

Лапа Е.В., магистрант
дневной формы обучения
Научный руководитель – Макарова Е.А.,
кандидат педагогических наук, доцент

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСКУССТВА ДЖАЗОВОЙ ИМПРОВИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА

В настоящее время перед искусством стоит сложная задача: с одной стороны, быть правдивым, нести в себе художественную и эстетическую ценность; с другой стороны, быть понятным. Высшая цель искусства, по определению драматурга Джона Гуара, – «разъяснять, говорить правду и убедительно рассказывать о том, как нам выжить на этой планете». «Будучи артистами»,--продолжает автор,--«мы обязаны проникать людям в сердца, чтобы каждый человек мог найти, увидеть и услышать в произведениях искусства что-то близкое для себя»[4, с.23].

К сожалению, значительная часть населения воспринимает искусство лишь как возможность отдыха и развлечения и поэтому предпочитает легкую поп-музыку, для восприятия которой не нужно особых интеллектуальных усилий , внутренней работы над собой ,некоторой подготовки.

Однако, по меткому замечанию Д. Рокфеллера, «развлечения, для участия в которых не требуются умственные или физические усилия, не обогащают дух и не приносят наслаждения»[4, с.45].

Сказанное в полной мере относится к задачам современного арт-менеджмента. Арт-менеджмент как профессиональное управление процессом создания художественных ценностей (материальных и духовных), продвижения на рынок культурных услуг результатов творческой деятельности авторов, режиссеров, исполнителей и организационных усилий

коллектива, организации призван содействовать решению задач художественного просвещения и инкультурации личности. Отсюда – задача арт-менеджера состоит в том, чтобы найти гармонию между человеком и художественными идеалами, создать атмосферу, удовлетворяющую и деятелей искусства, и публику.

Нельзя не согласиться с мнением, что снижать высокую планку искусства нельзя, так как это не приведет к достижению цели, а скорее, снизит художественно-эстетическую значимость искусства и приведет к снижению уровня общей культуры личности.

С другой стороны, суть исполнительского искусства – в общении между исполнителями и аудиторией. «Если исполнители не говорят, не поют, не играют и не танцуют на том языке, который понятен аудитории и может их растрогать – исполнительство тщетно» [4,с.49].

Необходим баланс между принятием художественных решений и предпочтениями зрителей. «Когда есть взаимодействие между исполнителями и публикой, каждый концерт становится важным и подлинным»[4,с.50].

Наибольшую ценность искусство приобретает, когда каждый зритель, каждый слушатель чувствует себя соучастником, «со-продюсером», а не просто потребителем «художественного продукта».

На наш взгляд, эту задачу можно решить при помощи арт-проекта, направленного на музыкальное просвещение широкой аудитории посредством погружения в джазовую музыку, познания джазовой импровизации и вовлечения в процесс ее создания как профессионалов, так и любителей.

Почему импровизация? Импровизация – сочинение музыки прямо во время исполнения. Сам термин «импровизация» происходит от латинского слова «*improvisus*», что означает «неожиданный, внезапный»

С импровизацией в широком смысле слова мы сталкиваемся каждый день. Говорим на русском языке – мы импровизируем, так как подбираем слова в зависимости от ситуации в постоянно меняющейся комбинации, чтобы выразить нашу мысль. Знания, которые мы получаем из различных источников и в процессе обучения на протяжении жизни, мы почти никогда не используем в чистом виде – мы используем только то, что нам необходимо в определенной жизненной ситуации и соответствует нашей поставленной цели.

Широко известно, что музыкальная импровизация – исторически наиболее древний тип музицирования, связанный с фольклорными традициями.

Первыми импровизаторами были народные сказители: аэды, гусяры, баяны. Так, в «Слове о полку Игореве» читаем: «Боян бо вещей, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслею по древу, шерым волком по земли, шизым орлом под облакы» [6, с.4]

Импровизация получила широкое распространение на раннем этапе европейской профессиональной музыки, когда запись была приблизительной и неполной (невмы, крюки), оставляя их конкретное воплощение на долю импровизации.

В XI веке благодаря тому, что Гвидо д'Ареццо изобретает нотную грамоту, на смену искусству импровизации приходит искусство интерпретации.

В XVII-XVIII вв. исполнительская импровизация сохранилась в традиции виртуозных фантазий сольных каденций, инструментальных концертов. «Обучение фантазированию считалось высшей целью клавирного искусства. Устраивались даже состязания в искусстве импровизации. А для того, чтобы легче было сравнивать результат, основу для импровизации давали одинаковую для всех: какую-нибудь популярную мелодию или тему» [1, с.105]. Во время импровизации эта тема развивалась, расширялась,

переплеталась с новыми мелодиями, украшалась различными подголосками, приобретала все новые и новые звуковые краски. Источники утверждают, что «во времена И.С. Баха импровизировали почти все»[7,с. 73].

Отметим, что в XIX веке, искусство импровизации было нивелировано, потому что в сочинении и исполнении музыки стало выше цениться все тщательно продуманное, записанное в нотах и отрепетированное.

В XX веке искусство импровизации возрождается в фольклорном по происхождению искусстве джаза. Джаз – явление музыкальной культуры XX века, первоначально родившийся из сплава различных фольклорных течений американского континента, танцевальной, песенно-бытовой и ритуальной музыки американских негров и американцев испанского происхождения. Будучи помноженным на особенности народной и бытовой музыки различных национальных культур, джаз претерпел изменения, появились новые формы джазовой музыки, в чем-то сходные, а в чем-то значительно отличающиеся от американского джаза.

Несмотря на значительное количество публикаций, отражающих историю развития джаза, происхождение термина джаз до конца не выяснено. Например, российский искусствовед Ю.Г. Кинус дает следующие версии его происхождения:

от африканского «jaïza» - далекий барабанный шум;

от арабского «jazib» – соблазнитель;

от французского «jazer» - болтать, трещать [3, с.7].

Колыбелью джаза является город Новый Орлеан в штате Луизиана , где джаз появился между 1900-1905 годами. Именно Новый Орлеан характеризовался уникальной очень открытой и свободной социальной атмосферой. Люди разных рас и наций свободно общались друг с другом, создавая сплав французской, испанской, английской и африканской музыкальных традиций. Джаз получил признание, являясь перекрестком многих музыкальных традиций, идущих от народной культуры. Именно

поэтому представители разных народностей (прежде всего американского континента) слышали в нем что-то свое.

С течением относительно небольшого периода времени джаз развивался, создавая множество ярких, отличающихся друг от друга стилей и направлений. К середине XX века джаз и джазовые импровизации уже распространились во многих странах мира.

Сегодня джаз можно охарактеризовать как импровизационно-композиционное исполнительство, в котором выбор звукового материала и способ его реализации зависят, главным образом, от индивидуальных возможностей и черт исполнителей. «Способность постоянно видоизменяться под воздействием стремительно меняющегося мира, впитывать новые идеи и отражать их средствами музыкального языка является одной из наиболее характерных особенностей джаза. Стили и жанры, появившиеся на ранней стадии развития его и в процессе дальнейшей эволюции привели к формированию джаза как вида музыкального искусства, ставшего наиболее творчески направленным в музыке XX века. В свою очередь, джаз стал источником идей и методов, активно действующих практически на все остальные виды музыки: от популярной и коммерческой до музыки академической традиции». [5, с. 58]

«Стволом» единого джазового «древа», безусловно, является афро-американская музыка, однако «стилевые ветви» разнообразных импровизационных направлений позволяют обогащать джаз новым содержанием и давать возможность реализации творческого потенциала как профессиональным джазовым музыкантам, как и начинающим музыкантам-любителям» [2, с. 3]

Очевидно, что джаз сложнее для понимания и осмысления, чем современная поп-музыка. Восприятие джаза требует определенной подготовки слушательской аудитории. Более того, среди музыкантов бытует мнение, что джаз легче сыграть самому, чем слушать. Определенным

потенциалом для популяризации джаза во всем богатстве его традиций и направлений развития обладают реализуемые в концертно-зрелищной практике арт-проекты, направленные на восприятие законов джазовой импровизации.

Арт-проект, который имеет целью развивать эстетический вкус путем организации комплекса просветительских мероприятий, таких как: мастер-классы джазовых музыкантов, музыкальные лектории, беседы об искусстве джазовой импровизации, демонстрация фильмов о джазовых музыкантах может содействовать музыкальному просвещению, прежде всего молодежи. Представляет интерес создание арт-проектов, в которых предусмотрено активное вовлечение в процесс создания и совместного исполнения джазовых импровизаций детей и молодежи, детей и взрослых, любителей джаза и профессиональных музыкантов.

В условиях учреждений дополнительного образования, детских школ искусств представляется важным вовлечение родителей в процесс музицирования, что позволит создать атмосферу сотворчества и повышения музыкально-эстетического уровня как детей, так и родителей. Практика свидетельствует, что многие учащиеся школ искусств, к сожалению, мало обращены в постижение законов джазовой импровизации и искусства джаза в целом.

Именно джазовая импровизация может быть тем «мостиком», который способен соединить имеющиеся музыкальные познания разных людей с разной степенью просвещенности в области музыки с новым искусством, обогащая тем самым культурный кругозор и опыт музыкального восприятия и понимания джаза. Кроме того, через искусство джазовой импровизации начинающие музыканты получают дополнительные возможности для творческой самореализации и получения удовольствия от процесса джазового сотворчества.

По мнению выдающегося дирижера и музыкального просветителя Л. Бернштейна, главная миссия искусства – « shining eyes» («горящие глаза»).

Арт-проект, основанный на популяризации джазовой импровизации, предоставляет собою возможность расширять музыкальный кругозор, повышать уровень музыкальной культуры детей, молодежи и взрослых, реализовывать творческий потенциал личности, возвращать и удерживать аудиторию, способную воспринимать джазовое искусство как явление современной музыкальной культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1.Белан, А.И. Импровизация в системе подготовки юных пианистов в детской музыкальной школе искусств:(в контексте подготовки преподавателей высшей квалификации)/А.И.Белан// Культура: открытый формат 2014 / Белорусский государственный университет культуры и искусств . — Минск, 2014. - С.105-111
- 2.Львова, И.Г. Развитие джаза в пространстве межкультурных коммуникаций/ И.Г.Львова // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2 (часть 3)
URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=23716> (дата обращения: 29.03.2022).
- 3.Кинус, Ю. Г. Джаз: истоки и развитие/Ю.Г.Кинус. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 491 с
- 4.Котлер, Ф. Все билеты проданы : стратегии маркетинга исполнительских искусств/ Ф. Котлер, Дж. Шефф ; пер. с англ. - М.: классика - XXI, 2004. - 688 с.
- 5.Смирнова, И.А. История мирового и белорусского джаза: учеб.-метод. комплекс/ И.А.Смирнова; М-во культуры Респ.Беларусь, Белорус.гос.ун-т культуры и искусств. — Мн.: БГУКИ,2019 — 152 с.
6. Слово о полку Игореве – М.: Детская литература, 2014. - 253с.

7.Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах /А. Швейцер.– М.: Музыка,1965 — 728 с.

Лапунова О.А., студент 508 группы
заочной формы обучения
Научный руководитель – Якимович В.С.,
кандидат педагогических наук, доцент

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ РЕСУРС КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время, для того, чтобы музыкально-педагогическая деятельность была действительно эффективной, уже недостаточно использовать традиционные методы и средства обучения музыкальному искусству. Встает вопрос поиска инновационных форм и методов позиционирования музыкальной деятельности в образовательной среде, соответствующих как специфике деятельности детских музыкальных школ/детских школ искусств, так и современным условиям. Одним из ответов является использование мультимедийных ресурсов как средств информационного обеспечения музыкально-педагогической деятельности.

Прежде чем рассматривать вопросы, связанные с информационно-методическим обеспечением музыкально-педагогической деятельности, рассмотрим сущность таких понятий как «мультимедиа», «мультимедийные технологии» и «мультимедийный ресурс». Существует множество подходов к выявлению сущности понятия «мультимедиа». Известно, что оно произошло от слияния “multi” – “много”, “media” – “среда, средств”. В зависимости от подхода, данное определение имеет разное толкование, рассмотрим некоторые из них. С культурологической точки зрения «мультимедиа» оценивается как