

Для педагогов под каждой ступенькой-темой автором представлены методические рекомендации к каждой из частей «Фортепианной школы». Но главное, что объединяет все части – это игровые методы обучения, простота изложения, художественное оформление.

Таким образом, каждая из отечественных методик освоения пианистических навыков в фортепианной педагогике ценна тем, что ее становление происходило на практике. Каждое новое решение было апробировано педагогами не с одним десятком учащихся. Предлагаемые методики по освоению пианистических навыков разнообразны, но авторов объединяет одна общая мысль – вести работу с детьми нужно увлекательно и интересно, облекая каждый новый пианистический навык в игровую форму и объясняя доступным для учащихся языком.

ЛИТЕРАТУРА

1. Николаев, А.А. Шопен-педагог / А.А. Николаев. – М.: Музыка, 1980. – 93 с.
2. Гофман, Й.К. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре / Й.К. Гофман. – М.: Классика XXI, 2010. – 192 с.
3. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога / Г.Г. Нейгауз. - 5-е изд. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
4. Артобалеvская, А.Д. Первая встреча с музыкой, учебное пособие, издание четвертое / А.Д. Артобаевская. – М.: Советский композитор, 1985. – 102 с.
5. Шмидт-Шкловская, А.А. О воспитании пианистических навыков / А.А. Шмидт-Шкловская. – Л.: Музыка, 1985. – 70 с.
6. Либерман, Е.Я. Работа над фортепианной техникой / Е.Я. Либерман. – М.: Классика XXI, 2003. – 148 с.
7. Москаленко, Л.А. Методика организации пианистического аппарата в первые два года обучения / Л.А. Москаленко. – Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория, 1999. – 44 с.

УДК 785.1

В.П. ГОРДЕЕВ

Московский государственный институт культуры, г. Москва

ДИРИЖИРОВАНИЕ ДЖАЗОВЫМ ОРКЕСТРОМ

Аннотация. В статье выдвигаются и обосновываются принципы управления и дирижирования биг-бендами, которые помогут руководителям творческих и профессиональных оркестров быстрее и результативнее решать свои задачи.

Abstract. The article extends and substantiates the principles of managing and directing big bands, which will help managers of creative and professional orchestras quickly and productively to solve our problems.

Ключевые слова: биг-бенд, партитура, ритмика, студент, индивидуальность, композиция, дирижирование.

Keywords: big band, score, rhythm, student, individuality, composition, directing.

Вопросы дирижирования большими джазовыми оркестрами носят принципиальный, практический характер, связанный не только с учебной практикой в высших заведениях, но, прежде всего, биг-бенды решают в современных условиях труднейшие задачи по экономии самого важного и драгоценного репетиционного времени, вложенной энергии и труда каждого музыканта и самого руководителя.

Прошло более ста лет, когда биг-бенды (большие джазовые оркестры) практически полностью закончили свое традиционное формирование, образовались группы медных инструментов, сформировалась секция сопровождения. Биг-бенды начались использоваться не только как танцевальные оркестры, но также стали давать большие самостоятельные концерты. Популярность и известность коллективов, также как и ее руководителей все время возрастала. Расширился инструментарий бендов, появились блестящие аранжировщики, значительно поднялся профессионализм исполнителей, выдающихся бэндлидеров поименно знала вся Америка и Европа. Руководители бендов занимались организационными и творческими вопросами, а управлению биг-бендами отводилось важное место. Необходимо отметить, что практически все бэндлидеры стремились занять соответствующее место на аванс сцене (в силу своего руководящего положения), однако технических возможностей, как правило, не хватало.

С одной стороны – это традиционная работа с биг-бендами, где бэндлидер не применяет давно разработанных дирижерских схем, где руководитель доводит до джазменов собственную трактовку, свое видение, звучание композиции. Этот способ лежит в основе управления американскими и многими другими бэндлидерами, в том числе и некоторыми российскими. Казалось бы, что выразительность, яркость, зрелищность дирижирования биг-бендами, вполне достойный профессиональный уровень бэндлидера позволяет более образно высвечивать многочисленные и разнообразные синкопы, различные по звучанию гармонии, способствует активному драйву и профессиональной работе руководителя. Лучшие американские бэндлидеры – Уинтон Марсалис (Winton Marsalis), Джералд Уилсон (Gerald Wilson), Дейв Холланд (Dave Holland) – и многие другие замечательные руководители (где собраны лучшие джазмены) отличаются высочайшим профессионализмом, высоким исполнительским мастерством, глубоким знанием деталей предмета. Однако не могут нас порадовать своим дирижированием. Они как бы не видят и не знают новых веяний в сфере дирижирования, не замечают вновь открывшихся методов работы, новационных направлений в современных условиях, которые нам диктует настоящее время. Значительная часть бэндлидеров или игнорируют новые подходы в управлении бендами, или просто не знают элементарных схем дирижирования. А именно благодаря им управление орке-

страдами становиться более осознанным, понятным и является активным инструментом в руках руководителя, помогая решать самые сложные творческие вопросы. Вместе с тем, почти все лидеры желают выделиться, проявить свое мастерство перед оркестром, в том числе, не редко выдвигаясь вперед. А ведь для этого нет более подходящего предмета, чем дирижирование.

С другой стороны, в России на протяжении последних 15 лет активно используются в работе с биг-бендами классические дирижерские схемы, которые позволяют добиваться большей отдачи оркестра, помогают быстрее осваивать новый джазовый материал, дают возможность осуществлять более тесный творческий контакт с каждым музыкантом. Кроме того, бендлидер по ходу работы может не останавливать процесс игры оркестра, а сделать замечание во время исполнения (показывая характер необходимого звучания жестом более мягким или жестким). Кстати, по мере продолжения композиции руководитель может кивнуть головой, одобряя или нет правильное понимание его намерений. В практику вошло тактирование, а сам репетиционный процесс стал более понятным и прагматичным. Джазмены начали более осознанно воспринимать новый музыкальный материал. Стало возможным более конкретно, плодотворно и, что особенно важно, результативно добиваться успехов к намеченной цели. Теперь можно объяснить свои творческие намерения не только словами, но и жестами. Непрерывные остановки оркестра уменьшились, творческая обстановка стала более свободной. Необходимо признать, что отдельные элементы дирижирования применялись и ранее с успехом некоторыми бендлидерами, как например, Гордоном Гудвиным (Gordon Goodwin), Бобом Минцером (Bob Minzer), Стэном Кентоном (Stan Kenton). Из более молодых выделяется Мария Шнайдер (Maria Schneider), своими мягкими и образными руками, ярким и ясным прочтением джазовых партитур, глубоким пониманием специфики исполнения биг-бенда. Однако это не носит системного характера, не дает тех результатов, которые бы внесли значительные перемены в управлении бендами. Для создания такой стройной системы нужна научная основа, которая бы способствовала становлению джазовой школы, в том числе и управлению биг-бендами.

Развитие идей управления биг-бендами непрерывно идет более столетия. Американские традиционные руководители основывались на принципах, которые были заложены Д.Эллингтоном (Duke Ellington), Б.Гудменом (Benny Goodman), Г.Миллером (Glenn Miller), Д.Гиллеспи (Dizzy Gillespie) и другими великими бендлидерами. Они показывали вступления солистам, устанавливали очередность игры для исполнения импровизаций джазменам, подбирали репертуар для коллектива и требовали точной передачи их трактовки данной композиции. Руководители внимательно следили за характером исполнения, стараясь понравиться зрителям, создавая драйв и прекрасное настроение, как у слушателей, так и у музыкантов.

Сейчас бендлидеру необходимы не только глубокие знания импровизации, джем-сешн, свингования, использование и понимание в целом инструментов, но и точное видение как всего оркестра, отдельных его групп, так и возможности каждого музыканта. Настоящее время требует от руководителя изыскивать новые пути и методы дальнейшего развития, в том числе и от бендлидеров. То, что вчера было прекрасным, сегодня может быть недостаточным, не перспективным. Встает вопрос: в целях улучшения управления биг-бендами необходимо создание базовой школы для руководителей этих оркестров. В центре внимания будут жесты и схемы, которые не займут много времени для изучения. Тем более, что чем лаконичнее и проще схемы, тем больше возможностей передать свои требования музыкантам, тем понятнее будут жесты бендлидера. Дирижер способен чувствовать связь своих движений с музыкальными образами, он озвучивает произведение, применяя и употребляя труднейшие приемы движением рук. И чем глубже и всесторонне знает партитуру, тем быстрее он придет к созданию жестов, которые ему подскажет музыка. Дирижер осознает, что все его средства управления направлены на сознание джазистов, с помощью которых он руководит художественной стороной, создавая драйв, достигая новых образов и творческих успехов. Его жесты должны быть простыми, понятными и вместе с тем способными передавать все замыслы и намерения. Его движения бесконечны в своем разнообразии, в направленности, в отражении звуковой энергии, взлетах и падении, в показах нежности, дикой восторженности. Он раскрывает музыкантам и зрителю внутреннее содержание композиции, ее динамику, образность, драматичность музыкальной ткани, особенности ее развития. И все это делается при помощи мануальной техники, возможности которой не ограничены. Каждый самый маленький жест требует дирижерской фантазии, яркого и не стандартного воображения, ассоциативных связей, дополняющих музыкальные образы и соотношения движущих рук с исполняемым произведением. Каждое движение дирижерских рук, так называемого аппарата, должны максимально точно отражать все детали произведения, создавать особую ауру, способствующую раскрытию музыкальной композиции.

Вот уже в течение двух десятилетий этой работой занимаются педагоги московского института культуры. Главным инициатором и генератором многих идей таких как, на пример, «Вечера на правом берегу Химок», в том числе и работы с бендами, является заведующая кафедрой института культуры профессор З.Карташова.

Значительное место в игре биг-бендов занимает импровизация. Какова роль бендлидера и что он должен делать в подобных случаях? Его основная задача состоит не в том, чтобы конкретно указать исполнителя (саксофониста, трубача, гитариста и т.д.), а главное – создать наилучшие условия для солиста, внимательно следить за балансом звучания групп сопровождения. Что касается дирижирования, то после организации аккомпанемента, можно немного потактировать или вообще прекратить управление. При этом необходимо постоянно оставаться соучастником исполнения

композиции, периодически подключаясь к игре музыкантов. Необходимо помогать в организации синкоп сопровождения, сделав аккомпанемент более ярким, ритмическим и организованным, соединив воедино группы, давая возможность солисту для простора и вдохновения.

Дирижер свободен в своих передвижениях по сцене, что позволяет ему общаться и контактировать с джазменами. Этому способствуют также небольшие темповые отклонения, еле ощутимые сдвиги в звучании, красочная и тембровая игра групп биг-бенда, как и отдельных инструментов.

Приходя на репетицию с биг-бэндом, бендлидер должен подробно знать партитуру, заранее изучить все ее тонкости, подводные рифы, иметь ясный план работы над композицией. Тогда и музыканты будут приходить на занятия подготовленными, заранее просмотрев и изучив все технические трудности. Дирижер не должен заниматься только техническими вопросами, его задача создать новое прочтение произведения, найти свое, собственное видение композиции, постараться создать свежий шедевр из старого, многократно исполняемой пьесы. Д. Эллингтон, К. Бейси, О. Лундстрем, Г. Гаронян и другие руководители долго и дотошно репетировали с оркестром потому, что хотели новых звучаний оркестра, раскрывали и открывали все прелести композиции. Они были подлинными художниками в своем творчестве, доводя исполнение каждого произведения до совершенства.

У нас просто мало профессиональных биг-бендов, а те, что есть — нуждаются в высококвалифицированных джазменах, талантливых композиторах данного жанра и особенно в грамотных бендлидерах. Положение в начале 90-х годов о создании в музыкальных институтах эстрадных и джазовых кафедр значительно продвинуло вперед джазовое направление в целом. Но нельзя забывать, что на протяжении 70 лет в нашей стране джаз фактически был под запретом, музыкальные учебные заведения не выпускали специалистов данного профиля. Государственная машина подминала под себя все, что было связано с джазом. Но даже в этих условиях у нас были выдающиеся руководители, они создали собственную стилистику нашего джаза с индивидуальными чертами, опираясь на традиции запада, способствовали его развитию; среди них Л. Утесов, А. Цфасман, О. Лундстрем, Ю. Саульский, В. Людвиговский и многие другие. А высочайшая советская культура, ее высокий уровень музыкального образования, способствовали быстрому восстановлению джазового понимания, созданию мюзиклов, образованию биг-бендов.

Хотел бы отметить, что основателем школы дирижирования в России является Олег Лундстрем. Он не только применял схемы классического дирижирования в биг-бенде, но был единственным бендлидером, который первый взял дирижерскую палочку. Она у него являлась естественным продолжением руки, показывая вступления джазменам, указывала на динамику композиции, предвосхищала отдельные элементы звучания, устанавливала прочные и твердые контакты с исполнителями. Практически

Олег Леонидович предсказал появление новой профессии в биг-бендах, являясь основоположником дирижирования в этом жанре.

В настоящее время почти все наши руководители биг-бендов – это в основе грамотные, имеющие большой опыт музыканты. Но они не владеют и не знают самого предмета дирижирования. Прискорбно смотреть на руководителя, который не в состоянии сделать ясный и грамотный жест, являющийся основой основ управления оркестром. Они тратят массу репетиционного времени на замечания, остановки во время работы, когда достаточным был бы показ жестом, указывающий на ошибки музыкантов, не прерывая игры бенда. Я не говорю о том, что бендлидер всегда должен быть кратким, выразить свои мысли образно, ярко и сжато. А его исполнение композиции должны иметь четкие черты завершенности и совершенства. Вместе с тем, он не должен пропускать определенные недостатки, отмечая их доброжелательно, без назидания, помогая творчески расти исполнителям, и одновременно фиксировать их успехи и находки. Имея прекрасный гармонический и тембровый слух, яркий темперамент, отличную музыкальную память, бендлидер подчиняет музыкантов своей воле. Он убеждает их своей трактовкой, задумками, энергией, стремится к полному пониманию, исполняемого материала. Вызывая драйв, он добивается максимальной индивидуальной отдачи каждого из джазистов, увлекая за собой всех участников и зрителей концерта.

Здесь необходимо отметить, что создание новых методов управления, всегда опирается на достаточно высокий, подготовленный профессионально педагогический состав высших учебных музыкальных учреждений. Большую роль в этом процессе играет известный руководитель, народный артист РФ А. Кролл, который пользуется заслуженным авторитетом у джазменов. Анатолий Ошеревич много лет с успехом руководит биг-бендом академии музыки им. Гнесиных, имеет законченное дирижерское образование. Однако самому дирижированию биг-бендами в целом (и прежде всего в учебных заведениях) не уделяется должного внимания. Много ограничивается начальным обучением дирижированию, уменьшается количество часов преподавания по данному предмету. В итоге, кто непосредственно руководит нашими биг-бендами не знает и не получает навыков работы с оркестром, управления им. Они работают, как мы отмечали, традиционными способами.

Хотел бы заметить, что один из самых лучших и ярких бендليдеров – Уинтон Марсалис, не дирижирует своим оркестром, но его биг-бенд звучит великолепно, просто блестяще. И это подлинная правда. Но разве не улучшило бы звучание коллектива, не уменьшило количество репетиций, если бы он владел предметом дирижирования. Я не сравниваю биг-бенды А. Кролла и У. Марсалиса. Но явно видно, что молодые музыканты академии им. Гнесиных на лету хватают все жесты своего руководителя, тратят меньше времени и энергии на разучивание новых композиций. Тем более, что от него всегда исходит драйв, наглядность и достойный пример студентам

для подражания. И главное, его жесты дают дополнительные сведения и материал как музыкантам, так и каждому исполнителю. Я не умоляю значение великого музыканта У. Марсалиса и его биг-бенда, (есть одно исключение, когда Уинтон однажды дирижировал в «What a Swing» и эффектно закончил снятие композиции), но отмечаю новые возможности управления большими джазовыми оркестрами в области руководства бендами.

Московский институт культуры занимается этими вопросами активно на протяжении последних пятнадцати лет. А десять лет назад впервые издал большое учебное пособие для вузов под названием «Дирижирование джазом», где подробно разбирались пути освоения и применения на практике предмета дирижирования. Сейчас меня беспокоит постоянное сокращение часов по дирижированию, что неизбежно приведет к снижению качества будущих бендлидеров. Мы потеряем свои наработанные позиции, качество управления оркестрами, плетясь в хвосте установившейся старой традиционности в США. Скажем прямо и объективно: нам есть чему учиться у американцев. Они значительно превосходят нас в импровизациях, технике владения инструментами, у них прекрасно выстроена система подготовки и образования джазменов. Мы значительно отстаем в этих важнейших компонентах, но потерять или сдать наработанные позиции – было бы неправильно. Пройдет немного времени, и они обратятся к нам за нашими успешными наработками в этой области. Еще бы экономически в целом вырасти, тогда бы результаты нашей деятельности были более заметны. Мы знаем, что нам есть чему учиться у американцев, но воспринимая все лучшее в джазе, войдя в эту сферу, мы в состоянии внести в нее и свою собственную, значительную лепту.

УДК 37.04

Н.М. ЧАЛДАЕВА, Н.Г. ХАЛИКОВА

Детская музыкальная школа № 26 им. В.М. Гизатуллиной, г. Казань

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ АВТОРСКОГО СТИЛЯ ЮНОГО КОМПОЗИТОРА

Аннотация. В современном образовательном пространстве на первый план выходит необходимость сохранения культурных ценностей каждого народа, возрождения общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности и патриотизма. Воспитанник Детской музыкальной школы №26 им. В.М. Гизатуллиной, юный композитор Мурат Бакеев осуществляет свои творческие замыслы в множественности национальных культур и особое внимание уделяет национальным музыкальным традициям, обращаясь к истории и современности родного края.