

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

**ШКОЛА ДОКТОРАТА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ**

**На правах рукописи
С.З.У.: 78.036.9:781.65**

ВЯЧЕСЛАВ ДАШЕВСКИЙ

**ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА
ДЖАЗОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА**

**Автореферат диссертации на соискание ученого звания
доктора искусств**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 653.01 – МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОКТОРАТ)**

КИШИНЭУ, 2021

Диссертация выполнена в рамках Школы доктората в области искусствоведения и культурологии Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Научный руководитель:

Татьяна Березовикова, доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств.

Состав комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусств:

1. **Виктория Мелник, председатель**, доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств.
2. **Диана Буня, секретарь**, доктор искусствоведения, доцент, Академия музыки, театра и изобразительных искусств.
3. **Татьяна Березовикова, научный руководитель**, доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств.
4. **Анатолий Цукер, официальный референт**, доктор хабилитат искусствоведения, профессор, Ростовская консерватория им. С. В. Рахманинова, Российская Федерация.
5. **Ион Гажим, официальный референт**, доктор хабилитат педагогических наук, профессор, Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо.
6. **Виктория Ткаченко, официальный референт**, доктор искусствоведения, профессор, Академия музыки, театра и изобразительных искусств.

Защита состоится 1 июля 2021 г. в 11.00. на заседании комиссии по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусств Академии музыки, театра и изобразительных искусств (Кишинев, ул. А. Матеевича, 111). С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Молдова (Кишинев, ул. 31 августа 1989, 78А), в библиотеке Академии музыки, театра и изобразительных искусств (Кишинев, ул. А. Матеевича, 87, читальный зал), а также на web-страницах www.cnaa.md и amtap.md.

Автореферат разослан «_____» _____ 2021 г.

Ученый секретарь комиссии по защите диссертации:

Диана Буня, доктор искусствоведения, доцент _____

Научный руководитель:

Татьяна Березовикова, доктор искусствоведения, профессор _____

Автор:

Вячеслав Дашевский _____

© Дашевский Вячеслав, 2021

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность и значение темы диссертации. Импровизация считается основой джазового искусства, «душой» исполнительства в джазе. За более чем столетний путь эволюции джаз не только не утратил своей имманентной импровизационности, но, напротив, укрепил и развил это качество.

В настоящее время джазовое исполнительство во всем мире достигло высокого уровня профессионализма, чему в немалой степени способствует система образования, охватывающая учебные заведения разных уровней – от детских музыкальных школ до высших учебных заведений. В Республике Молдова джазовое исполнительство и педагогика находятся на одной из начальных стадий развития. При этом самый сложный компонент – обучение импровизации – является наиболее неразвитым в области джазового образования. Следовательно, изучение импровизации как основы джазового искусства актуально с точки зрения развития исполнительства в данной сфере.

Необходимость умения импровизировать диктуется интенсивным процессом глобализации, наблюдаемым в музыкальном творчестве и в системе образования. Участие молодых исполнителей, преподавателей и студентов разных стран в джазовых фестивалях и концертах, обмен творческим опытом в рамках программ академической мобильности предполагают соответствующий уровень образованности и исполнительской культуры, приближенный к международным стандартам. Важность художественных задач, решаемых молодыми исполнителями, а также потребность в научном осмыслении теоретических и практических проблем джазовой импровизации обуславливают актуальность и значимость темы настоящей работы.

Предлагаемый научно-творческий проект основывается на стремлении автора обобщить свой многолетний опыт в области джазового исполнительства и педагогики с тем, чтобы сделать его доступным новым поколениям музыкантов. Творческая часть диссертации представлена публичным исполнением трех концертных программ, в которых автор выступил с импровизациями на темы известных джазовых стандартов, а также на ряд собственных тем. Дополнительным материалом к проекту можно считать изданный ранее сборник композиций автора, включивший в себя семь джазовых пьес для фортепиано в различных стилях. В теоретической части рассматриваются важнейшие аспекты джазовой импровизации, представляющие особый интерес с точки зрения исполнительского и педагогического процесса. Научно-творческий характер диссертации диктует ее практическую направленность: автор

поставил перед собой задачу отразить в рамках работы прежде всего те стороны джазовой импровизации, которые будут полезны начинающим музыкантам и педагогам.

Цель диссертации заключается в разностороннем исследовании импровизации как основы джазового исполнительства и важнейшей составляющей профессионального обучения в области джаза.

Задачи исследования:

1. Рассмотрение джазовой импровизации как особой категории музыкальной деятельности, представляющей собой создание музыки в процессе исполнения.

2. Анализ теоретических аспектов джазовой импровизации, связанных с такими музыкально-технологическими и композиционно-драматургическими категориями, как тема, квадрат, форма, гармония, ритм и др.

3. Выявление коммуникативной специфики джазовой импровизации, практикуемой в различных исполнительских ситуациях: концертного исполнения, студийной записи, неформального коллективного музицирования (*jam session*).

4. Изучение методических аспектов джазовой импровизации, предполагающих индивидуальный подход к обучению в зависимости от категории студентов, постигающих основы джазового исполнительства.

5. Формулирование методических рекомендаций по практическому освоению джазовой импровизации (использование учебников и учебных пособий, слушание, транскрибирование и анализ джазовых импровизаций).

Объект исследования – джазовая импровизация как вид музыкально-исполнительской деятельности.

Новизна и оригинальность диссертации обусловлена следующим:

– Практический аспект джазовой импровизации продемонстрирован в рамках сценических выступлений, отличающихся новизной концертных программ и исполнительской трактовки музыкального материала. В концертных программах представлены фортепианные импровизации не только на известные темы джазовых стандартов, но и на собственные темы автора. В выступлениях были задействованы разные исполнительские составы, собранные для каждого выступления в отдельности.

– В теоретической части диссертации впервые в Республике Молдова сделана попытка охарактеризовать различные музыковедческие, исполнительские и педагогические стороны импровизации в джазе. Таким образом, работа призвана восполнить пробел в отечественном

музыкознании, в котором до настоящего времени не создано ни одного теоретического труда, посвященного джазовой импровизации и обучению этому важному компоненту джазового искусства.

Методологическая основа диссертации. Теоретическая часть работы объединяет в себе три основных научных ракурса: музыковедческий, исполнительский и педагогический. В ней использовались следующие методы исследования:

- изучение теоретических источников (монографий, статей, диссертаций), связанных с основными аспектами темы;
- анализ нотных текстов, аудио- и видеозаписей;
- сравнительный анализ импровизаций ведущих джазовых исполнителей;
- рассмотрение дидактических материалов (школ, методических пособий, сборников упражнений и др.), представляющих особую важность с точки зрения методической составляющей диссертации;
- обобщение собственного опыта в области джазового исполнительства и педагогики.

Теоретическая значимость диссертации. Работа дополняет и углубляет с точки зрения практикующего музыканта ряд теоретических и методологических разработок в сфере джаза и джазовой импровизации. Она может послужить базой для дальнейших исследований в избранной области.

Практическая значимость работы связана с возможностью ее применения в учебных курсах *Инструмент, Импровизация, Ансамбль, История популярной и джазовой музыки, Стилистика популярной и джазовой музыки* для студентов специальности *Инструментальное исполнительство (Инструменты популярной и джазовой музыки)*. Результаты исследования будут полезны студентам, заинтересованным в совершенствовании навыков джазовой импровизации и повышении общей джазовой культуры. Выводы и рекомендации могут быть использованы в процессе подготовки джазовых музыкантов к концертным выступлениям и студийным записям, в самостоятельной работе студентов, а также в повседневной деятельности педагогов, преподающих импровизацию. Все отмеченное выше будет способствовать оптимизации процесса обучения искусству джазовой импровизации в системе высшего музыкального образования.

Апробирование результатов работы. Диссертация была выполнена в рамках Школы доктората в области искусствоведения и культурологии Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Практическая часть диссертации была представлена в рамках трех концертных выступлений в Большом зале Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Основные **результаты теоретических изысканий** отражены в 11 публикациях, в том числе в 6 научных статьях (5 из них – в специализированных изданиях, рекомендованных Национальным агентством по обеспечению качества в образовании и исследовании) и 5 тезисных изложениях выступлений на научных конференциях. Материалы диссертации были представлены на 9 научных форумах, в том числе в рамках 7 международных научных конференций, 1 региональной конференции с международным участием и 1 научно-методологического семинара.

Практическая и теоретическая части работы неоднократно обсуждались на заседаниях Руководящей комиссии. Диссертация рассмотрена и рекомендована к защите Руководящей комиссией и Научным советом Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Структура и содержание теоретического исследования. Диссертация включает в себя: 82 страницы основного текста, состоящего из введения, двух глав, основных выводов и рекомендаций. Работа снабжена списком литературы из 149 источников на русском, английском, румынском и украинском языках, а также списком аудио- и видеоматериалов, использовавшихся в процессе работы. Приложение 1 содержит нотные примеры, иллюстрирующие ряд положений теоретической части диссертации. Приложение 2 представляет собой список принятых в работе сокращений. В приложении 3 приведены программы трех концертных выступлений автора, составляющих творческую часть диссертации. Приложение 4 включает в себя список встречающихся в работе иностранных имен, данных в русской транскрипции и оригинале.

Ключевые слова: джаз, джазовый стандарт, импровизация, концертное выступление, методическое пособие, студийная запись, фортепиано, *jam session*

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обосновывается выбор темы диссертации, определяются ее актуальность и значение, цель и задачи, объект исследования, степень новизны и оригинальности, методологическая основа и теоретическая база, теоретическая и практическая значимость, содержится информация об апробировании результатов работы.

Первая глава – **Теоретические аспекты джазовой импровизации**. В разделе **1.1** раскрываются основные черты джазовой импровизации и анализируются связанные с ней теоретические проблемы, нашедшие отражение в специальной литературе. Импровизация и импровизационность издавна существовали в музыкальном фольклоре и традиционных культурах самых разных народов, а также в музыке академической традиции. Но нигде, пожалуй, импровизация не имеет такого существенного значения, как в джазовой музыке, где между понятиями «джаз» и «импровизация» порой ставится знак равенства.

Под термином *импровизация* обозначаются два различных, хотя и взаимосвязанных, явления: с одной стороны, художественное произведение, которое создается непосредственно во время процесса исполнения, а с другой – процесс его создания. Таким образом, джазовая импровизация – это особый вид творческой деятельности, в котором композитор и исполнитель совмещены в одном лице. В джазовой импровизации сам музыкальный текст рождается в процессе музицирования. Его характер зависит от стиля композиции, инструмента, на котором она исполняется, от индивидуальной исполнительской манеры музыканта, его личностных качеств – музыкальности, интеллекта, темперамента, особенностей музыкального мышления, общей культуры, художественных пристрастий, знаний, навыков, опыта, фантазии, психологического состояния и других факторов. Вместе с тем, джазовое произведение – это не «царство необузданной стихии», оно представляет собой диалектическое единство мобильного и стабильного, сиюминутного и подготовленного, изменяемого и неизменного. Творчество импровизатора основывается на музыкально-языковых моделях, приемах, клише, сложившихся в ходе эволюции джазового искусства.

Джазовой импровизации присуща такая черта, как диалогичность. Используя ту или иную тему, импровизатор участвует в виртуальном диалоге с личностью того, кто ее создал. Выступая в ансамбле, он находится в состоянии состязательного взаимодействия с коллегами, а играя сольно, ведет своеобразный диалог с самим собой. Наконец, в процессе публичных выступлений возникает особого рода диалог со слушателем, создающий особую атмосферу непосредственного общения с залом.

Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о том, что импровизация в джазе – явление многоликое, разнообразное по эстетическим и техническим формам своего воплощения. Развиваясь на протяжении десятилетий, она впитывала в себя характерные особенности различных этнических культур и исторических периодов, сохраняя при этом то, что составляет ее сущность.

Раздел **1.2** посвящен принципам обработки тем джазовых стандартов. Джазовые стандарты, получившие название *evergreens* («вечнозеленые» мелодии), – важная и неотъемлемая часть репертуара любого джазового исполнителя. В их основе лежат мелодии вокальных пьес и инструментальные темы, сочиненные джазовыми музыкантами. Причина широкого распространения джазовых стандартов кроется в том, что их знание позволяет джазменам общаться между собой в процессе совместного музицирования: на концертной эстраде, в студии, в рамках *jam sessions*, где нередко встречаются музыканты, не знакомые друг с другом.

Процесс обработки джазового стандарта можно разделить на два этапа: первый – изложение темы, второй – ее последующее развитие в процессе построения джазовой композиции. Существует широкий спектр подходов к изложению темы – от строгого следования авторскому варианту до внесения в него кардинальных мелодических, гармонических, ритмических, фактурных изменений. Композиция на основе джазового стандарта, как правило, представляет собой процесс варьирования: за изложением темы следует ряд хорусов, в рамках которых она определенным образом модифицируется.

Наиболее изменяемой стороной музыкального целого является мелодия, в процессе варьирования которой используются лады, аккордовые и неаккордовые звуки, различные ритмические построения (синкопы, свинговые фигуры, триоли и другие особые виды ритмического деления), фактура изложения (моноподическая, гетерофонная, аккордовая). К числу относительно константных сторон джазового стандарта относится гармония, но и она может стать полем для поисков и экспериментов: речь идет о приемах регармонизации темы, которые, при сохранении основы, обогащают гармонию за счет альтерации аккордов, их усложнения с помощью надстроек в виде нон, ундецим, терцдецим, а также введения новых аккордов. Распространенным средством гармонического развития является так называемый «метод гармонических замен». Наиболее широко употребляемой является тритоновая замена, когда вместо одного аккорда используется другой, находящийся на расстоянии тритона от него.

Для гармонических инструментов, особенно фортепиано, большое значение имеет фактура – связующее звено между импровизацией и стилем. Стилиевые особенности импровизации обычно выражаются в пианистических техниках: таких, как *stride*, *locked hands* (игра блок-аккордами), аккордовые «пунктиры» бибоба, формулы различных жанров *Latin jazz* и т. д. Менее явной, но также важной стороной является тембр, на который влияют как специальные технические приспособления (например, сурдины, процессоры обработки звука), так и различные приемы звукоизвлечения: пиццикато, флажолеты, вибрато, тремоло, *two-handed tapping*, *slap* и др.

В разделе **1.3** говорится о принципах, лежащих в основе процесса построения джазовой композиции. Стандартная джазовая композиция достаточно стереотипна с точки зрения формы. Как правило, она включает в себя тему и ряд импровизаций, называемых хорусами, к которым могут быть добавлены вступление, кода, отыгрыши-связки между разделами. Тема зачастую строится в 32-тактовой песенной форме (двухчастной репризной *AABA*) или имеет 12-тактовую блюзовую структуру. В процессе дальнейшего импровизационного развития темы ее форма, как правило, не меняется. В конце композиции (а иногда и в середине) практикуется повторение темы – в первоначальном виде или, чаще всего, с некоторыми изменениями.

Одна из задач исполнителя – драматургически выстроить композицию, используя для этого имеющиеся средства импровизационного развития темы. Наиболее оптимальный вариант – постепенное развертывание от простого к сложному: наращивание фактуры, движение от орнаментального варьирования темы к созданию новой мелодии, от точного повторения гармонии к внесению изменений в виде аккордовых усложнений, замен и др. Таким образом создается единая линия нарастания, приводящая к кульминации, которая обычно располагается перед финальным возвращением темы или захватывает ее начало. В качестве примера построения джазовой композиции в диссертации приведен процесс работы автора над популярной темой баллады *Round Midnight* Телониуса Монка, исполненной в одном из концертных выступлений.

Раздел **1.4** включает в себя выводы по 1-й главе.

Вторая глава – **Методические аспекты джазовой импровизации**. В разделе **2.1** формулируются методы, определяющие индивидуальный подход к обучению различных категорий студентов, изучающих джазовую импровизацию в вузе. Первый тип студентов – те, кто до поступления никогда не сталкивался с джазом и не пытался импровизировать; он является самым сложным с точки зрения конечного результата. С такими учащимися до

импровизирования как такового за годы учебы обычно дело не доходит, процесс обучения ограничивается ознакомлением с принципами построения импровизации, анализом композиций выдающихся исполнителей и выучиванием учебных программ по нотам. Работая с этой категорией студентов, надо сделать так, чтобы они как можно более основательно ознакомились с джазовой культурой: несмотря на то, что они вряд ли будут по-настоящему импровизировать, из них могут получиться неплохие исполнители, востребованные концертмейстеры, а также «качественные» слушатели. Впрочем, не исключено, что одаренность, ясное осознание целей, трудолюбие и настойчивость будут способствовать развитию творческого потенциала музыканта, результатом чего станет открытие яркого джазового таланта.

Вторая группа – музыканты, которые уже пробовали себя в джазовой музыке, но не имеют опыта в области импровизации. Они уже обладают некоторым пониманием процесса и часто хорошо владеют инструментом. Если для первой группы студентов умение импровизировать является опциональным, то для второй оно обязательно, однако этот результат иногда трудно достижим из-за боязни спонтанной игры в процессе публичных выступлений. Это порождает желание опереться на хорошо знакомые шаблоны, на сочиненное или выученное по нотам соло. Следует всячески способствовать тому, чтобы студент пытался импровизировать в процессе живой исполнительской практики, в его индивидуальном плане должна быть увеличена доля участия в концертах, мастер-классах, *jam sessions* и др.

Третья категория студентов – исполнители, обладающие определенным опытом в импровизировании – самая перспективная с точки зрения конечной цели. Они приходят в вуз, уже имея опыт джазовых выступлений и спонтанной импровизации. Они, как правило, достаточно самостоятельны, не боятся импровизировать, и от педагога требуется лишь направлять их развитие. Такие студенты наиболее близки к истинному джазу, но это не означает, что их игра профессионально безупречна и в ней ничего нельзя улучшить. Правда, менять устоявшиеся навыки непросто, поскольку наличие опыта позволяет музыкантам более упорно отстаивать свою точку зрения. Кроме того, музыканты такого типа не любят работать с нотным текстом, в котором кроется немало полезной информации. В работе с ними особенно необходимо создать максимально комфортную атмосферу общения, что поможет избежать возможных конфликтов в случае несовпадения мнений по поводу тех или иных вопросов.

Раздел **2.2** посвящен рассмотрению методических разработок и учебных пособий, которые можно рекомендовать в помощь изучающим джазовую импровизацию. К первой группе относятся теоретико-методические работы, содержащие сведения по различным

вопросам джазовой теории, но имеющие и практическую направленность. Здесь можно найти материал для любого уровня подготовки: от начальных сведений о ладах, аккордах, ритмических структурах до сложной информации, касающейся хроматики, полиладовости, полиритмии. К исследованиям, заслуживающим особого внимания, отнесем прежде всего капитальные труды Марка Левайна *The Jazz Theory Book* и *The Jazz Piano Book*.

Вторая группа включает в себя различные методические сборники, где не только объясняется процесс обучения джазовой импровизации, но и приводятся практические упражнения по ее освоению. Из методических пособий выделим прежде всего всеобъемлющий курс Джейми Аберсолда, серию работ Джерри Кокера, Хэла Крука, Дэвида Бейкера и др. К этой группе материалов можно отнести также различные видеошколы, как правило, построенные по принципу «делай, как я», и в силу этого обладающие повышенной степенью доходчивости.

Третья группа материалов представляет собой нотные сборники. Приоритетное значение имеют нотные транскрипции (расшифровки) сольных выступлений выдающихся джазовых музыкантов, их ансамблевой игры в трио, квартете и других составах. В учебной работе можно использовать и сочиненные авторские композиции.

Помимо теоретико-методологических изданий, используются и такие материалы, как сборники тем джазовых стандартов, фонограммы «минус один» с аккомпанементом для самостоятельных упражнений, разнообразный аудио- и видеоматериал с записями великих джазменов, мемуарные издания, а также документальные и художественные фильмы, посвященные истории джаза и отдельным музыкантам.

В разделе **2.3** внимание сконцентрировано на методах обучения, в основе которых лежит накопление слухового и когнитивного опыта: таковыми являются слушание, транскрибирование и анализ джазовых импровизаций. В процессе обучения джазовой импровизации значительную роль играет опора на слух, поэтому одним из основополагающих методов обучения является слушание музыки. Знакомясь с игрой выдающихся исполнителей, музыкант впитывает многочисленные тонкости музыкального языка, связанные с мелодикой, ритмом, штрихами, построением фраз, джазовой артикуляцией и т. д.

Огромное значение имеет транскрибирование, представляющее собой расшифровку аудиозаписи, когда музыкант старается запомнить или записать на бумаге музыкальный материал с тем, чтобы затем повторить его на своем инструменте. Пробуя себя в этом виде деятельности, исполнитель развивает свои способности, активизируя слух, ритмическое

чувство, память. При этом он не просто пишет «музыкальный диктант», а следует за самим процессом музицирования, который фиксируется в сознании в виде свернутого образа композиции, отдельных мелодико-ритмических сегментов, гармонических и фактурных оборотов, артикуляционных приемов и т. д. Все это формирует палитру выразительных средств, которые впоследствии могут пригодиться при создании собственных импровизаций.

Один из важнейших аспектов освоения джазовой импровизации, тесно связанный с накоплением слухового опыта, – когнитивный, базирующийся на анализе композиций. Для анализа можно использовать как аудиозаписи, так и нотный материал: это могут быть импровизации или композиторские работы выдающихся мастеров джаза – таких, как Билл Эванс, Дейв Брубек, Кит Джарретт и другие. Завершающим этапом работы с прослушанным, транскрибированным и проанализированным материалом является его применение в собственной практической деятельности. На этой стадии происходит соединение слуховых ощущений и аналитических представлений с работой исполнительского аппарата.

Описанный выше процесс работы над конкретной импровизацией (слушание, транскрибирование, анализ, освоение на инструменте) может занять в два или три раза больше времени, чем выучивание произведения по нотам. Тем не менее, для тех, кого интересует качество и профессиональный результат, такой подход является незаменимым способом постичь тайны джазового ремесла.

В разделе 2.4 определяется специфика джазовой импровизации в различных исполнительских ситуациях: в рамках концертного выступления, студийной записи, неформальной творческой встречи музыкантов под названием *jam session*. Игра в концертных условиях всегда была приоритетной, излюбленной формой музицирования в джазе. В процессе концертных выступлений музыкант-импровизатор имеет значительную степень свободы для самовыражения. На развитие импровизации, применение тех или иных исполнительских приемов большое влияние оказывает реакция зала, та особая атмосфера, когда музыканты и публика ощущают себя неким единым организмом. Иногда музыканты на сцене не ощущают отклик аудитории, особенно если концерт проходит в строгом академическом зале или при неподготовленной публике. Умение собраться и заставить себя показать свои возможности в любой концертной ситуации – важная психологическая задача, стоящая перед исполнителем.

При планировании студийной записи принимаются в расчет два важнейших фактора. Первый из них – технические условия: акустика, аппаратура, звукорежиссура, возможность использовать специфические приемы – такие, как наложение треков, специальная обработка

звука, звуковые эффекты и др. Второй фактор – объем материала, который диктуется объемом звукового носителя. Преимуществом записи на студии является возможность сделать несколько дублей, попробовать разные подходы к построению своего соло. Отрицательная сторона заключается в том, что музыка, прошедшая этап студийной обработки, не несет в себе непосредственности концертных выступлений. Также существует проблема, связанная с отсутствием публики: для некоторых исполнителей контакт с залом является важным вдохновляющим стимулом.

Jam session – это практикуемая джазовыми музыкантами традиция периодически встречаться друг с другом для совместного музицирования в непринужденной обстановке. В процессе выступления при этом могут возникнуть неожиданные обстоятельства, в том числе и некомфортные, в которых музыкант должен показать все, на что он способен. Чем больше джазовых стандартов знает музыкант, чем солиднее его опыт импровизирования, тем лучше он будет готов к процессу музицирования. Кроме этого, поскольку речь идет о коллективной импровизации, необходима обостренная интуиция, помогающая предвидеть направление развертывания композиции, улавливать какие-то внезапные отклонения от нормы, случающиеся во время исполнения.

Завершая главу о профессиональном обучении джазовой импровизации, подчеркнем, что умение импровизировать – результат огромного труда, а успех зависит от желания и целеустремленности музыканта.

Раздел **2.5** содержит выводы по 2-й главе.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Джазовая импровизация как особая категория музыкальной деятельности представляет собой создание музыки в процессе исполнения, а также конечный результат этой деятельности. Импровизация в джазе – явление многоликое, разнообразное по художественным и техническим формам своего воплощения. Развиваясь на протяжении десятилетий, она впитала в себя характерные особенности различных этнических культур и исторических периодов, изменяя каждый раз конкретные формы своего существования, но сохраняя при этом то, что составляет ее сущность.

2. Возникнув в результате этнокультурного синтеза, джазовая импровизация заимствовала, с одной стороны, стандартную нормативность, идущую от профессиональной европейской музыки, а с другой – свободную непредсказуемость, характерную для традиционного африканского искусства. Возникая спонтанно в процессе музицирования, джазовая импровизация, в то же время, лимитирована рядом факторов, и прежде всего таким явлением, как композиция. Главным фактором композиции в джазе является форма, организующая музыкальное мышление импровизатора и направляющая его в определенные традицией рамки.

3. Основными музыкально-технологическими и композиционно-драматургическими компонентами импровизации являются тема, хорус, форма, гармония, ритм, фактура и др. Их анализ произведен в диссертации в связи с работой над джазовыми стандартами – важным видом исполнительской деятельности в джазе. Обработка джазового стандарта представляет собой изложение темы и ее последующие изменения в хорусах импровизации. В процессе развития темы могут происходить усложнение мелодической линии, ритмическое ускорение или замедление, движение от орнаментального варьирования к созданию новой мелодии и другие изменения. Наряду с ключевой ролью мелодического развития, важное значение в этом процессе имеют фактура, тембр и др. Наиболее константными элементами в импровизации являются форма и гармония, хотя и они могут стать объектом трансформации. Так, гармоническая основа обогащается за счет альтерации аккордов, тоновых надстроек, введения новых созвучий, «гармонических замен». На протяжении композиции возможно создание единой линии развития, приводящей к генеральной кульминации. Одна и та же тема может стать основой большого числа разнообразных композиций.

4. В связи с процессом преподавания джазовой импровизации выявлены три категории студентов: те, кто не импровизирует, те, кто пробует импровизировать, и те, кто уже обладает

опытом импровизирования. Методы работы во всех случаях различны, хотя в выборе подходов существуют и общие точки соприкосновения. К ним относятся, в частности, использование теоретических работ, методических пособий и нотных изданий, издающихся в разных странах мира. Такой материал отражает важнейшие аспекты джазового исполнительства и, как правило, оказывает неоценимую помощь тем, кто стремится к познанию его законов. Однако начинающий музыкант, решивший посвятить себя джазу, не всегда может разобраться в обилии информации, поэтому преподаватель должен рекомендовать ему то, что будет отвечать принципу индивидуального подхода к обучению. Важны и такие формы работы, как общение с джазовыми музыкантами, просмотр видеозаписей, чтение и обсуждение литературы и др.

5. В процессе освоения искусства импровизации выделяются такие методы, как слушание, транскрибирование, анализ и последующее выучивание на инструменте импровизаций выдающихся джазовых музыкантов. Несмотря на большое количество печатных изданий, связанных с различными аспектами исполнительства, слушание записей джазовой музыки являются непревзойденным источником информации. Другой метод – транскрибирование музыкальной импровизации: при том, что в нотных изданиях можно найти практически любое соло для любого инструмента, этот вид деятельности полезен тем, что способствует развитию слуха, ритмического чувства, памяти, а также формирует арсенал приемов, необходимых для создания собственных импровизаций.

Слушание и транскрибирование приносят особую пользу, если дополняются анализом джазовых импровизаций, помогающим музыканту проникнуть в артистическую лабораторию мастера и использовать полученную информацию в своем творчестве. Завершающий этап работы с прослушанным, транскрибированным и проанализированным материалом – его применение в исполнительской деятельности.

6. Коммуникативные особенности джазовой импровизации зависят от различных исполнительских ситуаций: концертного исполнения, студийной записи, свободного коллективного музицирования – *jam session*. В процессе концертных выступлений музыкант-импровизатор обладает достаточной свободой самовыражения, на что влияет особая атмосфера зала и своеобразный диалог исполнителя с публикой. Студийная работа по-своему выигрышна благодаря наличию качественных технических условий, необходимых для создания конечного продукта, возможности записи нескольких дублей и т. д. Вместе с тем, в студии некоторые джазмены испытывают психологический дискомфорт в связи с отсутствием публики и живого общения с залом. Кроме того, есть музыканты, которые признают только ту импровизацию,

которая была сыграна *live*, «в режиме реального времени», в отличие от той, что прошла процесс студийной обработки. В процессе неформального творческого общения музыкантов под названием *jam session* возникает наиболее непринужденная игровая атмосфера, которая, впрочем, предъявляет к музыкантам свои требования: навыки импровизации, знание джазовых стандартов, умение сориентироваться в неожиданно возникшей исполнительской ситуации и др.

7. Научиться джазовой импровизации – очень непростая творческая задача. Путь к этому у каждого студента индивидуален: для примера можно привести сравнение с подъемом на вершину горы, до которой можно добраться разными тропами. Успех в этой области во многом зависит от желания, целеустремленности и работоспособности музыканта. Он должен уметь ставить перед собой определенные цели и методично их добиваться. Только так можно достичь необходимой для импровизации внутренней свободы – той свободы, в которой кроется огромная притягательность джазовой музыки для миллионов любителей во всем мире.

Рекомендации

1. Осуществить дальнейшее исследование теоретических аспектов джазовой импровизации, расширив круг рассматриваемых явлений.
2. Продолжить изучение практических аспектов джазовой импровизации, используя результаты исследования в аналитических очерках об особенностях импровизации в творчестве выдающихся джазовых музыкантов.
3. Развивать искусство импровизации в концертно-исполнительской деятельности.
4. Обобщить опыт джазовой импровизации на различных музыкальных инструментах.
5. Создавать и публиковать авторские композиции с включением джазовых импровизаций.
6. Расширить область изучения методических аспектов джазовой импровизации.
7. Использовать результаты теоретических и практических исследований джазовой импровизации в учебных курсах *Инструмент, Импровизация, Ансамбль, Методика преподавания специальной дисциплины* для студентов специальности *Инструментальное исполнительство (Инструменты популярной и джазовой музыки)*.
8. Актуализировать содержание учебных программ по дисциплине *Импровизация* для студентов специальности *Исполнительское искусство (Инструменты популярной и джазовой музыки)*.
9. Разработать методические пособия, необходимые для обучения студентов искусству джазовой импровизации.
10. Распространить опыт исследования джазовой импровизации на область вокального исполнительства.

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ (ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ)

Концертная программа № 1

Jazz & Co. A Tribute to Thelonious Monk

Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Большой зал, корпус № 2, 01.12.2016

Импровизации на темы Телониуса Монка:

1. *Blue Monk*
2. *Well, You Needn't*
3. *Bye-Ya*
4. *Round About Midnight*
5. *Bemsha Swing*
6. *Rhythm-a-Ning*
7. *Misterioso*
8. *Ruby, My Dear*
9. *We See*
10. *Straight, No Chaser*

В составе:

Вячеслав Дашевский (фортепиано)

Игорь Варикаш (контрабас)

Нику Балмуш (ударные)

Концертная программа № 2

Jazz & Co. Some Jazz Standards and...

Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Большой зал, корпус № 2, 30.03.2017

Импровизации на собственные темы и темы джазовых стандартов:

1. *Doctorate Blues* (V. Dashevsky)
2. *Someday My Prince Will Come* (F. Churchill)
3. *Have You Met Miss Jones* (L. Hart)
4. *Blue in Green* (B. Evans, M. Davis)
5. *On Green Dolphin Street* (B. Капер)
6. *Stella by Starlight* (V. Young)
7. *Missing the Blues* (V. Dashevsky)
8. *My Funny Valentine* (R. Rodgers)
9. *Windows* (Ch. Corea)
10. *Tips Blues* (V. Dashevsky)

В составе:

Вячеслав Дашевский (фортепиано)

Игорь Варикаш (контрабас)

Концертная программа № 3

Jazz & Co. Some More Jazz Standards

Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Большой зал, корпус № 2, 28.09.2017

Импровизации на собственные темы и темы джазовых стандартов:

1. *In a Sentimental Mood* (D. Ellington)
2. *Things Are Not What They Used to Be* (M. Ellington)

3. *Solitude* (D. Ellington)
4. *Satin Doll* (D. Ellington)
5. *Doodlin'* (H. Silver)
6. *Fool What I Am* (F. Hunt)
7. *I Mean You* (Th. Monk)
8. *You Don't Know What Love Is* (D. Raye, G. de Paul)
9. *Love for Sale* (C. Porter)
10. *Doctorate Blues* (V. Dashevsky)

В составе:

Вячеслав Дашевский (фортепиано)

Игорь Варикаш (контрабас)

Нику Балмуш (ударные)

Михаела Хандука (вокал)

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

2. Статьи в различных периодических научных изданиях

2.3. в изданиях, внесенных в Национальный регистр профильных периодических изданий:

Категория С

1. Dașevschii V. Improvizația de jazz: scurtă trecere în revistă a ghidurilor teoretico-metodologice de bază. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Nr. 2 (31), 2017. Chișinău: AMTAP, 2017 (Notograf Prim), p. 244–248. ISSN 2345-1408. Categoria C.
2. Dașevschii V. Specific features of teaching jazz in the system of higher education. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Nr. 2 (31), 2017. Chișinău: AMTAP, 2017 (Notograf Prim), p. 262–264. ISSN 2345-1408. Categoria C.
3. Дашевский В. Специфика джазовой импровизации в различных исполнительских ситуациях: концертных, студийных, в условиях *jam-session*. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Nr. 2 (35), 2019. Chișinău: Notograf Prim, 2019, p. 40–44. ISSN 2345-1408. eISSN 2345-1831. Categoria C.

Тип В

4. Березовикова Т., Дашевский В. Принципы и методы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Nr. 1 (36), 2020. Chișinău: Notograf Prim, 2020, p. 38–42. ISSN 2345-1408 (Print). eISSN 2345-1831. Tipul B.
5. Дашевский В. Слушание, анализ и транскрибирование джазовых композиций в процессе формирования навыков импровизации. In: Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică. Nr. 1 (36), 2020. Chișinău: Notograf Prim, 2020, p. 38–42. ISSN 2345-1408. eISSN 2345-1831. Tipul B.

3. Статьи в научных сборниках

3.2. сборники на основе международных конференций:

6. Дашевский В. Вклад Телониуса Монка в развитие джазового фортепианного искусства. In: *Scientific Collection «InterConf» № 3 (39): Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference Science and practice: Implementation to modern society*. Manchester, Great Britain, 26-28.12.2020. Manchester: Peal Press, 2020, p. 1107–1115. ISBN 978-0-216-01072-7.

<https://www.interconf.top/documents/2020.12.26-28.pdf>

4. Материалы/тезисы научных форумов

4.2. международные конференции в республике:

1. Dașevschii V. Improvizare de jazz: o examinare succintă a îndrumărilor teoretico-metodologice principale. In: Conferința științifică internațională *Învățământul artistic –*

dimensiuni culturale. 22 aprilie, 2016. Rezumatele lucrărilor. Chișinău: AMTAP, 2017 (Tipogr. „Notograf Prim”), p. 30. ISBN 978-9975-9617-8-3.

2. Дашевский В. Транскрибирование и работа со «снятым» на слух материалом в процессе приобретения навыков джазовой импровизации. In: *Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate*. Conferința științifică internațională. Ed. a III-a, dedicată memoriei muzicologului Vladimir Axionov. Chișinău, 26 septembrie 2017. Tezele comunicărilor. Chișinău: AMTAP, 2017 (Tipogr. Valinex SRL), c. 102–104. ISBN 978-9975-3126-7-7.

3. Дашевский В., Березовикова Т. Принципы работы с джазовыми стандартами в процессе импровизации. In: *Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor și creație componistică) în contemporaneitate*. (Ediția a V-a). Conferința științifică internațională. 24 septembrie, 2019. Tezele comunicărilor. Chișinău: AMTAP, 2019 (Tipogr. „Valinex”), c. 104–105. ISBN 978-9975-68-377-7.

4. Дашевский В. Вклад Телониуса Монка в развитие джазового фортепианного искусства. In: *Conferința științifică internațională Învățământul artistic – dimensiuni culturale*. 15 mai 2020. Tezele comunicărilor. Volumul I. Artă muzicală, p. 58–59.

<http://amtap.md/wp-content/uploads/2020/06/TEZE-conf.-st.-vol-1.-Bun-tipar-site.pdf>

4.3. Конференции с международным участием (за рубежом)

5. Дашевский В. Специфика преподавания джазовой импровизации в вузе. In: *Праксеологічна спрямованість професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва: матеріали регіональної наук.-практ. конференції з міжнародною участю* (Миколаїв, 18–19 червня 2016 р.): Тези. Р. 37–41.

АННОТАЦИЯ

Дашевский Вячеслав. Импровизация как основа джазового исполнительства. Диссертация на соискание ученой степени доктора искусств по специальности 653.01 – Музыкаведение, Кишинэу, 2021.

Структура диссертации: *Творческая часть*: три концертные программы, записанные на DVD. *Научное исследование*: введение, две главы, основные выводы и рекомендации, библиография из 149 наименований, 4 приложения; 82 страницы основного текста, 8 страниц приложений. Результаты отражены в 11 публикациях.

Ключевые слова: джаз, джазовый стандарт, импровизация, концертное выступление, методическое пособие, студийная запись, фортепиано, *jam session*

Цель диссертации: разностороннее исследование импровизации как основы джазового исполнительства и важнейшей составляющей профессионального обучения в области джаза. **Задачи исследования:** рассмотрение джазовой импровизации как особой категории музыкальной деятельности, представляющей собой создание музыки в живом процессе исполнения; анализ теоретических аспектов джазовой импровизации; выявление коммуникативной специфики джазовой импровизации, практикуемой в различных исполнительских ситуациях (концертное исполнение, студийная запись, *jam session*); изучение методических аспектов джазовой импровизации, предполагающих индивидуальный подход к обучению в зависимости от типа студентов; формулирование рекомендаций по освоению джазовой импровизации (использование методических разработок и учебных пособий, слушание, транскрибирование и анализ джазовых импровизаций).

Новизна и оригинальность диссертации. *Практический аспект* джазовой импровизации выявлен в рамках сценических выступлений, отличающихся новизной концертных программ и исполнительской трактовки музыкального материала. В *теоретической части* впервые в Республике Молдова сделана попытка охарактеризовать различные музыкаловедческие, исполнительские и педагогические стороны импровизации в джазе.

Практическая значимость диссертации связана с тем, что она дополняет и углубляет ряд теоретических и методологических разработок в сфере джаза и джазовой импровизации с точки зрения практикующего музыканта. Работа может быть применена в учебных курсах *Инструмент, Импровизация, Ансамбль, История популярной и джазовой музыки, Стилистика популярной и джазовой музыки* для студентов специальности *Инструментальное исполнительство (Инструменты популярной и джазовой музыки)*. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке концертных выступлений и студийных записей джазовых музыкантов, в самостоятельных занятиях студентов, а также в повседневной деятельности педагогов, преподающих джазовую импровизацию.

Апробирование результатов работы. *Практическая апробация* была осуществлена в рамках трех концертных выступлений в Большом зале Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Результаты *теоретических изысканий* отражены в 11 публикациях, в том числе в 6 научных статьях и 5 тезисных изложениях выступлений на научных конференциях. Материалы диссертации были представлены на 9 научных форумах, в том числе 7 международных научных конференциях, 1 региональной конференции с международным участием и 1 научно-методологическом семинаре.

ADNOTARE

Dașevschi Veaceslav. Improvizația ca fundament al artei interpretative de jazz. Teză de doctor în studiul artelor, specialitatea 653.01 – Muzicologie, Chișinău, 2021.

Structura tezei. Componenta artistică: trei recitaluri înregistrate pe DVD. **Cercetarea științifică:** introducere, două capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 149 de titluri, 4 anexe; 82 de pagini ale textului de bază, 8 pagini de anexe. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 11 publicații.

Cuvinte-cheie: ghid metodic, improvizație, evoluare concertistică, înregistrare de studio, jazz, *jam session*, pian, standard de jazz

Scopul tezei: cercetarea multilaterală a improvizației ca fundament al interpretării jazzistice și componentă importantă a instruirii profesionale în domeniul jazzului. **Sarcinile cercetării:** examinarea improvizației de jazz ca tip specific de activitate muzicală care presupune crearea muzicii nemijlocit în procesul de interpretare; analiza aspectelor teoretice ale improvizației de jazz; relevarea specificului comunicativ al improvizației de jazz practicate în diverse situații interpretative (evoluare în concert, înregistrare în studio, *jam session*); studierea aspectelor metodice ale improvizației de jazz, implicând o abordare individuală a predării, în funcție de tipul studentului; formularea recomandărilor metodice în vederea valorificării improvizației de jazz (utilizarea ghidurilor metodice și manualelor, audierea, transcriptia și analiza improvizațiilor de jazz).

Noutatea și originalitatea tezei. Evoluările scenice care reflectă *aspectul practic al tezei*, se disting prin caracterul inedit al programelor de concert și al tratării interpretative a materialului muzical, inclusiv în cadrul improvizațiilor jazzistice. În *partea teoretică*, pentru prima dată în Republica Moldova s-a încercat caracterizarea diverselor aspecte muzicologice, interpretative și pedagogice ale improvizației de jazz.

Valoarea aplicativă a tezei rezidă în faptul că aceasta completează și aprofundează, din punctul de vedere al unui muzician-practician, cercetările teoretice și metodologice în domeniul improvizației de jazz. Materialele tezei pot fi utilizate în cursurile didactice de *Instrument, Improvizație, Istoria muzicii ușoare și jazz, Stilistica muzicii ușoare și jazz* pentru programul de studii *Interpretare instrumentală (Instrumente muzică ușoară și jazz)*. Rezultatele cercetării pot fi folosite de către muzicienii de jazz în procesul de pregătire a evoluărilor concertistice și înregistrărilor în studio, în lucrul de sine stătător al studenților, precum și în activitățile cadrelor didactice care predau improvizația de jazz.

Implementarea rezultatelor. Aprobarea practică a fost efectuată prin prezentarea a trei programe concertistice în Sala mare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Rezultatele *cercetărilor teoretice* sunt reflectate în 11 publicații, inclusiv în 6 articole științifice și 5 rezumate ale comunicărilor la conferințele științifice. Materialele tezei au fost prezentate la 9 foruri științifice, inclusiv la 7 conferințe internaționale, 1 conferință cu participare internațională și 1 seminar metodologic.

ANNOTATION

Dășevschi Veaceslav. Improvisation as the foundation of jazz performance. Thesis for the degree of Doctor in Arts, specialty 653.01 – Musicology, Chisinau, 2021.

The structure of the thesis: *Creative part*: three concert programs recorded on DVD. *Scientific research*: introduction, two chapters, main conclusions and recommendations, completed with a bibliography comprising 149 titles, 4 appendices; 82 pages of the scientific text, 8 pages of appendices. The results were reflected in 11 publications.

Keywords: concert performance, jam session, jazz, jazz standard, improvisation, methodological guidelines, piano, studio recording

The purpose of the thesis: a comprehensive study of improvisation as the foundation of jazz performance and the important component of professional jazz training. **The objectives of the study:** consideration of jazz improvisation as a special type of musical activity, which is the creation of music directly in the process of performing; analysis of the theoretical aspects of jazz improvisation; identification of the communicative specifics of jazz improvisation, practiced in various performing situations (concert, studio recording, jam session); study of the methodological aspects of jazz improvisation, implying an individual approach to teaching, depending on the type of students; formulation of guidelines for mastering jazz improvisation (using of methodological guides and manuals, listening, transcribing and analyses of jazz improvisations).

The novelty and originality of the thesis. Stage performances, which constitute the *practical aspect* of the work, are distinguished by the novelty of concert programs and the performing interpretation of musical material, including jazz improvisations; in the *theoretical part*, for the first time in the Republic of Moldova, an attempt is made to characterize the various musicological, performing and teaching aspects of improvisation in jazz.

The applicative value of the dissertation lies in the fact that it complements and deepens a number of theoretical and methodological studies in the field of jazz and jazz improvisation from the point of view of a practicing musician. The materials of the work can be applied in the educational disciplines *Instrument, Improvisation, Ensemble, History of Pop and Jazz Music, Stylistics of Pop and Jazz Music* for students of the specialty *Instrumental Performance (Instruments of Pop and Jazz Music)*. The results of the research can be used in concert performances and studio recordings of jazz musicians, in independent studies for students, as well as in the activities of jazz improvisation teachers.

Implementation of work results. *Practical approbation* was implemented within the framework of three concert performances in the Great Hall of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. The results of the *theoretical research* were embodied in 11 publications including 6 scientific studies and 5 abstracts of speeches at scientific conferences. The materials of the thesis were presented at 9 scientific forums including 7 international scientific conferences, 1 regional conference with international attendance and 1 scientific methodological seminar.

DAȘEVSCII VEACESLAV

**IMPROVIZAȚIA CA FUNDAMENT
AL ARTEI INTERPRETATIVE DE JAZZ**

**SPECIALITATEA 653.01 – MUZICOLOGIE
(DOCTORAT PROFESIONAL)**

Rezumatul tezei de doctor în arte

Aprobat spre tipar: 26.05.2021

Hârtie ofset. Tipar ofset.

Coli de tipar.: 1,5

Formatul hârtiei 60x84 1/16

Tiraj 20 ex.

Comanda nr. 61/21

**UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
CENTRUL EDITORIAL-POLIGRAFIC
Str. A. Mateevici, 60, Chișinău
Republica Moldova, MD 2009**