

ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО БИГ-БЭНДА

Янкин С.А. Email: Yankin17163@scientifictext.ru

*Янкин Сергей Александрович - старший преподаватель,
кафедра эстрадного инструментального исполнительства,
Государственная консерватория Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье рассматриваются основные формы работы со студенческим биг-бэндом. На материале творческой деятельности биг-бэнда делается вывод о важности роли данного коллектива в педагогике и исполнительском искусстве.

Художественный руководитель и дирижер студенческого биг-бэнда применяет в своей работе современные педагогические и исполнительские технологии, отвечающие современным требованиям социокультурной жизни общества, духовно-нравственным, эстетическим запросам молодежи.

Ключевые слова: биг-бэнд, студент, оркестр, джазовый стиль, репертуар, концерт, репетиция, импровизация.

CREATIVE ASPECTS OF STUDENT BIG BAND ACTIVITIES

Yankin S.A.

*Yankin Sergey Alexandrovich - Senior Lecturer,
DEPARTMENT VARIETY INSTRUMENTAL PERFORMANCE,
STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: the article examines the main forms of working with a student big band. Based on the material of the creative activity of the big band, a conclusion is made about the importance of the role of this group in pedagogy and performing arts.

The artistic director and conductor of the student big band uses in his work modern pedagogical and performing technologies that meet the modern requirements of the socio-cultural life of society, the spiritual, moral, and aesthetic needs of young people.

Keywords: big band, student, orchestra, jazz style, repertoire, concert, rehearsal, improvisation.

УДК 078

Студенческий биг-бэнд представляет собой творческий коллектив, осуществляющий многофункциональную деятельность. Организация его работы художественным руководителем и дирижером содержит несколько основных направлений:

- ✓ Учебно-образовательное;
- ✓ Воспитательное;
- ✓ Исполнительское;
- ✓ Просветительское;
- ✓ Научное;

Состав студенческого биг-бэнда креативен и ежегодно обновляется. На смену выпускникам приходят первокурсники, которые вливаются в коллектив и адаптируются в сообществе участников оркестра. Необходимо отметить, что играть в биг-бэнде удаются лучшие студенты, обладающие крепкой технической подготовкой и умением импровизировать.

Основопологающим направлением в работе биг-бэнда является учебно-образовательное. В соответствии с этим строго выполняется положение Государственного образовательного стандарта, учебных планов и программ.

Учебно-образовательное направление работы с коллективом требуют индивидуальной диагностики каждого участника биг-бэнда, их профессиональных данных, уровня подготовки, интеллекта, общегуманитарной культуры. На основе такого рода диагностики подбирается репертуар и определяются формы работы со студентами.

Современные педагогические технологии нацеливают художественного руководителя биг-бэнда на поиск оптимальных форм обучения студентов, посредством участия их в творческой деятельности в биг-бэнде и тем самым ориентируют его на выявление личностных качеств каждого участника оркестра. При этом следует учитывать, что в биг-бэнде индивидуальность студента должна раскрываться во взаимоотношениях с его сокурсниками, другими участниками коллектива. И лишь только в том случае, когда ему предстоит играть соло, он может проявить свою яркую индивидуальность. А в общем контексте участия в оркестре, студент обязан контролировать свои действия и согласовывать их диалогически с другими участниками, то есть он должен, прежде всего, обладать отличным музыкальным слухом, позволяющим контролировать свои действия и не выделяться в тех случаях, когда

солирует другой участник коллектива. Тем самым имея чувство и мастерство ансамблевой игры, участники биг-бэнда создают поистине яркое и завершенное звучание исполняемого произведения.

Художественный руководитель биг-бэнда должен иметь достаточно полное представление о навыках и способностях каждого участника, а также определить его характер и темперамент. «Характер человека многогранен, - подчеркивает кандидат педагогических наук, профессор Р.Г. Кадыров, - он проявляется в отношении к людям, к себе, к делу и к вещам» (1, 45).

В работе с биг-бэндом основной формой, безусловно, является репетиция, в процессе которой дирижер разучивает со студентами произведение, определяет темпы, изучает характер, направленность и джазовый стиль, распределяет кульминации, а также импровизационные квадраты солирующих инструментов, которые необходимы в композициях, связанных со свободной организацией музыкальной формы. Работая с биг-бэндом, дирижер, прежде всего, предполагает не только общую репетицию, где играют все участники оркестра, но дает работу занятий по группам. К примеру, группе духовых инструментов, для более точной ансамблевой игры в технически сложных моментах. Помимо этого, важно обращать внимание на индивидуально-ориентированную форму работы с оркестрантами, потому что выявляя качество исполнения каждого музыканта в отдельности, достигается общее качество звучания оркестра и оркестровых групп. Такой метод позволяет не только добиваться единства и цельности звучания биг-бэнда, но и формировать индивидуальные качества каждого участника, как солиста.

Одним из значимых условий в работе с биг-бэндом является ансамблевая слаженность игры, выработка нового слушания и слышания участника коллектива. Этими качествами, умением слушать и слышать игру своих партнеров по ансамблю, обязаны обладать студенты коллектива и это является ключевой проблемой искусства джазового исполнительства. Дирижер в свою очередь обязан определять качество и уровень профессионального исполнительского мастерства, культуру игры оркестра.

Важным направлением работы с коллективом является выработка понимания джазового стиля игры. Он формируется в процессе выбора репертуара, на который дирижер должен ориентировать биг-бэнд, в соответствии с профессиональным развитием участников оркестра и коллектива в целом, формировать его исполнительскую культуру на основе понимания джазового стиля, понимания стиля композитора, стиля аранжировки и умения донести это до слушателя. Освоению джазового стиля, ощущению всех его тонкостей способствуют изучение аудио и видеозаписей тех произведений, над которыми работает биг-бэнд, в эталонном их исполнении выдающимися творческими джазовыми коллективами. Анализ следует осуществлять коллективно в виде дебатов, дискуссий и диалога, как между студентами, так и совместно с художественным руководителем и дирижером. «Джаз, по мнению истинного любителя, нельзя просто слушать и получать удовольствие: его следует анализировать, изучать и обсуждать в дискуссиях» - писал известный английский критик Фрэнсис Ньютон в своей книге «Джазовая сцена» (2, 171).

Таким образом реализуется воспитательное направление работы со студентами, главной целью которого заключается в воспитании музыкальной культуры, интеллекта, креативного мышления обучающегося. С учетом современных онлайн технологий сейчас есть возможность любое произведение послушать в прекрасном исполнении, которое входит в золотой фонд джазовой музыки. Но не подражать ему, а сравнив и проанализировав выбрать то нужное, что поспособствует улучшению звучания произведения в исполнении студенческим биг-бэндом. Важно развивать в процессе занятий импровизационное мышление студентов, чувствовать джазовый квадрат и наполнить его структуру живым дыханием импровизационного процесса, не забывая о музыкальной форме произведения. «Импровизацией могут быть короткий брейк, каденция или развернутый мелодический хорус, основой для которого могут являться не только мелодия, но и разного рода модели: функционально-гармонические, ладо-звукорядные, метроритмические, даже жанровые и стилевые, а также композиционные схемы и технические приемы». (3, 26).

Все это в сущности формирует музыкальный слух студентов, контролирует их творческие инициативы, определяет выбор штрихов, выразительных приемов игры, дыхания, ощущения звукового мира джазовой музыки.

В числе главных воспитательных задач следует акцентировать коммуникативность, формировать чувство коллективизма, ощущения себя частицей целого, неотъемлемым компонентом состава оркестра. И в то же время не утрачивать своей индивидуальной личности, персоны во время исполнения соло, предоставленную биг-бэндом ту возможность самовыражения, демонстрацию своих выразительных и виртуозных качеств игры.

Подготовка к выступлению на сцене является очень важным аспектом в работе с биг-бэндом. Она должна быть направлена на достижение ансамблевой слаженности игры оркестра, яркого воплощенного стилевыми особенностями джазовой музыки, пониманием каждым исполнителем своей функции и роли в исполнительской концепции целого контента.

Артистизм исполнения не должен ускользнуть от дирижера, и на репетиции этому качеству исполнения следует уделять особое внимание. Выступление на концертной сцене должно быть и школой, и праздником. С одной стороны, это несомненно школа, потому что учит артиста и дает ему инициативу к дальнейшей деятельности. С другой стороны, это праздничное состояние, при котором

участники биг-бэнда «загораются», вдохновенно исполняя произведение, с чувством драйва, которое переходит и к слушателям.

После выступления на сцене, необходимо проанализировать аудио и видеозаписи концерта совместно со всеми участниками состава биг-бэнда и дать ему не только положительную, но критическую оценку. В этом видется перспектива развития научно-аналитического мышления музыканта, формирование его исполнительских навыков.

Желательно, чтобы каждый участник биг-бэнда высказал свои впечатления от выступления и дал характеристику исполнения и воплощения джазового стиля и формы исполненных произведений. Осуществляется сравнительный анализ выступления и делаются определенные выводы, рекомендации по дальнейшему направлению работы коллектива. Причем интересно, если произведения исполнялись неоднократно в разных концертах, то тоже важно сравнение динамики исполнения, прогресс, как менялся стиль исполнения, качество игры и техническое совершенство. Если этого не произошло, то художественному руководителю и дирижеру следует подумать, как направить свою работу, чтобы достичь качества и совершенствования игры музыкантов и найти новые формы работы с биг-бэндом. Поэтому концертная деятельность студенческого состава биг-бэнда является важным этапом в жизни коллектива.

Обобщая рассмотрение основных форм работы с биг-бэндом необходимо отметить, что деятельность коллектива является благодатной почвой, как для профессионального роста студентов, играющих в оркестре, так и для художественного руководителя и дирижера.

Основываясь на анализе творческой деятельности студентов в биг-бэнде представляется возможным, чтобы это становилось предметом обсуждения не только внутри коллектива, но и рассматривалось на различных семинарах и вебинарах, конференциях, а также получило отражение в учебной литературе, в частности в учебных пособиях, методических рекомендациях, имеющих важное значение в джазовом музыкальном образовании.

Список литературы / References

1. *Кадыров Р.Г.* Музыкальная психология. Ташкент, 2014.
2. *Ньютон Ф.* Джазовая сцена. Новосибирск, 2007.
3. *Кинус Ю.Г.* Импровизация и композиция в джазе. Ростов-на-Дону, 2008.