

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

УДК 378.1(470+73)

Будницкая Т.А.

*Московский государственный гуманитарный университет
им. М.А. Шолохова*

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЖАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И США: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

T. Budnitskaya

Moscow State Humanitarian University named after M. Sholokhov

THE HISTORY OF FORMATION OF PROFESSIONAL JAZZ EDUCATION IN RUSSIA AND THE USA: COMPARATIVE ANALYSIS

Аннотация. В статье рассматривается история становления профессионального джазового образования в России и США. Представлен анализ сходства и различия отечественной и американской систем профессионального образования. Рассматриваются этапы эволюции эстрадно-джазового образования в Америке и России на примере трёхступенчатого образования – школа, среднее специальное и высшее профессиональное образование. Особое внимание уделено истокам становления и развития эстрадно-джазового образования в России, его родоначальникам и последователям.

Ключевые слова: профессиональное джазовое образование, джазовое исполнительство, учебные джазовые программы, методы джазового обучения.

Abstract. The article deals with the history of formation of the professional jazz education in Russia and the USA. The author presents the analysis of similarities and differences between the Russian and American systems of vocational education. The stages of the evolution of pop-jazz education in The US and Russia are considered on the example of the three-stage education - school, secondary and higher vocational education. Special attention is paid to the sources of formation and development of pop-jazz education in Russia, its founders and followers.

Key words: professional jazz education, jazz performance, training jazz programs, methods of jazz education.

В мировой музыкальной культуре джаз уже давно занял свою нишу и приобрел огромное значение. Широкая популярность джазового исполнительства обусловила возможность и необходимость включения джазового репертуара и его стилистических элементов в процесс профессиональной подготовки студентов-музыкантов в разных странах мира.

Джаз широко изучается за рубежом, и прежде всего в США, как в специализированных колледжах и вузах, так и в обычных университетах на музыкальных факультетах. В России, в отличие от Америки, в музыкальных вузах и вузах искусств открыты факультеты «Музыкальное искусство эстрады», в состав которых входят инструментальная кафедра и кафедры эст-

радно-джазового пения (РАМ им. Гнесиных, МГУКИ, ГКА им. Маймонида и др.). Кроме того, в России уместно говорить не об узконаправленном джазовом, а об эстрадно-джазовом образовании, так как цикл джазовых дисциплин дополняет подготовку на эстрадных отделениях (или является основой).

Учёные отмечают, что обучение существует объективно в определённых, «весьма устойчивых и всеобщих его формах», которые имеют свои особенности на каждом историческом этапе [1, с. 73]. Система профессионального образования в Америке отличается от российской по следующим параметрам. Во-первых, высшие учебные заведения в США называются «школа». Во-вторых, в США отсутствует система детских музыкальных школ, так как начальное музыкальное воспитание включено в систему общего школьного образования. В младшей средней (junior high school) и в средней школе (high school), в отличие от российской системы, существуют обязательные предметы и предметы по выбору. Поэтому, выбрав какой-либо музыкальный инструмент или пение как дополнительный урок, учащийся имеет возможность достаточно хорошо научиться играть или петь. Базовый уровень музыкального обучения (как теоретический, так и практический) в общеобразовательной школе достаточно высок и охватывает большое количество учащихся. В частности, об этом говорит тот факт, что в школах существуют свои симфонические оркестры. Для тех, кто хочет продолжать музыкальное образование, открыты широкие возможности (в зависимости от оплаты обучения, так как образование платное). Одаренные студенты получают стипендии, пособия и разного рода денежные дотации.

В Америке трехуровневое высшее образование: undergraduate (бакалавриат, 4 года, степень бакалавра), graduate (магистратура, 2 года, степень магистра), postgraduate (аналог нашей аспирантуры, 3 года, защита диссертации, степень доктора наук). Университеты предлагают три уровня, колледжи – первые два. Колледжи мало отличаются от универ-

ситетов – это названия не разных уровней образования, а разных типов организации учебного заведения. Колледжи также присваивают степень бакалавра (музыкальные – бакалавра искусств) по их окончании. Джазовое образование в основном сосредоточено не в специализированных заведениях (типа Бёркли или Консерватории Новой Англии), а в университетах на музыкальных факультетах. В России также на музыкальных факультетах гуманитарных вузов внедряются дисциплины джазовой подготовки, однако наиболее глубокую подготовку студенты пока ещё получают в специализированных вузах искусств (РАМ им. Гнесиных, ИСИ, Ростовская государственная консерватория, СПбГУКИ и др.).

Джазовое образование – неотъемлемая часть американского музыкального образования. Массовое джазовое образование в Америке так же молодо, как и наше. Так, в России первые методики по джазовой импровизации и первые самостоятельные учебные заведения появились в 60-х гг., а программы государственных учебных заведений с джазом – в 1974 г. (И.В. Бриль). В Америке джазовые программы музыкальных «школ» возникли также в 60–70-е гг. XX в. Это объясняется тем, что в 30–50-е гг. джаз считался развлекательной музыкой, а не видом искусства, официальная система музыкального образования не пускала джаз в свои пределы. Преподаватели-классики были убеждены – если играть джаз, то можно испортить руки, слух, вкус, поэтому его запрещали играть. В 60-е гг. джаз постепенно признается интеллектуальной музыкой, и поэтому на музыкальных отделениях возникают курсы импровизации. Вместе с джазом начали изучать поп, рок, кантри и другие музыкальные стили. В середине 70-х гг. программы обучения джазу распространились широко в университетах. В этом развитие американского и российского джазового обучения очень похоже.

Так же, как и в России, в Америке в 20–40-е гг. ранний джаз как устная традиция распространялся по слуху, записям посредством метода «снятия», *самообучения*. В 30-е гг. классические музыканты, овладевшие джазом,

начинают преподавать в крупных городах в частном порядке. К.В. Мошков указывает первые пособия, написанные известными музыкантами, в частности, журналы «Даун Бит», «Метроном». В 1935 г. вышла книга Н. Блайхуфа «Современная аранжировка и оркестровка», в 1940-м в Бостоне в заведении «Шиллингер-Хаус» (Музыкальный колледж Бёркли) Х. Шиллингер стал преподавать импровизацию и аранжировку. В 1945 г. начал преподавать пианист-аранжировщик Лоуренс Бёрк, который и возглавит её впоследствии [4, с. 13].

Одна из первых джазовых учебных программ была написана на военно-морской базе «Великие Озёра» в Иллинойсе Леном Боуденом [4, с. 13]. Это объяснялось тем, что во время Второй мировой войны там проходила подготовка военных музыкантов, среди которых было много афроамериканцев. Обучались они не только играть марши, но и развлекать солдат в их свободное время, – а это значит – играть джаз. Поэтому необходимы были организованные и методически оформленные знания, т. е. учебные программы. Еще Я. Коменский писал: «Все, что находится во взаимосвязи, должно преподаваться в такой же взаимосвязи» [2, с. 8]. Первая джазовая учебная программа включала предметы, которые и сейчас являются фундаментальными в джазовом обучении – ансамбль, аранжировка, импровизация, репетиционные методики. В 1945 г. курс высшего джазового образования предлагался в Государственном университете Северного Техаса, Музыкальной школе Бёркли в Бостоне и Университете Майами (ансамбль, аранжировка, импровизация). Позже присоединились Государственный университет Алабамы, Государственный университет Теннесси, университет Уилбфорс, Городской колледж Лос-Анджелеса.

Развитие джаза происходило и в теоретических дисциплинах (история музыки). В частности, курс истории джаза первой предложила Новая школа социальных исследований в Нью-Йорке – New School of Social Research (сейчас – Университет Новой школы), где преподавали Леонард Фэзер, Маршалл

Стёрнс и Роберт Гоффин. Они фактически являются создателями научного направления и первыми теоретиками в области изучения джазового искусства.

В конце 40-х гг. появляются первые учебники по джазовому исполнительству: «How To Play Bebop» пианиста Билли Тейлора, «How To Play Jazz Piano» Джона Мехегена. Предубежденное в то время отношение преподавателей-академистов к джазу складывалось в основном из-за недостатка информации и непонимания принципов джазового исполнительства. Поэтому Маршалл Стёрнс организовал так называемый Беркширский проект, в рамках которого преподаватели джазовых дисциплин (Билли Тейлор, Стэн Кентон) стали выступать на конференциях преподавателей музыки с просветительскими лекциями о джазе. Стэн Кентон создал из своего оркестра передвижную лабораторию по джазовому преподаванию, перенеся джаз с клубных площадок на доступные сцены – кампусы университетов (наряду с Дейвом Брубекком и Modern Jazz Quartet Джона Луиса и Милта Джексона) [4, с. 15].

В 50-е гг. джазовое образование приобретает современные формы. Курсы джаза появились более чем в 30-ти школах, издаются ноты, начали проводиться мастер-классы, летние семинары или «джазовые лагеря». В 1958 г. впервые джазу был посвящен цикл телепередач «The Subject Is Jazz» («Тема – джаз»), создатели цикла – Леонард Фэзер и Маршалл Стёрнс [4, с. 16-17].

Отечественная профессиональная джазовая школа начала формироваться с 20-х гг. XX в.: В.Г. Кузнецов в своем исследовании выделяет период ее становления с 20-х по 70-е гг. и отмечает, что подготовка джазовых музыкантов осуществлялась уже тогда, но не имела ничего общего с системой академического музыкального образования [3, с. 140]. В то время считалось, что достаточно природных данных, работоспособности и музыкальной практики, чтобы достичь успеха на эстрадном поприще, а формальное обучение не было важным, поэтому учебных заведений и отделений в то время не существовало.

В России с 20-х по 50-е гг. в профессиональной джазовой подготовке преобладала сугубо инструментальная, которая осуществлялась в оркестрах и ансамблях – своеобразных творческих лабораториях. Оркестры выступали либо самостоятельно, либо в качестве аккомпанемента эстрадным певцам. Основными направлениями музыкально-творческой деятельности в это время было *сотворчество, обмен опытом и самоучение* [3, с. 140]. *Сотворчество* как ведущее направление в джазовом образовании предполагало публичность и изначальную заданность творчества. Основными формами учебно-творческого процесса являлись индивидуальные, групповые и коллективные занятия. В его содержание входило сочинение, импровизация, аранжировка.

Обмен опытом предполагал обучение друг у друга и групповые занятия, на которых музыканты приобретали навыки ансамблевого исполнительства – интонационного, ритмического, динамического, навыки одновременного выполнения специфических джазовых приемов. Были распространены и индивидуальные занятия, где изучались азы импровизации, аккордовая и гармоническая структура произведений.

В государственных учебных заведениях в то время запрещали увлечение джазовой музыкой. Кроме того, не было учебных пособий, нот, поэтому среди музыкантов было популярно *самообучение*. Средством такого обучения являлись записи грампластинок, по которым изучалась игра или вокал музыкантов-исполнителей, вырабатывались индивидуальная техника и стиль. Важным педагогическим принципом самообучения являлось не копирование, а поиск своей оригинальной версии исполнения.

Джаз всегда был и до сих пор остается искусством устной традиции. Поэтому начинающие певцы пользуются методом «снятия» (своеобразной творческой расшифровки) при изучении «скэт-импровизации», манеры исполнения джазовых «стандартов». Слушать и учиться у «грейтов» (эталонных, выдающихся певцов) – и сегодня один из основных принципов обучения джазовому пению.

В 60-е гг. наблюдается расцвет и бурный рост джазового образования как в Америке, так и в России. К.В. Мошков отмечает, что в США джазовые оркестры появляются не только в колледжах, но и в средних школах. Если в 60-х гг. в школах джаз играли пять тысяч ансамблей, то в 70-х гг. – их стало в три раза больше. Если студенческих оркестров было тридцать, то стало пять тысяч. Если джазовые курсы предлагал 41 колледж, то в 1974-м – 228. Происходят изменения в подходе к обучению: 1) студенческими ансамблями теперь руководят не сами студенты, а преподаватели; 2) преподавать джаз в колледжах начали профессиональные джазовые музыканты; 3) возросло количество учебно-методической литературы, что привело к росту предложения; 4) назрела необходимость в установлении стандартов преподавания [4, с. 18-19].

Становление профессионального отечественного эстрадно-джазового образования исследователем Е.Л. Рыбакова рассматривает с позиций *профессионального музыкального образования и музыкального просветительства* [5, с. 176-195]. Начало этого процесса, по её мнению, относится к 60-м гг. XX в. в системе дополнительного образования, когда создается множество джазовых клубов и студий, организуются джазовые фестивали и концерты, проходят лекции-беседы о джазе А. Медведева, Е. Барбана, Л. Переверзева; первые семинары, посвященные джазовому образованию (В. Фейертаг).

Дополнительное образование явилось первой ступенью к формированию системы российского джазового обучения, так как в любительских музыкальных студиях при клубах и домах культуры изучалась и отработывалась техника на произведениях, которые хотел исполнять сам студиец. Развитие такого дополнительного джазового образования обуславливалось неприятием джазовой стилистики официальными кругами и профессиональными музыкантами (как и в Америке). И только увеличивающийся интерес к этому направлению музыки, энтузиазм и усилия джазовых подвижников способствовали от-

крытию профессиональных образовательных учреждений.

Факторами, обусловившими становление джазового образования в России в это время, по мнению В.Г. Кузнецова, являлись:

1) отсутствие специальной литературы, учебников и нот; изучение и развитие джаза в любительских студиях, так как считалось, что «джаз противоречит академическому искусству; научиться импровизировать в академических учебных заведениях невозможно» [1, с. 147]

2) использование музыкантами метода «снятия»: копирование техники и исполнительских приемов известных джазменов;

3) джазовые музыканты осваивали только те техники и приемы, которые им нравились.

В 1964 г. в музыкальном училище Санкт-Петербурга открылся джазовый отдел с программой обучения на четыре года. В 1967 г. Юрием Козыревым была основана Студия джаза «Москворечье», где работали И.В. Бриль, А. Козлов, Л. Переверзев и которая в 1993 г. переросла в двухступенчатую структуру – школу и Московский колледж импровизационной музыки под руководством Регины Юрьевны Козыревой. В 1969 г. при эстрадной мастерской Москонцерта открылись курсы повышения квалификации, где преподавали И. Бриль, А. Баташев, Д. Браславский. Этот период создал предпосылки для профессионального обучения стилистических и музыкально-выразительных средств джаза.

В 70–80-е гг. американское джазовое образование приобрело современный размах. Джазовые курсы открылись в 500 колледжах; более 70 % американских средних школ имели джазовый ансамбль или оркестр; каждое лето проходило около 300 джазовых «лагерей»; стали проходить джазовые фестивали. Учебные программы стали включать вокал, теорию джаза, джазовую гармонию, аранжировку, импровизацию, исполнительские стили, исполнительскую практику и другие. Эти годы считают расцветом деятельности педагогов, которые сегодня признаются «классиками» джазового образования: 1) до-

цент университета Луивилла, директор Летних джазовых мастерских Джейми Эберсолд (Jamey Aerbersold), который придумал учебную концепцию «Музыка Минус один» для домашних занятий – учебные записи, состоящие из аккомпанемента джазового ансамбля для сольного инструмента или голоса; 2) Дэвид Бейкер, директор джазовых исследований университета Индианы, – автор свыше 60 учебников, 400 статей по джазовой импровизации, аранжировке, композиции, методике и т. д.; 3) Джерри Кокер – основатель джазовой программы университета Майами (одна из лучших джазовых школ Америки), автор многих учебников [4, с. 20].

Сегодня наиболее известными учебными заведениями США, где изучают джаз, являются: колледж Беркли (Бостон, Массачусетс), Консерватория Новой Англии (Бостон, Массачусетс), университет Луивилла (штат Кентукки), университеты Mannes College, Школа музыки Истмена, Рочестерский университет (штат Нью-Йорк), университет Майами, Университет Индианы в Блумингтоне, университет Северного Колорадо, Манхэттенская школа музыки (Нью-Йорк), Мичиганский университет в Анн-Арборе, Государственный университет Флориды, университет Северного Иллинойса, университет Южной Калифорнии, Техасский университет в Остине [4, с. 104].

70–80-е гг. в России также ознаменовались расцветом эстрадно-джазового образования. В частности, в 1974 г. И. Брилем открыт эстрадный отдел в музыкальном училище имени Гнесиных, который со временем стал определяющим в новой структуре – училище эстрадно-джазового искусства на Ордынке (ГМУЭДИ), директором которого сегодня является И.В. Казунина. Огромная роль в становлении профессиональной подготовки в области эстрадно-джазового вокала принадлежит В.Г. Хачатурову, основавшему и возглавлявшему кафедру эстрадно-джазового пения в училище на Ордынке. В 1974 г. были открыты подобные отделения в училище эстрадного искусства в Ленинграде, в училище искусств им. Мусоргского, Уфимском коллед-

же искусств. Постепенно и в других городах России стали открываться такие отделения в училищах (г. Екатеринбург), а затем и в вузах. В 1984 г. И.В. Бриль возглавил кафедру по специальности «Музыкальное искусство эстрады» в ГМПИ им. Гнесиных (сегодня Российская академия музыки им. Гнесиных); кафедрой эстрадно-джазового пения там же руководил И.Д. Кобзон, затем – М.В. Полтева, сегодня ею заведует В.И. Розанов. Факультеты музыкального искусства эстрады с кафедрой эстрадно-джазового пения открыты также в МГУКИ, ГКА им. Маймонида, СПбГУКИ, Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина, Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, МГК (г. Магнитогорск). Обучение эстрадно-джазовому вокалу началось и на музыкальных факультетах педагогических университетов – МПГУ им. Ленина, МГПУ, а также негосударственных высших учебных заведениях – Академии славянской музыки, Институте современного искусства. В 2005 г. специализация эстрадно-джазового пения на кафедре вокала была открыта на факультете культуры и музыкального искусства МГГУ им. М.А. Шолохова. В 2009 г. джазовому образованию в России исполнилось 35 лет. Открытие кафедр в вузах в 80-х гг. позволяет говорить о становлении профессионального образования в области эстрадно-джазового искусства. В настоящее время свыше 40 эстрадно-джазовых отделений существует в колледжах и вузах России.

Таким образом, анализ эволюции становления профессионального эстрадно-джазового образования в России в XX в. проходил тот же исторический путь, что и музыкальное искусство в XIX в. Оно не вписывалось в строгую классическую систему, отношение к джазу и эстраде со стороны официальных и профессиональных кругов было снисходительное, как к низкопробному и бессмысленному занятию. С 20-х по 50-е гг. существовала

система самообучения, сотворчества и обмена опытом среди музыкантов внутри джазовых коллективов. В 60-х гг. начали создаваться любительские студии, кружки, школы. В результате ряда постановлений с 30 августа 1960 г. было разрешено открывать эстрадные отделения при музыкальных училищах, которых сегодня в России существует более 40. К концу 80-х гг. можно констатировать становление высшего и среднего образования в области эстрадно-джазового искусства. Одной из важных задач является сохранение преемственности в образовании и наполнение всех образовательных звеньев (школа – колледж – вуз) содержанием, планами, программами, обеспечение кадрами. Поэтому одной из основных целей складывающейся образовательной системы является подготовка профессиональных кадров для обеспечения всех звеньев учебных заведений от школы до вуза.

В России также наметился интерес к исследованию проблем развития джазовой музыки и эстрадно-джазового образования, рассматриваются вопросы эволюции музыкальной эстрады, свинга, джазовой импровизации, музыкальной педагогики и методики преподавания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дьяченко Б.И. Новая дидактика. – М., 2001. – 496 с.
2. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. – М., 1982. – Т. 1. – 656 с. Т. 2. – 576 с.
3. Кузнецов В.Г. Эстрадно-джазовое образование в России: история, теория, профессиональная подготовка: история, теория, профессиональная подготовка: дис. ... д-ра пед. наук. – М., 2005. – 601 с.
4. Мошков К.В. Индустрия джаза в Америке. – СПб., 2008. – 512 с.: ил. – (Мир культуры, истории и философии).
5. Рыбакова Е.Л. Развитие музыкального искусства эстрады в художественной культуре России: дис. ...д-ра культурологии. – СПб., 2007. – 340 с.