

УДК 37.016:78.07

UDC 37.016:78.07

**РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ
К ИМПРОВИЗАЦИИ В СВОБОДНОМ
МУЗИЦИРОВАНИИ НА КЛАВИШНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ****DEVELOPMENT OF ABILITY
TO IMPROVISE IN FREE MUSIC
PLAYING ON KEYBOARD
INSTRUMENTS**

Т. П. Королева,
*кандидат педагогических наук,
профессор кафедры теории и методики
преподавания искусства БГПУ*

T. Korolyova,
*PhD in Pedagogics, Professor of
the Department of Theory and
Methods of Teaching Arts, BSPU*

Поступила в редакцию 15.01.18.

Received on 15.01.18.

В статье рассматривается проблема освоения всеми желающими (без специальной музыкальной подготовки) художественных техник и приемов музыкальной импровизации на клавишных инструментах – фортепиано или синтезаторе.

Ключевые слова: импровизация на клавишных инструментах, свободное музицирование, видеоуроки, методики и техники музыкальной импровизации.

The article examines the problem of mastering all elementary (without special musical preparation) elementary art techniques and techniques of musical improvisation on keyboard instruments – piano or synthesizer.

Keywords: improvisation on keyboard instruments, free music making, video lessons, techniques and techniques of musical improvisation.

Введение. Музицирование традиционно является одной из форм культурно-досуговой деятельности, где царит творчество, хорошее настроение, создаются предпосылки для развития общих и музыкальных способностей личности. Большое распространение получили праздники с коллективным музицированием: хоровое пение, концерты, музыкальные спектакли и театрализации, подготовка музыкально-хореографических композиций, музыкально-танцевальные программы, музыкальные игры, организованное или самостоятельное слушание музыки. Участие в этих видах и формах музыкального творчества формирует интерес и любовь к музыкальному искусству, желание самостоятельно заниматься музыкой. Импровизация и сочинение музыки на фортепиано или электронных клавишах может выступать как форма досуга и одно из интересных и творческих занятий. Однако существует противоречие: еще недостаточное количество педагогов-музыкантов сами сочиняют музыку, большинство из них не умеют научить техникам импровизации своих учеников из-за методической неразработанности данного вопроса. Проведенный нами опрос учителей музыки Минской области в период занятий на курсах повышения квалификации показал, что только

единицы могут свободно импровизировать на клавишных инструментах. Традиционно считается, что сочинять музыку могут только избранные. Но если сравнить с сочинением стихов, то оказывается, что самовыражается в поэтических строках каждый второй. В сочинении музыки, как и в других видах искусства, есть свой профессиональный инструментарий, свои профессиональные средства, секреты, при постижении которых открываются возможности приобщения к творчеству в данном виде. Потому важно подготовить к этой работе педагогов, а также создать методические разработки (описания) художественных техник импровизации, доступных для всех желающих.

Основная часть. В области технологий импровизации и сочинительства музыки имеется литература, где раскрываются разные стороны данной проблемы. Самым разработанным является вопрос о взаимодействии композиторского творчества и исполнительской импровизации в художественной практике разных эпох, анализируется импровизаторский талант композиторов-исполнителей (И. С. Бах, В. А. Моцарт, Ф. Лист, Ф. Шопен и др.). В теории вопроса о сущности, специфике и видах импровизации также достаточно материала, где даются понятие и характеристика данной области музыкаль-

ного творчества (А. Алексеев, Н. Гуляницкая, Э. Денисов, Ю. Холопов и др.). Специфике импровизационного искусства в джазовом стиле посвящены работы: И. Бриль, Дж. Ф. Мэхиген, О. Хромушин, Ю. Чугунов, диссертационные исследования, также как, например, Ю. Г. Кинуса «Импровизация и композиция в джазе» [1]. Методические аспекты обучения инструментальной импровизации для раннего возраста раскрываются в музыкально-педагогическом творчестве К. Орфа [2], а также современных авторов (Т. Боровик, О. Булаева, О. Геталова, А. Л. Маклыгин и др.) [3]. Зарубежная литература по данному вопросу включает таких авторов, как П. Бернард (P. Burnard), К. Делла Пьетра (C. Delia Pietra), П. Кэмпбелл (P. Campbell), Р. Макмиллан (R. McMillan) и др.

Музыкальная импровизация также рассматривалась как вид деятельности, необходимый для включения на занятиях в общеобразовательной школе Т. А. Боровик, Н. Вишняковой, Г. Кагановичем, В. Усачевой, П. Халабузарь и др. В 90-е годы XX века в Беларуси создавались специальные методические пособия с рекомендациями по импровизации (Г. М. Вагнер и В. Л. Яконюк «Я играю на раялі») [4]. В России концепция творческого развития ребенка на основе метода сочинения и импровизации музыки в системе общего и дополнительного образования В. Усачевой получила воплощение в учебных программах, учебниках, конкретных методиках [5].

В исследованиях названных авторов содержатся определения и понятия, необходимая терминология для использования в процессе обучения, виды и формы импровизации и сочинения музыки, характеристики специфики работы в области «композиторского» творчества и отдельные методики и техники импровизации. Например, для заявленной нами проблемы применимо адаптированное к пониманию любителями музыки определение, что *музыкальная импровизация* – особый вид художественного творчества, при котором произведение создается непосредственно в процессе исполнения. Обнаруживается целый ряд различных приемов и методик импровизации, среди которые могут быть полезны любителям для свободного музицирования, такие как:

а) методика диалогической импровизации (вопрос – ответ: первую фразу играет педагог или родитель, ответ – ученик); диалог можно подкрепить, придумав слова;

б) представление эмоционально-образной ситуации и подбор звуковых аналогий на данную ситуацию, например, «падают листья в саду», «шагают солдаты», «дождик», «отъезжает поезд», «бег по ступенькам», «кукушка» и др.;

в) изображение настроения в звуках (можно проводить подбор звучания на текстовую основу);

г) проигрывание мелодии с пением или проговариванием стихов (можно с простыми аккордами);

д) импровизация на заданный ритм;

е) развитие сочиняемой мелодии от заданной интонации;

ж) исполнение мелодии в разных жанрах (песенная мелодия исполняется в ритме польки, вальса, марша и т. д.).

Однако методические рекомендации по импровизации на фортепиано в основном включают ряд серьезных требований к подготовке тех, кто осваивает процесс сочинительства музыки, что не оставляет возможности использовать простые и доступные техники в организации досуга. Например, на сайте «Импровизация в музыке: понятие и методы» [6] предлагаются рекомендации по подготовке к занятиям импровизацией и указывается, что начинающему в этой области нужно: «...изучить все ноты, получить базовые и основные знания музыки, разобраться в ладах и тональностях, предварительно изучив множество мелодий, изучить простые аккорды из 3 звуков» и т. д. [6], что, несомненно, хорошо, но замедляет процесс игры.

Практика показывает, что методические рекомендации будут малопонятны без видеоуроков и материалов, разработанных специально для начинающих. На основе анализа интернет-ресурсов было выявлено, что существует много уроков по импровизации и сочинению музыки для любителей, на каждом из которых можно научиться определенным художественным техникам импровизации на клавишных инструментах. На YouTube в видеоуроках и целых курсах представляются новые методики и техники свободного музицирования на фортепиано в виде импровизации, что, на наш взгляд, требует внедрения их в общую практику организации досуга. К примеру, «Научиться импровизировать на фортепиано» В. Дементьева [7], «Импровизировать может каждый» С. Филимонова [8], «Секреты роскошной игры на пианино» В. Юдиной, «Импровизация на рояле» И. Смирновой, «Нау-

чись импровизации на пианино за 10 минут – 3 правила + демонстрация», отдельные авторские методики и т. д.

Желание ежедневно осваивать игру на фортепиано требует практической реализации в последовательных действиях на основе инструктажа, который дает преподаватель или человек самостоятельно находит в методических указаниях (например, в текстовых материалах и видео в интернете). В качестве примера приведем отдельные методические рекомендации для начинающих по овладению техниками импровизации.

Первое задание вводного характера – посадка за клавишным инструментом. Клавишный инструмент – это не только рояль, пианино, но и клавишный синтезатор. Оптимальной является работа за пианино, которое соединяет в себе основные стандарты по высоте, ширине клавиш, количеству октав, натуральности звучания. Посадка за инструментом должна быть высокая, чтобы руки свободно падали на клавиши, плечи не зажимались (представьте, как садится за стол судья в мантии, как он всегда ровно держит спину, не позволяя себе сутулиться). Не бойтесь ударять подушечками пальцев по клавишам (по центру, слева, справа) – инструмент называется клавишно-ударный. Тренировка с целью правильной посадки, наблюдение за собой постепенно перейдут в привычку и будут соблюдаться автоматически.

Второе задание – импровизация «в китаяском стиле». До того как начать играть со звуками за клавишным инструментом, целесообразно представить себе, какие действия Вы раньше производили пальцами. У многих это будет набор букв или цифр на клавиатуре компьютера. Найдите глазами черные клавиши и начните нажимать их в любом порядке (только черные клавиши!). Потом вспомните звучание китайской мелодии и постарайтесь просто бессознательно подражать. Начать игру можно с любой черной клавиши, но в данном случае, начните с черной клавиши крайней слева из трех (фа-диез), чтобы в конце вернуться к ней. В левой руке также можно периодически играть левую черную клавишу из трех на октаву ниже (фа-диез), как бы аккомпанируя получившейся мелодии. Обязательно посмотрите в интернете видеоурок «Импровизация на пианино по черным клавишам». Серия видеоуроков, обучающих импровизации по черным клавишам, – часть онлайн-курса по свободной игре на пианино «10 шагов к му-

зыкальной свободе». Можно подражать, в то же время не стараться точно повторять мелодию; импровизировать в разном темпе, с различной громкостью. Начинать импровизировать с черных клавиш (в ладу, который называется «пентатоника») советует и преподаватель фортепиано, гармонии и импровизации Н. Переферкович на своих уроках по импровизации (YouTube).

«Прогулка по белым клавишам» – так можно назвать технику импровизации, показанную на видеоуроке современного композитора, импровизатора и автора обучающих методик В. Дементьева. Он предлагает пользоваться метрономом, на котором для первых упражнений выставляется 120 ударов в минуту (урок № 1) [7]. Нужно освоить движение по клавиатуре равными долями, сначала равными двум ударам метронома на одном звуке (а можно просто считать – раз-два, раз-два). То есть при игре на фортепиано измеряются доли-шаги по времени метрономом, а можно просто считать. Рекомендуется выбрать тональности самые простые: до мажор или ля минор (они получатся сами собой, если играть по белым клавишам и сделать главным звуком, к которому стремится мелодия «До» или «Ля»). Ориентиром можно выбрать ноту «до», которая находится в центре клавиатуры. Понятие из теории музыки, которое нам поможет – это метр, движение долями. Затем делаем прогулку пальцами по белым клавишам, двигаясь равномерными долями *на один счет / удар* – раз, раз, раз, раз и т. д. Следующим действием будет освоение звуков на два удара (так называемые половинные ноты) с периодическим переходом на одноударные в рамках одной импровизации. Видеоурок В. Дементьева № 1 нужно посмотреть не менее двух раз [7], для того, чтобы сначала понять идею и правила, на которых основана данная элементарная техника импровизирования, а затем разобраться в конкретных методических указаниях.

Импровизируем двумя руками. Начинаем играть левой рукой три звука аккорда. Эта техника импровизации подходит больше для старшеклассников или взрослых, у которых рука побольше, хотя они также в игре на фортепиано начинающие. Потребуется играть простые аккорды, но в широком расположении, для чего и нужна рука не самая маленькая. С. Филимонов в своем видеоуроке специально для начинающих приводит самые понятные и реальные сравнения –

с приготовлением блюд из разных известных ингредиентов, со сном, чтобы объяснить акт творчества и действий, направленных на создание звуковых конструкций [8]. Из простых элементов, которые им показаны и объяснены, можно создавать интересные импровизации. Такой простой элемент может включать от двух-трех до пяти звуков. Получается элементарное сочинение музыки: простая тональность – ля минор, простые аккорды, которые показано как играть, и короткий придуманный мотив из двух звуков повторяется небольшими фразами. Посмотрите в интернете видеоурок С. Филимонова [8], попытайтесь выучить сначала аккорды с показа на синтезаторе. Легко будет добавить мелодию из двух нот, затем прибавить вариации (разные варианты) этой мелодии, так как музыкальное развитие требует варьированного повтора.

В практике работы над исполнением музыкального произведения проблема сочинения небольших по объему фрагментов существует постоянно. Для музыкального искусства характерно довольно частое употребление приема использования чужих замыслов (интонаций, мелодий, тем) в собственном творчестве: обработки песен, вариации, цитирование, использование интонаций и др. Творческая практика многих крупнейших мастеров в области музыкального образования подтверждает, что сочинение музыки может начинаться с хорошо знакомой мелодии, когда в сознании возникают самые разные ее варианты. Так, А. Эйнштейн отмечал, что у И. С. Баха была потребность не изобретать тему музыкального произведения, а брать ее взаймы готовой у предшественников или современников и пересаживать на собственную полифоническую землю. Примерно также поступали В. А. Моцарт, Л. В. Бетховен, которые нередко использовали музыкальный материал, заимствованный извне, как своего рода модели для собственного творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кинус, Ю. Г. Импровизация и композиция в джазе : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Ю. Г. Кинус. – Ростов н/Д, 2006. – 161 с.
2. Леонтьева, О. Т. «Карл Орф» / О. Т. Леонтьева. – М. : Музыка. – 1984. – 334 с.
3. Булаева, О. Учись импровизировать и сочинять. Практическая тетрадь по импровизации № 1 / О. Булаева, О. Геталова. – СПб. : Композитор, 1998. – 20 с.
4. Вагнер, Г. М. Я іграю на раялі / Г. М. Вагнер, В. Л. Яканюк. – Мінск : Беларусь, 1994. – 144 с.

Для тех, кто занимается исполнением музыки, большую роль играют этюды – модели с определенными техническими трудностями, которые впоследствии могут встречаться в любых музыкальных произведениях. Многими выдающимися музыкантами-исполнителями (Ф. Лист, Ф. Шопен, Г. Нейгауз и др.) высказывались советы по конструированию этюдов или упражнений с целью освоения технически сложных фрагментов произведения. К примеру, ученикам предлагается конструирование упражнений на основе трудного фрагмента исполняемой пьесы с утрированием технической сложности. Такие упражнения должны возникать из каждого конкретного случая. Если встретился пассаж, который при исполнении сразу технически не получается, может быть сочинено упражнение, которое заключается в том, что нужно преодолеть ту же трудность: выделить из пассажа основную сущность и играть отдельно с разным ритмом, разными штрихами, добавлением количества звуков, тренируя пальцы.

Заключение. Таким образом, исследование показало, что к настоящему времени созданы несложные техники импровизации на фортепиано или синтезаторе. Нужно только настроиться на их освоение и попытаться работать не только со своим педагогом, но и самостоятельно с материалом видеоуроков по избранной теме в Интернете, что обеспечит успех в освоении определенного вида творчества. Потребность личности в самопознании на основе искусства, в самовыражении, раскрытии своего духовного начала может расширить представления о доступных и понятных художественных техниках свободного инструментального музицирования в виде импровизации и сочинения музыки на клавишных инструментах. Настоящее вдохновенное творчество приходит к тем, кто постоянно развивает свои способности в художественной деятельности и кому есть что выразить.

REFERENCES

1. Kinus, Yu. G. Improvizatsiya i kompozitsiya v dzhaze : dis. ... kand. iskusstvovedeniya : 17.00.02 / Yu. G. Kinus. – Rostov n/D, 2006. – 161 s.
2. Leontyeva, O. T. "Karl Orf" / O. T. Leontyeva. – M. : Muzyka. – 1984. – 334 s.
3. Bulayeva, O. Uchus improvizirovat i sochinyat. Prakticheskaya tetrad po improvizatsii № 1 / O. Bulayeva, O. Getalova. – SPb. : Kompozitor, 1998. – 20 s.
4. Vagner, G. M. Ya igrayu na rayali / G. M. Vagner, V. L. Yakanyuk. – Minsk : Belarus, 1994. – 144 s.

5. *Усачева, В. О.* Сочинение и импровизация музыки на уроках и во внеурочное время (опыт исследования проблемы) / В. О. Усачева. – М., 2002. – 80 с.
6. Импровизация в музыке: понятие и методы. – Режим доступа: <https://muzzproj.ru/improvizacziya-v-muzyike.html>. – Дата доступа: 09.01.2018.
7. *Дементьев, В.* Научиться импровизировать на фортепиано / В. Дементьев. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno>. – Дата доступа: 09.01.2018.
8. *Филимонов, С.* Импровизировать может каждый. Стрим от онлайн-школы фортепиано / С. Филимонов. – Режим доступа: muzvideo2.ru <https://www.youtube.com/watch?v=2RWtNeUuYcE>. – Дата доступа: 09.01.2018.
5. *Usachyova, V. S.* Sochineniye i improvizatsiya muzyki na urokakh i vo vneurochnoye vremya (opyt issledovaniya problemy) / V. O. Usachyova. – M., 2002. – 80 s.
6. Improvizatsiya v muzyke: ponyatiye i metody. – Rezhim dostupa: <https://muzzproj.ru/improvizacziya-v-muzyike.html>. – Data dostupa: 09.01.2018.
7. *Dementyev, V.* Nauchitsya improvizirovat na fortepiano / V. Dementyev. – Rezhim dostupa: <https://www.youtube.com/watch?v=tzqWjMm0uno>. – Data dostupa: 09.01.2018.
8. *Filimonov, S.* Improvizirovat mozhet kazhdyy. Strim ot onlayn-shkoly fortepiano / S. Filimonov. – Rezhim dostupa: muzvideo2.ru <https://www.youtube.com/watch?v=2RWtNeUuYcE>. – Data dostupa: 09.01.2018.

РЭПАЗІТОРЬІЙ БДІУ