|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Методическая разработка «Джазовая музыка как средство повышения мотивации к обучению в ДШИ»** | |  |
|  | Подготовила: Касьянова О.С. преподаватель по классу фортепиано | |

МБУ ДО Детская школа искусств музыкальное отделение №2 городского округа – город Камышин

**Методическая разработка «Джазовая музыка как средство**

**повышения мотивации к обучению в ДШИ»**

*«Разнообразие – добрый знак хорошего преподавания»*

*(Ф. Буслаев)*

I

В настоящее время с целью повышения мотивации к обучению в ДШИ необходимо расширять учебный репертуар школ. Всё чаще он расширяется за счёт привлечения различных образцов джазовой музыки. И это не удивительно, ведь джаз за всю свою сложную и противоречивую историю накопил немало ценного, создал свою классику и свои шедевры, выдвинул целый ряд великих имён исполнителей. Он установил свои «правила игры» и заложил мощные традиции, опирающиеся как на неисчерпаемый мировой фольклор, так и на завоевания академической музыки всех эпох и народов. То есть занял в 20 веке своё достойное и уникальное место в системе всего музыкального искусства. Джаз не замкнут и охотно делится своими богатствами со всеми желающими.

Сейчас в некоторых музыкальных школах и школах искусств открываются джазовые отделения, которые дают возможность более систематического изучения азов джазового искусства, истории джаза, прививают учащимся вкус к коллективному исполнительству в различных по составу ансамблях и оркестрах, значительно обогащают их ритмический и технический арсенал, открывают перед учащимися магический и несущий радость мир джаза. Но джазе в школах, где нет специального джазового отделения, налицо растущая потребность обращения к джазовой музыке.

II

Музыковед В. Конан в своих книгах «Путь к американской музыки» и «Рождение джаза» доказывают, что в сотворении джаза приняли участие не только американские «боги», но и еврейские «музы», что в нём с негритянской музыкальной стихией смешались английские и шотландские баллады, креольские танцы, мелодии и ритмы вест-индийских островов. Джаз был порождён не только неграми Америки, но и переселенцами из Европы и жителями Латинской Америки.

Историк джаза Уланов так определил джаз: «Это музыка, имеющая особый ритмический и мелодический характер и постоянно включающая импровизацию».

Крупнейшие музыканты – «властители душ и чувств человечества» - С. Рахманинов и И. Стравинский, М. Равель и Д. Шостакович на заре рождения джаза увидели в его поразительных возможностях новые горизонты музыки (Джоплин, Д. Крамер, М. Дунаевский, Дворжак, Шмитц, Якушенко, Р. Паульс, Хромушин, Коровицын, Балакин, Баневич и др.)

Можно назвать три главных источника джаза - это спиричуэлсы, блюзы и регтаймы.

**Спиричуэлсы** – это негритянские религиозные песни, полные духовной мощи и энергии, как будто поднявший голову раб заговорил как равный с Богом, заклиная его сойти на грешную землю и покарать злых, неправедных и жестоких.

**Блюз** – в переводе означает «печаль», «тоска». Это песни, исторгаемой из сердца, кричащей, хрипящей, смеющейся, издевающееся печали, которая вдруг предстаёт во всей своей исповедальной наготе. Это песня-жалоба, крик протеста, исторгнутый из негритянской души, угнетённый рабством. Негр поёт блюз, чтобы освободиться от страданий, он поёт о нужде, о тяжёлой работе, об обманутой любви.

**Регтайм** – в переводе означает «рваное время». У латвийского композитора Р. Паульса есть несколько песен, объединённым одним названием «Регтайм». Паульс всё время повторяет, что к джазу его приохотило пианино, купленное, когда ему было всего 4 года. Именно пианино взрастило в нём блистательного джазового виртуоза. И само слово «регтайм» и необычная музыка связаны с пародийным танцем «кейк-уок», получившим к концу 19 века большое распространение. В этом танце негры пародировали белых хозяев – их надутость, чванство, высокомерие, их одежду, привычки, походку, песни, танцы.

Главные черты джаза

1. Ритм – верховный бог джаза. Ритм, который подхватывает и увлекает за собой. Ритм, который называют «свингом» (раскачивание).
2. Мелодичное богатство джаза, в которое внесли свою лепту многие народы, населявшие обе Америки.
3. Спиричуэлсы, блюзы, регтаймы – основа горячего дыхания джаза.
4. Буги – ещё один музыкальный источник джаза, для которого характерны повторяющиеся остинатные фигуры в басу в свинговом ритме.

III

Теперь поговорим о средствам музыкальной выразительности в джазовой музыке (Дворжак. Этюд)

1. Свинг – одно из важнейших выразительных средств в джазе, и чувство свинга – одно из самых главных качеств, которыми должен обладать настоящий джазмен. Эффект раскачки достигается за счёт еле заметных отклонений мелодической линии и ритмических акцентов от опорной доли основного метра. Свинг – это не отдельный технический приём, это душа джаза. А для начала следует лишь восьмые не ровно, триольно.
2. Говоря о музыкальной форме джазовых композиций, надо сказать о том, что в джазе наибольшее распространение получила так называемая «корусная» структура. Суть ее в том, что в начале излагается тема (обычно в простой 2х частной репризной форме либо в форме блюзового периода, состоящего из 3х четырёх – тактовых предложений), затем следует ряд импровизируемых (по существу вариационных) «корусы» (или квадратов), базирующихся на структурно-гармоническом плане темы, после чего даётся итоговое, завершающее проведение темы. Это композиционная схема часто дополняется интродукцией и кодой.

Все джазовые произведения буквально пронизаны неотделимой от джаза ритмической стихией, которая получает реальное воплощение при условии, что исполнитель обладает тем, что принято называть чувством «свинга». Если попытаться передать содержание этого термина на русском языке, то можно воспользоваться такими словами, как «раскачка», «полётность». Для того чтобы добиться правильного воспроизведения нотного текста, исполнитель должен уловить «свинговую специфику джазовой ритмики, проявляющуюся в особой «целеустремлённости», неуклонности ритмической пульсации, на которую накладывается гибкий «своевольный ритмический рисунок, как бы стремящийся преодолеть эту пульсацию, и расшатать её».

1. Большая роль в создании джазовой атмосферы принадлежит особенностям артикуляции, акцентуации и фразировки. Джазовая манера игры отличается особой активностью звукоизвлечения, что, однако не следует принимать как некое преобладание повышенного уровня динамики; здесь повышена импульсивность музыкальной речи, но никак не громкость игры как таковой. Воспроизведение мелодических линий требует от пианиста специфического туше, которое можно было бы назвать «неполным легато» с некоторыми признаками portamento. Для джазового пианиста характерно отчётливое, рельефное, упругое, интенсивное «произнесений» линий и пластов фактуры, в вышей степени непринуждённое, пластичное, тонко «нюансированное» «выговаривание» музыкальных фраз, смело выделяющее отдельные звуки, которые обычно занимают в такте метрически подчинённое положение. Повышенное внимание к таким деталям нотного текста, как подчёркнутые (-) и акцентированные (^) ноты, поможет джазовому исполнителю должным образом реализовать намерения композитора.
2. Очень важно обратить внимание на применение в джазовых произведениях пометок в виде ритмических формул, представленных непосредственно перед нотным текстом. Всякая пора восьмых в реальном звучании приближается к триольной фигуре. Восьмые следует исполнять не ровно, а триольно. Особая упругость джазовых синкоп связана с тем, что они исполняются не в полном соответствии с их условной записью. Даже тогда, когда мы встречаем в нотах ровное движение, мы можем почувствовать потребность в гибком преобразовании ритмического рисунка.
3. Одной из важных предпосылок убедительности исполнения джазового произведения является верно выбранный темп, который уже сам по себе помогает пианисту найти нужный способ контакта с клавиатурой, наводит его на правильный путь ритмоинтонационных и артикуляционных тонкостей неотъемлемых от творческого замысла композитора. Поэтому большим подспорьем в освоении материала могут служит цифровые темповые указания. В джазовых произведениях сейчас применяется современная хронометрическая система темповых указаний, которая представляется более удобной, чем традиционная метрономическая. Например, указание «4т. =8^^» означает, что 4 такта должны занимать 8 секунд. Эти указания носят ориентировочный характер.

Вообще не следует относиться к содержащимся нотном тексте пометкам (темповые, ритмические, динамические), как к неким жёстким предписаниям. В джазе успех интерпретации решает та раскованность, которую исполнитель обретает лишь на пути интуитивного постижения авторского замысла. Необходимо подчеркнуть, что джазовой музыке «раз взятое» движение должно неукоснительно выдерживаться на всём протяжении пьесы, так как именно эта неукоснительность и создаёт условия для свободы и пластов, живущих в рамках строгой и чёткой метрической сетки.

1. Образные названия джазовых произведений определяют характер и исполнительскую интонацию пьес. Эти названия призваны помочь исполнителю в постижении музыкального образа и жанрово-стилистических особенностей каждой пьесы.
2. Также следует уделить большое внимание тембровой окраске и инструментовке. Использовать звучание инструментов оркестра: духовые инструменты (саксофон, кларнет, гобой, труба и т.д.), струнные инструменты (контрабас, виолончель и т.д.), ударные инструменты.

IV

Я уже в течение многих лет занимаюсь работой над джазовыми произведениями в своём классе. Постоянно включаю в репертуар учащихся интересные джазовые миниатюры. Дети с удовольствием и интересом занимаются этим. Их привлекают интересные образные названия джазовых пьес, богатство мелодий, необычный и своеобразный ритмический рисунок.

Конечно, изучение джазовой музыки должно идти параллельно с работой над классическими произведениями, взаимодополняя друг друга.

Джазовая музыка вносит разнообразие в учебный процесс, помогает добиваться раскованности, непринуждённости, свободы исполнения, повышает эмоциональность и артистичность учащихся. Поэтому я советую всем преподавателям ДШИ и ДМШ включать в учебный репертуар своих учащихся джазовые произведения с целью повышения мотивации к обучению.

И в заключении стихотворение о джазе:

*«Эй, джаз, излей всю нашу душу*

*В надрывных, заунывных звуках.*

*Немного хныканья, немного стона,*

*Не слишком многом – только ярости не надо.*

*Не надо гнева! Боже мой, не надо!*

*Ведь гнев и ярость – это бунт.*

*Твоя же сфера – чистое искусство,*

*Возвышенные ощущения,*

*Которые парят, как лист осенний…»*

**Список литературы**

1. Балакин Д. «Джазовый альбом» - М., 1991 г.
2. Ражников В. «Диалоги о музыкальной педагогике» - М., 2004 г.
3. Якушенко И. «Джазовый альбом» - М., 1988 г.