных звеньев образования, в том числе и музыкального. Главная цель этих преобразований – формирование инициативной личности, способной к творческой деятельности и самореализации, достижение которой тесно связано с идеей гуманизации образования, охватывающей весь воспитательный процесс в школе, и способствующий установлению нравственно-эстетической направленности всех учебных предметов. Это в полной мере относится и к процессу модернизации музыкального образования в школе.

Одним из направлений в данном процессе является обновление содержания музыкального образования, определяемое потребностью более глубокого осмысления музыкального искусства, что в свою очередь требует принципиально нового подхода, как к музыкальному репертуару, так и к методам его изучения. В соответствии с педагогической концепцией Д. Б. Кабалевского введение в урок разностилевой музыки остается важной задачей. Особенно важно сформировать у учащихся не только целостное представление о музыке, обогащая его от класса к классу историческим и культурологическим материалом, но и целостные представления об отдельных сферах музыкального искусства, к которым относится и джазовая музыка.

Истоки джаза прослеживаются в полуимпровизационных формах народного творчества, в трудовых, религиозных, светских песнях негритянского населения, а также в танцевально-бытовой музыке белых поселенцев США. Вопрос об истоках джаза неразрывно связан с понятием «афроамериканская культура». Ее части – культура белых колонистов Америки, в основе которой лежат элементы европейского духовного наследия

и культура черных американцев, проникшая на американский континент главным образом из Африки вместе с невольниками-рабами.

Соответствующее отношение к джазу как к серьезному искусству постепенно сформировалось и у создававших его в процессе живого исполнения музыкантов. Хотя джаз был областью их профессиональной деятельности, для многих из них имело первостепенное значение, какой будет их музыка. Именно так относились к своему творчеству Чарли Паркер, Джон Колтрейн и Луи Армстронг.

На протяжении своей истории развития джаз не был замкнутым музыкальным явлением. Благодаря бурному развитию грамзаписи в начале прошлого столетия, концертной деятельности выдающихся исполнителей, ансамблей и оркестров джаз завоевал огромную популярность во всем мире. Его тембровые особенности и ритмическая активность оказали сильное воздействие на бытовую, развлекательную и классическую музыку США и стран Европы, привели к возникновению модального (современного) джаза, симфоджаза и других направлений популярной музыки [1].

Джазовый стиль, как и любой другой, характеризуется особенностями мелодики, метроритмики, гармонии, формы, фактуры, тембра, техники исполнения. В понятие джазового стиля включаются такие характеристики как «полуимпровизационная американская музыка» (М. Стернс), «ощущение динамичности метроритма, индивидуальная интерпретация» (Ч. Сьюбер), «спонтанность, свингование и фразировка» (И. Берендет). В целом джазу свойственны неакадемические способы звукоизвлечения и интонирования, импровизационный характер изложения мелодии и ее разработки, регулярная ритмическая пульсация, повышенная эмоциональность (Н. М. Провозина) [2].

Основные черты джаза – основополагающая роль ритма, мелодические акценты, порождающие ощущение волнообразного движения, импровизационное начало. Джазом также называют оркестр, состоящий преимущественно из духовых, ударных и шумовых инструментов, предназначенных для исполнения такой музыки. Для джазового стиля свойственен новый ритм – «бит»: «биение» ударных, внутренняя пульсация, синкопирование, акценты на слабых долях четырехдольного такта, свингование, полиритмия. Как утверждал Д. Эллингтон в одной из названий композиции, без свинга нет джаза. Свинг – это прием джазовой полиритмии, несовпадение метроритмических акцентов мелодии и основного метра пьесы.

Особенности джазовой ритмики создают специфическую фразировку, которая связана мелодически с интонациями речи, а фонетически – близка тембру человеческого голоса. Фразировка, выражаемая в том, что сильные доли тембрально «затемняются», а

«слабые» – «высветляются», называется офф-бит («между долями»). Это явление имеет истоки в барабанной музыке африканцев и в жанре спиричуэл.

Для джазовой музыки свойственна четырехдольность. Темп в джазовой композиции обычно не меняется, хотя она может давать впечатление нарастающего темпа – это так называемый «драйв» («напряжение»). Другой важнейшей стороной джазового стиля является гармонический язык. Для джаза свойственно гармоническое мышление септаккордами, диссонантность, аккорды с добавленными ступенями, альтерированные аккорды [3].

Созданная в 70-е годы программа по предмету «Музыка» Д. Б. Кабалевского дала импульс к разработке основ педагогики искусства, среди которых выделяются художественность, творческая активность, взаимосвязь искусств, системность и целостность. Педагогическая концепция Д. Б. Кабалевского глубоко затронула основы художественной дидактики и музыкальной педагогики, и процесс их исследования набирает силу и выявляет все новые направления. По-прежнему остаются актуальными проблемы формирования музыкальной культуры школьников, развития их музыкальности, музыкально-эстетического вкуса и потребности общения с классической и популярной музыкой. Подчеркнутая Д. Б. Кабалевским воспитательная направленность музыкального образования школьников, в настоящее время конкретизируется в динамике формирования ценностного отношения к музыкальному искусству в разных школьных программах (Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Ю. Б. Алиева, В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Л. В. Школяр и др.).

По мнению Д. Б. Кабалевского, вопрос о соотношении легкой и серьезной музыки является одним из самых острых вопросов в музыкальном обучении школьников: «Сложности, таящиеся в вопросе о легкой и серьезной музыке, состоят в следующем. Во-первых, между этими сферами музыки нет четкой границы (хотя существенный признак легкой музыки определить нетрудно – развлекательность); во-вторых, очень большую, часто решающую роль здесь играют разнообразные разработки (от народных песен до музыки великих классиков) и манера их исполнения, при которой от подлинников часто не остается и следа» [4, 200].

В новой редакции программы Д. Б. Кабалевского для 1-8 классов, переизданный уже неоднократно, прослежены содержательные линии включения в программу таких направлений музыкального искусства, как фольклор, музыка религиозной традиции, значительно расширен материал золотого фонда классики и современной (академической, джазовой и популярной) музыки, обновлен песенный репертуар.

Джазовая музыка в школьной программе изучается в восьмом классе при изучении темы второй четверти «Музыка “серьезная” и музыка “легкая”», и рассматривается под различным углом зрения. В этой четверти после усвоения различий между двумя значениями термина «легкая музыка» (музыка, легкая для восприятия, и музыка, легкая по содержанию) на материале классической и популярной музыки XX века учителю рекомендуется обратиться к джазу и его истокам. Учащиеся знакомятся с жанрами афро-американского фольклора (спиричуэл и блюзом) на примере «Молитвы» в исполнении Михелии Джексон, одной из классических исполнительниц спиричуэл. Образцом инструментальной музыки является «Блюз Западной окраины» в исполнении джаз-оркестра под руководством Луи Армстронга.

В качестве дополнительного материала для слушания предлагаются произведения Д. Гершвина «Любимый мой», «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс», джазовые композиции в исполнении отечественных и зарубежных ансамблей (по выбору учителя). Из отечественного джаза для исполнения рекомендуются произведения А. Цфасмана «Звуки джаза» и М. Минкова «Спасибо, музыка!» (из кинофильма «Мы из джаза»), а также просмотр фрагментов видеofilmа «Мы из джаза».

В третьей четверти «Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки» углубляются представления школьников о взаимосвязи разных сфер музыки. Одним из ярких примеров является изучение творчества Д. Гершвина и уяснение особенностей симфоджаза как одного направлений музыки XX века. При прослушивании 1-й части Концерта для фортепиано с оркестром Д. Гершвина особое внимание школьников рекомендуется обратить на то, как сопоставляется, а иногда и объединяется негритянский джаз с европейским симфонизмом. В качестве дополнительного материала рекомендуется слушание Рапсодии в блюзовых тонах.

В программе «Музыка», разработанной Ю. Б. Алиевым, в седьмом классе наряду с творчеством К. Дебюсси, М. Равеля, А. Шенберга, А. Берга рекомендуется изучение творчества Д. Гершвина и И. Стравинского. Автор считает, что музыка именно этих композиторов дает представление о джазе и его роли в современном музыкальном искусстве, тесно связанном с традициями негритянского фольклора, а также помогает сформировать представления учащихся о влиянии джаза на творчество разных композиторов.

Несмотря на то, что в программах Д. Б. Кабалевского и Ю. Б. Алиева был сделан шаг вперед в обновлении содержания уроков музыки, изменения коснулись главным образом академической музыки, а жанры, стили современной классической и популярной музыки отражены в них фрагментарно. В связи с этим возникла необходимость в создании

факультативного курса эстрадной, джазовой, поп- и рок-музыки, который может проводиться в средних классах параллельно с уроками музыки (или в 9 классе) как в образовательных учреждениях, так и в детских музыкальных школах и школах искусств.

Программа для факультативных занятий «История джаза и популярной музыки» составлена Т. А. Айзикович. Она направлена на решение проблемы как заинтересовать, увлечь подростков академической (а не только популярной) музыкой. Автор справедливо утверждает, что в сознании молодых людей «возникает определенный дисбаланс в соотношении художественных музыкальных ценностей: преувеличение роли массовой популярной музыки и недооценка классического наследия, давшего человечеству художественные достижения непреходящего значения» [5, 101]. По мнению Т. А. Айзикович, изменение подобной ситуации возможно на основе объективного и комплексного рассмотрения музыкальной культуры XX века, сравнительного анализа ее различных направлений, стилей и их взаимодействия.

Ценность факультативного курса заключается в том, что в нем четко прослеживается процесс исторического развития и взаимодействия джаза и популярной музыки. Он состоит из двух разделов: первый раздел посвящен изучению джазовой музыки, второй – истории развития популярной музыки. Каждый из двух разделов курса содержит вводную тему, где дается обобщенная характеристика изучаемого музыкального явления.

Особый интерес представляет первый раздел, посвященный истории развития джазовой музыки. Структура первого раздела основана на региональном, хронологическом и жанрово-стилевом принципах. В связи с тем, что американский джаз – «золотой фонд» мировой джазовой музыки, наиболее сложный и многообразный в жанровом и стилевом отношении, он представлен наиболее полно в данной программе.

В теме «Джаз как явление культуры» дается общая характеристика джаза как уникального сплава европейских и африканских традиций, раскрываются происхождение термина «джаз», круг идей, образов джазового искусства, взаимодействие джаза с фольклором разных народов, с другими видами искусства (литературой, театром, кино, изобразительным искусством). Использование выразительных средств и приемов джаза в академической музыке раскрывается на примере музыки П. Хиндемита (Сюита «1922», Рэгтайм) и Д. Гершвина (Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс»). Особое внимание в теме обращено на изучение специфических черт афро-американской музыки и джаза (блюзовой традиции, метроритмике, импровизации как основного метода творчества, специфике игры, инструментарию, разнообразию видов ансамблей и оркестров).

Вторая тема «Истоки джаза» посвящена изучению древней разновидности афро-американский фольклора уорк-сонгу (трудовой песне), спиричуэлу, блюзу и рэгтайму.

Для слушания предлагаются произведения классической и джазовой музыки: А. Дворжака (симфония «Из Нового Света», 1-я часть, вторая побочная партия (цитата из спиричуэла «Свинг Лав»), Д. Гершвина («Рапсодия в блюзовых тонах»), К. Дебюсси («Кукольный кейкуок» из фортепианного цикла «Детский уголок»), С. Дžоплина (рэгтайм «Кленовый лист»).

В третьей теме «Традиционный джаз (архаический и классической)» учащиеся узнают о предпосылках возникновения джаза (исторических, социальных, культурных), этапах и стилях развития в классический период (новоорлеанский стиль, чикагский стиль, диксиленд). Для слушания рекомендуются образцы классического джаза: С. Дžоплин (рэгтайм «Кленовый лист»), «Блюз западной окраины» (Л. Армстронг), блюз «Большая медведица» (в исполнении «Оливер Креол Джаз-Бэнд»).

Тема «Свинг» посвящена дальнейшему периоду развития диксилендового стиля у чикагских белых музыкантов, возникновению негритянских биг-бэндов (под управлением Д. Эллингтона, Б. Моутена, Ф. Хендерсона и др.), а также развитию свит-музыки в 20-30-х гг., появлению и развитию свит-джаза (популярно-развлекательной танцевальной разновидности джаза), а также появлению мюзикла и симфоджаза. Особое внимание в этой теме уделяется особенностям инструментального состава биг-бэнда, группировки инструментов, исполнительской техники, возникновению свинговых комбо, а также виднейшим представителям стиля свинг (оркестры Б. Гудмена, Д. Эллингтона, «Куинси» Джонса). В качестве музыкального репертуара предлагается: «Моутен-свинг» Б. Моутена, Фантазии на темы популярных мелодий П. Уайтмена, Песня «Хэлло, Долли» из мюзикла «Хэлло, Долли» Дж. Гершвина.

Пятая тема «Современный джаз» помогает учащимся получить целостное представление о джазовых стилях и направлениях с конца 30-х гг. до настоящего времени, его характерных чертах (усилении фольклорных элементов, модернизации блюзовых традиций, более широком использовании выразительных средств академической музыки, усилении роли солиста-импровизатора). Учащиеся изучают основные стили современного джаза: би-боп, хард-поп, кул-джаз, боссанова джаз (синтез бразильской самбы, свит-музыки и кул-джаза), прогрессив, фри-джаз (свободный джаз). Музыкальными иллюстрациями темы станут произведения Ч. Паркера «Чехарда», Дж. Джонса «Жалоба», Д. Брубeka «Дай пять», Дж. Колтрейна «Алабама», О. Коулмена «Фри джаз».

Тема «Распространение джаза за пределами США» помогает учащимся осознать влияние джаза на развитие музыкальных культур разных стран мира, узнать о появлении центров европейского джаза в Париже, Брюсселе и Лондоне, широком распространении джаза и возникновении национальных школ во второй половине XX века в странах

Европы, Азии, Латинской Америки, в Австралии, Канаде, России. Для слушания рекомендуются произведения С. Джоплина «Ориджинел рэг», Ф. Эмилио «Ритмы румбы», Д. Гершвина «Хочу обнять тебя».

На основе вышесказанного следует отметить, что джазовая музыка включается в современные школьные программы и факультативы как значимый компонент содержания музыкального образования школьников, представляет особый путь приобщения к современной музыкальной культуре и обладает огромным воспитательным и духовными потенциалом.

Литература

1. Коллнер Дж. Становление джаза. – М., 1984.
2. Провозина Н. М. История джазовой и эстрадной музыки. – Ханты-Мансийск, 2004.
3. Королев О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: Термины и понятия. – М., 2002.
4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-8 классы. – М., 2006.
5. История джаза и популярной музыки / Сост. Т. Л. Айзикович // Программы средней общеобразовательной школы: Факультативные курсы. – М., 1990.