

С.А. Коновалова, А.Ю. Девина

Музыкальная импровизация: от истоков к современности

Аннотация. В статье рассматривается становление музыкальной импровизации от народного творчества – творчество композиторов – творчество джазовых исполнителей. В ней представлены различные точки зрения на само понятие импровизация и ее классификацию. В статье охарактеризованы вокальные стили импровизационного пения: шутливо-гротескный, инструментально-подражательный, скэт инструменталистов, вокально-групповой, скэт в исполнении аранжировок классической музыки.

Ключевые слова: музыкальная импровизация, джазовая импровизация, скэтовая импровизация, скэт, джазовый вокал, джазовые исполнители.

а первоначальном этапе музыка была подражательной и импровизационной [1], и истоки музыкальной импровизации восходят к народному творчеству. У разных народов существовали певцы-импровизаторы: в Древней Греции их называли аздами, в средневековой Германии – шпильманами, на Руси – сказителями, на территории Средней Азии – казахскими и киргизскими акынами.

Импровизационное начало можно проследить и творчестве композиторов западноевропейской музыкальной культуры. Профессионализм музыканта определялся по уровню его владения свободной импровизацией в рамках полифонических музыкальных форм. Великий композитор и представитель музыкального стиля барокко И.С. Бах широко использовал приемы импровизации в своем творчестве. Также импровизация

была характерна для такого стиля как рококо, представленного французской клавесинной музыкой. К началу XVII века импровизация стала отходить на второй план, но по традиции сохранялась при исполнении каденций инструментальных концертов, где являлась лишь частью подготовленного и выученного заранее соло.

В XVII–XIX веках в связи с усложнением музыкальных форм и в связи с развитием симфонической музыки закрепилась система точной нотации музыкальных произведений, не предполагающая отхождения от музыкального текста. Несмотря на это, искусство импровизации присутствовало в творчестве некоторых композиторов и исполнителей. Среди них были венские классики – В.А. Моцарт, Л. Бетховен, и представители романтизма в музыке – Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман. Искусством импровизации владели русские композиторы–классики М.И. Глинка, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский.

Со второй половины XIX века импровизационное искусство окончательно уходит из концертных залов Европы и возрождается уже на Американском континенте на рубеже XIX и XX веков в джазовой музыке. Импровизация стоит у истоков джаза, формирует его, является его главным атрибутом и отличительной особенностью. И можно утверждать, что своему стремительному развитию и популяризации среди разных представителей современного общества джаз обязан именно импровизации.

Слово «импровизация» происходит от латинского слова *improvisus*, что переводится как «неожиданный», «внезапный». Б.Р. Иофис [2] пишет, что «обычно импровизация противопоставляется сочинению музыки, но на самом деле они имеют общую природу и представляют собой процессы осознания и конкретного интонационного воплощения в музыкальном тексте композиционной модели». Процесс импровизации отличается от процесса композиции временем исполнения. Импровизатор сочиняет музыку сиюминутно. Это означает, что всего лишь секунды отделяют время исполнения от времени сочинения. Поэтому такой музыкант–импровизатор должен обладать высоким уровнем композиторского и исполнительского мастерства.

Б.Р. Иофис в своем исследовании дает следующие определения [2]: «Сочинение музыки – это форма музыкально–композиционной деятельности, детерминированная необходимостью

произвольной организации во времени процесса работы над художественным текстом независимо от его квазивременной структуры, а также возможность выбора конкретного вида представления результата»;

«Музыкальная импровизация – форма музыкально-композиционной деятельности, детерминированная необходимостью синхронизации в реальном времени процессов создания художественного текста, включая его квазивременную структуру, и представления результата в непосредственно воспринимаемом виде».

Из приведенных определений следует, что различие понятиями «сочинение музыки» и «музыкальная импровизация» во времени исполнения. Поскольку человек, который импровизирует, это делает в реальном времени исполнения, а композитор во времени не ограничен и его процесс может продолжаться от часа до нескольких месяцев.

Изначально понятия музыкант и импровизатор были тождественными, но позднее они были разделены. По мнению О.И. Беспалова [3], это произошло в связи с усложнением музыкального языка и текста. Но несмотря на это, Беспалов говорит, что импровизация определяет музыканта в исполнителе и композиторе, является связующим звеном. Беспалов также выражает мнение о том, что импровизация рождается «здесь и сейчас, посвящена зрителям и исчезает с последним аккордом» [3, с. 326].

Музыкальная импровизация, по мнению Н.Б. Александрины [4], интуитивна, и является выражением эмоций и внутренних переживаний самого исполнителя импровизации, которое раскрывается в музыкальной форме, интонационном и гармоническом мышлении.

Многие авторы предлагают классифицировать понятие музыкальной импровизации.

А.С. Зайцева [5, с. 170] разделяет понятие импровизации на два вида: вариационная – характерная для традиционного джаза, и разработочная – характерная для современного джаза. В вариационном виде импровизации используются различные приемы переработки музыкальной темы, создание вариаций на ее основе. А в разработочном виде импровизации элементы существующей темы вводятся в новый музыкальный материал,