

Ясинская А.А., студ. гр. 316а ФМИ
БГУКИ
Научный руководитель – Шедова
Е.В.,
канд. искусствоведения, доцент

ИМПРОВИЗАЦИЯ В ДЖАЗЕ

Музыкальная импровизация как метод художественного творчества представляет собой процесс создания художественного произведения экспромтом, без предварительной подготовки. Исторически это наиболее древний тип музицирования, при котором процесс сочинения музыки происходит во время ее исполнения. В более узком значении импровизация представляет собой спонтанное музыкальное высказывание, непосредственную, сиюминутную реализацию музыкальной мысли.

Широко распространено мнение о том, что импровизация является обязательным элементом джаза, однако переоценивать роль импровизационного начала в джазе не следует. Принадлежность к джазу определяется прежде всего характером музыкально-исполнительского языка, его интонационно-ритмическими особенностями и целым рядом других факторов. И, таким образом, импровизация в джазе выступает как одно из средств формирования музыкального целого.

На сегодняшний день существует множество теорий, создатели которых пытаются объяснить происхождение импровизации в джазе. В музыкально-исполнительской практике импровизация присутствовала как в западно-африканской музыке, так и в европейской. Причем влияние на применение импровизации в джазе могли оказать обе эти традиции. Поэтому происхождение джазовой импровизации могло явиться следствием ряда факторов, важнейшими из которых являются: 1) вариационные принципы оригинальной аутентичной музыки жителей африканского континента и, отчасти, вокальной практики северо-американских негров;

2) импровизационные приемы, характерные для исполнительской практики любой народной музыки; 3) импровизационные приемы европейской академической музыки, широко распространенные среди американских музыкантов.

Во многом опираясь на европейскую традицию «спонтанного» музицирования, джазовая импровизация к началу XX века представляла собой синтез всевозможных исполнительских практик и не занимала значительного места в джазовой эстетике примерно до 1920-х годов, уступая место проблеме персонализации и индивидуализации звучания. И лишь к концу 1920-х годов в Чикаго исполнители довели существовавшие на тот момент в мире различные импровизационные тенденции до уровня импровизации в современном понимании. Среди причин, повлекших за собой такие существенные изменения в исполнительском процессе, следует выделить следующие: целенаправленное стремление исполнителей нарушать установленные правила, ограничивающие свободу самовыражения; значительный рост творческого и технического потенциала музыкантов; повышенный интерес к сольным музыкальным фрагментам в ансамблевом исполнительстве и др.

Импровизация как метод художественного творчества в джазе характеризуется необычайным разнообразием форм воплощения и множеством средств музыкальной выразительности. В зависимости от специфических особенностей различных джазовых стилей, а также форм и жанров, характерных для джазовой музыки, индивидуальной исполнительской манеры музыканта возможности импровизации могут простирались от простого украшательства и незначительного варьирования мелодии до полного отказа от нее в пользу звуковых построений, имеющих определенную гармоническую, ладовую основу. Все разнообразие джазовой импровизации в широком смысле можно типизировать, отталкиваясь от четырех важнейших факторов: 1) степени подготовленности импровизации; 2) количества ее исполнителей; 3) ее технологической основы; 4) степени

свободы действия музыканта-импровизатора. Исходя из предложенных критериев, можно выявить следующие виды джазовой импровизации: 1) неподготовленная и подготовленная (обе являются спонтанными по своей сути); 2) коллективная и сольная; 3) орнаментальная (мелодическая), хорусная (гармоническая), модальная (ладовая); 4) ограниченная и свободная импровизация.

Неподготовленная импровизация рождается непосредственно в момент исполнения музыкального произведения и полностью зависит от уровня творческого мастерства, технической и эмоциональной стабильности исполнителя. В свою очередь, подготовленная импровизация является результатом совместной деятельности исполнителя и аранжировщика, создается иногда задолго до своего воплощения и даже намечается в нотах. При этом не следует забывать, что «импровизация в буквальном смысле слова, то есть без предварительной подготовки, оказалась малопригодной и не практикуется в хорошей джазовой музыке» [1, с. 28]. Настоящая качественная импровизация готовится в процессе занятий благодаря накоплению собственных, найденных самостоятельно и «наимпровизированных» мотивов и фраз, являющихся непосредственным проявлением творческой индивидуальности того, кто их разработал и исполняет.

В ходе исторического развития в джазе первоначально получила распространение коллективная импровизация. Это объясняется тем, что джаз явился результатом развития именно коллективного опыта афро-американцев (как вокального – спиричуэлы, трудовые песни; так и инструментального – музыка ансамблей барабанов и марширующих оркестров).

На смену коллективной импровизации пришла сольная, явившаяся следствием стремительного развития индивидуальных творческих способностей импровизаторов. «Отразившись уже в чикагском стиле, эта «сольная индивидуальность» полностью проросла в период свинга, чтобы в дальнейшем разрастись в би-бопе и расцвести в кул-джазе» [1, с. 40]. Пройдя

определенный путь развития от простого варьирования, украшения мелодии темы (орнаментальная импровизация), через импровизацию, определяемую только гармоническим содержанием, метроритмом и формой темы, т.е. хорусом, или «квадратом» (хорусная импровизация), в итоге импровизация достигла наивысшей точки своего развития в эпоху модального джаза. Здесь главной организующей основой музыкального изложения стали «модусы» – особые ненормативные ладо-звукорядные структуры, сохраняющие на протяжении всей пьесы или ее раздела постоянство ступенчатого состава, но при этом допускающие свободное комбинирование тонов в рамках определенного звукоряда. Такой вид сольной импровизации получил название модальной, т.е. ладовой. Несмотря на то, что в процессе эволюции джазовой импровизации четко просматривается стремление музыкантов к приобретению все большей свободы самовыражения, переход от ограниченной (сдерживаемой темой, гармонической последовательностью либо ладом) к свободной импровизации начался только в эпоху би-бопа. Особого расцвета свободная импровизация достигла в период фри-джаза, основным принципом которого стала тотальная импровизация, или «свободное фантазирование».

Таким образом, эволюция импровизации в джазе протекала по обычному для любого развития пути – от простого к сложному. Постепенный отказ от определяющих и в то же время ограничивающих, сковывающих свободу импровизации рамок (таких как мелодия темы, ее ладо-тональная и гармоническая структура, постоянный и регулярный темпоритм и т.п.) привел к следующему этапу ее развития – к неограниченной, тотальной импровизации, предоставляющей солисту-импровизатору полнейшую свободу самовыражения.

Список использованной литературы:

1. Кинус, Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе / Ю.Г. Кинус. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 188 с.