

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Итоговая аттестационная работа
по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Реализация образовательных программ в области искусства»

Тема работы:

**Развитие творческого потенциала музыканта посредством
импровизации и варьирования.**

Выполнил: Готлиб Ф. Л.

Май 2016 г.

Искусство варьирования и импровизации стоит особняком в огромном количестве методических разработок и программ обучения музыке. Данным дисциплинам не уделяется достаточно времени либо они вообще отсутствуют в учебных планах детских школ искусств.

Для сравнения, в программах общеобразовательных школ изучение родного языка и литературы не ограничивается лишь прочтением литературных произведений. Педагог побуждает ученика мыслить, давать собственную оценку, интерпретировать описанные события, давать собственную характеристику героям. Подобные навыки вырабатываются, уже с первых лет обучения, путем пересказывания прочитанного материала в устной форме, написания сочинений и изложений, что является неотъемлемой частью учебного процесса, наряду с диктантами и чтением текстов. Такой подход позволяет ребенку научиться выражать свои чувства, развивать творческие способности и воображение, а также сформировать собственное видение окружающего мира.

Уместно провести параллель между языком общения и музыкальным языком. В современных условиях в учебных программах предпрофессионального и профессионального музыкального образования не уделяется должного внимания изучению искусства импровизации, варьирования и композиции, за исключением специализированных классов и факультетов. Обучение игре на музыкальном инструменте сводится к разучиванию нотного текста и последующего исполнения произведения "точно по нотам". Любое отклонение от замысла композитора считается неуместным. Самовыражение ученика практически исключается. Ведь чаще всего в нотах прописаны даже штрихи, темп и динамические оттенки. Наиболее ярко подобный консерватизм проявляется в классической музыке. Хотя иногда и здесь выдающиеся, яркие музыканты преподносят слушателю всем известные произведения в совершенной иных, новых красках.

Музыкальная импровизация и варьирование

Музыкальная импровизация (варьирование) - это умение выразить идею различными способами, используя всевозможные средства музыкального языка: интонационная вариативность, изменение метро- ритмической основы, фактуры, гармонически-ладовые изменения. Кроме этого, в зависимости от музыкального инструмента и жанра исполняемой музыки, используются различные технические приемы: тремоло, вибрато, пиццикато, глиссандо, клэп, репетиция, блок-аккорды, арпеджато, всевозможные мелизмы, такие как форшлаги, трели и т.д.

Нужно отметить, что варьирование, по сути, является заранее подготовленной импровизацией. Вне сомнения, между ними существует различие. Музыкальная импровизация по своей природе – это, как известно, сочинение музыки, непосредственно, во время исполнения. Для такого музицирования необходима очень серьезная подготовка. Во-первых: музыкант импровизатор должен безупречно владеть техникой игры на музыкальном инструменте, используя максимально широкий арсенал приемов исполнения. Во вторых: истинная импровизация требует от музыканта вхождения в особое психо-эмоциональное состояние. Но не нужно забывать, что даже исполнитель-импровизатор самого высокого уровня, тщательно готовится к своим выступлениям, оттачивая свое мастерство, отбирая наиболее удачные вариации. Да, именно вариации, так как любая импровизация состоит из набора хорошо отработанных приемов, пассажей,

связок в различных комбинациях и последовательностях. Музыкант-импровизатор – это прежде всего композитор, который должен уметь придумать бесконечное множество вариантов выражения музыкальной мысли.

Начинающему музыканту, конечно же, необходимо прежде всего научиться придумывать вариации на заданную тему. По мере накопления опыта и овладения техническими приемами игры на музыкальном инструменте, расширятся возможности исполнителя в варьировании и импровизации.

Практические занятия

Можно выделить три основных вида варьирования (импровизации): мелодическое, гармоническое и ритмическое. На начальном этапе целесообразно начать обучение, именно, с ритмического варьирования.

Ритмическое варьирование:

Ритмическое варьирование – это изменение ритмического рисунка музыкальной темы без трансформации ее мелодической и гармонической основы.

Рассмотрим несколько примеров варьирования русской народной песни "Во поле береза стояла":

1) Уплотнение ритмического рисунка. Для наглядности, лучше по нотам проанализировать музыкальный материал. На этом примере можно продемонстрировать ученику, как "длинные" ноты заполняются более "короткими":

2) Расширение ритмической сетки. Этот пример показывает обратное действие – объединение "коротких" нот в более крупные длительности:

3) Следующий пример является комбинацией двух предыдущих (сочетание уплотнения и расширения ритмического рисунка):

Мелодическое (интонационное) варьирование:

Когда ученик научится видоизменять ритмический рисунок, оставаясь в рамках основной интонационной линии, можно приступать к варьированию мелодии. На данной стадии обучения следует обращать внимание ученика на гармоническую последовательность пьесы. Это заставит начинающего музыканта анализировать аккордовую сетку произведения и привьет понимание того, как нужно строить свои первые импровизации. Очень важно поддерживать тесные междисциплинарные связи между теоретическими предметами, такими как сольфеджио и теория музыки и специальным инструментом. Таким образом, теоретические знания применяются непосредственно на практике, при чем, в наиболее творческой атмосфере. Подобный подход повышает интерес к занятиям музыкой у учащегося.

Приведем некоторые примеры мелодических вариаций на основе той же темы:

Используем ноты трезвучия и опевание:

- 1) По звукам трезвучий:

- 2) Используем проходящие звуки гаммы и ходы по трезвучию. При варьировании мелодии необходимо заострять внимание ученика на привязке мелодической линии к гармонической сетке:

- 3) В следующем примере можно увидеть сочетание ритмической и мелодической вариации в рамках все той же гармонической последовательности

Помимо основной цели - придумать новый ритмический или мелодический вариант мелодии, мы попутно решаем и другие задачи обучения. Например, при исполнении уплотненного ритмического рисунка учащийся просто "вынужден" освоить такой технический прием как репетиция – многократное повторение одного звука разными пальцами. Кроме этого, необходимо находить аппликатурные решения при исполнении всевозможных вариаций. При этом обучение происходит в творческой атмосфере, решая определенные художественные задачи.

Гармоническое варьирование:

В большинстве случаев вариации или импровизации строятся на основе неизменной гармонической сетки. Все интонационные, ритмические и фактурные изменения происходят в рамках постоянного гармонического квадрата (периода). Однако, не редко, применяется обогащение, либо трансформация аккомпонирующих гармонических ходов. При этом изначальная мелодия может звучать совершенно иначе и, порой, воспринимается как новая тема. Умение гармонизовать интонационную линию различными способами вырабатываются довольно долго, так как требует серьезных знаний теории музыки и технической подготовки. Все же, переоценить важность развития подобных навыков невозможно. Музыкант-импровизатор, умеющий создавать различные аккордовые "узоры", оставаясь в рамках основной тематической канвы, значительно расширяет свои возможности разнообразить собственные импровизации или вариации.

Рассмотрим примеры различной гармонизации русской народной темы "Во поле береза стояла":

- 1) Простейшая гармонизация, в которой используются лишь аккорды I и V ступеней (Т и D).

I V I V7 I

- 2) В следующем примере добавлен аккорд IV ступени (S)

I IV I V7 I

- 3) И наконец в последнем примере представлена еще более усложненная гармоническая последовательность, в которой использованы аккорды III и VI ступеней, а также септаккорд двойной доминанты.

I III IV VI DD V7 I

Безусловно, данными примерами не ограничиваются возможности гармонизации вышеприведенной музыкальной темы. Существует множество дополнительных вариантов видоизменения как гармонической основы, так и варьирования мелодической линии. Возможности трансформации мелодии во многом зависят от выбранной версии гармонического сопровождения. Кроме того, если применить альтерацию аккордов, то появляются дополнительные возможности – использовать альтерированные ступени, как проходящие и вспомогательные звуки. Или, к примеру, взяв за основу базовую гармонизацию, обогатить ее нотами нонаккордов или использовать хроматически проходящие гармонии, мы получим совершенно новое звучание и неограниченные возможности для мелодической импровизации.

При этом, не нужно забывать, что необходимо воспитывать в себе чувство меры и музыкального стиля. Опытный импровизатор никогда не станет использовать все приемы и способы в одном исполнении, а будет применять их дозированно, сообразно с художественными задачами произведения, требованиями стиля и собственным настроением.

Задачи педагога, использующего варьирование и импровизацию, как метод развития творческих способностей музыканта, не ограничиваются выработкой у учащегося технических навыков владения музыкальным инструментом. Одной из главных целей преподавателя является привитие начинающему музыканту устойчивого желания совершенствоваться в собственном мастерстве. А это может быть, исключительно, при наличии творческой атмосферы и широких возможностей для самореализации в процессе обучения. Бесспорно, игра по нотам необходима для полноценного обучения, при чем, в равной степени, и чтение с листа и выучивание нотного текста наизусть. Так ученик знакомится с различными музыкальными произведениями, стилями и жанрами.

Так же, варьирование и импровизацию, имеет смысл начинать с анализа простейших музыкальных пьес. Наглядные примеры помогают лучше понять и усвоить новый материал. Кроме того, очень эффективно записывать нотами ваши первые совместные вариации с учеником.

Но все таки, музыка должна, прежде всего, звучать. Музыкальный педагог обязан очень тонко балансировать между привитием ученику теоретических знаний и практическими занятиями по варьированию и импровизации. Необходимо всячески поощрять творческие порывы начинающего музыканта и корректировать его игру, указывая на ошибки и предлагая альтернативные решения. Наиболее удачные вариации есть смысл заучить и отработать до уровня концертного исполнения, чтобы ученик почувствовал результаты своих трудов.

Целесообразно включать в репертуар учащегося, как выученные по нотам разнообразные и соответствующие его уровню подготовки произведения, так и собственные (совместно с педагогом) вариации на заданную тему.

Таким образом, варьирование и импровизация являются очень важным элементом подготовки музыканта. Использование данного метода привносит творческую атмосферу в непростой процесс обучения, мотивирует ученика заниматься музыкой и помогает развивать его творческий потенциал в области музыкального искусства.

Рекомендуемая литература:

- 1) Л. Мун. "Импровизация в истории искусств и в учебном процессе". Музыкальная академия 2008 № 1 с. 99-106
- 2) Г.Л. Гельфгат. "Импровизация на фортепиано" Учебная программа, Киев, 1989
- 3) Н.Б. Александрина. "Импровизация как метод развития музыкально-творческих способностей учащихся-пианистов детских школ искусств". Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств 2011/ 4 (28).
- 4) Е.П.Ильин. "Психология творчества, креативности, одаренности". "Питер" 2009.
- 5) И. Бриль "Практический курс джазовой импровизации". М., 1982
- 6) Ю.Чугунов. "Гармония в джазе". Учебно-методическое пособие для фортепиано. "Советский композитор", 1998 г.
- 7) М. Калугина, П. Халабузарь. "Воспитание творческих навыков на уроках сольфеджио". Методическое пособие для ДМШ, "Советский композитор", 1987.