

Арефьев Никита Владимирович, старший преподаватель кафедры музыковедения и музыкально-прикладного искусства образовательного центра современной музыкальной индустрии, Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Введение интерактивных дисциплин в учебный процесс высших учебных заведений.

В двадцатом веке родился не один музыкальный жанр. Резкая смена экономических формаций, стремительно развивающиеся технологии, интеграция разных культур – все это не могло не отразиться в музыкальном мире. Искусство всегда являлось отражением развития общества, или, если точнее сказать, порождением этого общества, со всеми его особенностями и закономерностями. Джазовая музыка, рожденная в 20 веке, – это сплав разных культур, стремление к внутренней свободе. Сегодня традиционный джаз, джаз первой половины 20 века становится классикой. В задачи вновь введенного курса «Гармонический анализ джазовых стандартов» входит не просто знакомство с лучшими образцами музыкального искусства этой стилистики, но и постижение через разбор и анализ гармонических и мелодических закономерностей различных стилей и течений джазовой музыки.

В процессе обучения в курсе «Гармонический анализ джазовых стандартов» студенты знакомятся с гармоническими, ритмическими, мелодическими особенностями жанров джазовой музыки.

При изучении курса выделяются несколько базовых направлений. Периодов. Это блюз и его влияние на становление джаза. В этом разделе студент изучает эволюцию музыкальной формы. От архаической гармонической схемы до позднебоповых прогрессий.

Второй важной музыкальной формой является гармоническая схема, называемая *Rhythm changes*, представляющая из себя трехчастную музыкальную форму (ААВА), которая состоит из тридцати двух тактов. В частях “А” мелодическое и гармоническое развитие ведется в рамках одной тональности путем чередования первой шестой, второй и пятой ступени, завершаются же они классическим блюзовым кадансом. Средняя часть в джазовой музыке получила название “bridge”, начинается с третьего мажорного доминантсептаккорда с последующим разрешением в двойные доминанты и конечным разрешением в изначальную тональность. Эта музыкальная форма является основой для многих джазовых стандартов, написанных и сыгранных в 20-30 годах прошлого столетия. Являющееся основой для тонального мелодического импровизационного построения практическое изучение этой музыкальной формы отсылает нас к еще одному теоретическому курсу — «Эстрадное сольфеджио». На этом курсе обучающиеся формируют представления о мелодических особенностях джазовых и эстрадных произведений, учатся чисто интонировать, развивают слуховые

навыки, формируют музыкальный вкус. Тесное взаимодействие теоретического и практического цикла дополняют друг друга.

Важным периодом в развитии джазовой музыки является стиль би-боп. Это более усложнённая гармоническая форма джаза по сравнению с предыдущими периодами. Наиболее полно данный стиль раскрывается в методике пианиста и педагога Барри Харриса. Так, например, сложные аккордовые альтерации он заменяет на более простые трезвучия с секстой. Для разнообразия гармонического языка вводит восьминотную гамму, которая, избегая параллелизма, способна существенно разнообразить гармоническую сетку. Он предлагает использовать взаимодействие уменьшенных аккордов и их родство. Это дает гармоническое разнообразие при модуляциях как в близкие, так и в далекие степени родства тональностей. Важным предметом для обучения является построение мелодических линий. Барри Харрис уделяет большое внимание этому навыку в своей школе. Рассматриваются основные гармонические формулы для построения импровизаций. Для основы мелодического построения берутся звукоряды, характерные для тех или иных видов септаккордов. Так, для обыгрывания тонического септаккорда или сектаккорда используется звукоряд натурального мажора или гармонического мажора, возможно использование восьминотной гаммы. Для альтерированного мажорного септаккорда, выполняющего роль доминанты, характерны уменьшенные гаммы, целотоновые, или арпеджио минорных сектаккордов (*impotent minor*, тритон *impotent minor*). Большое внимание уделяется ритмическому построению мелодической линии. Развитие мотивов при помощи ритмических паттернов. Например, в фразе, состоящей из десяти восьмых, убирается по одной восьмой, преобразуя данным способом всё значение мелодической линии. Начало фразы так же предлагается играть в разные метрические доли, образуя некий калейдоскоп из мелодической фразировки. Все эти упражнения и задачи развивают музыкальное мышление, погружают в мир джазовой стилистики, дают представление о его особенностях.

Таким образом, в обучающем курсе «Анализ джазовых стандартов» для ознакомления студентов представлены ключевые джазовые течения. Задача преподавателя – погрузить студента в музыкальную джазовую культуру прошлого столетия, показав, что музыка, написанная и исполненная 50 и более лет назад актуальна и по сей день.