Министерство культуры Иркутской области
Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Иркутская областная детская школа искусств
(ГОБУДО Иркутская областная ДШИ)

Методический реферат

«Работа над джазовой артикуляцией трубача в старших классах детской музыкальной школы»

Выполнил:
Заведующий отделом
инструменты эстрадного оркестра
Мархаев Кирилл Андреевич

Иркутск
2025 г.

Содержание

Введение 3
Глава I. Понятие артикуляции, особенности артикуляции в джазе 5
I.1. Артикуляция в академической и джазовой музыке 5
I.2. Джазовая артикуляция на трубе 8
Глава II. Практическая работа над джазовой артикуляцией на примере стандарта Дюка Джордана “Jordu” 10
II.1. Разбор джазового стандарта Дюка Джордана “Jordu” 10
II.2. Практическая работа над различными вариантами артикуляции в джазовом стандарте “Jordu” 11
Заключение 17
Список литературы 19

Введение

Игра на медных духовых инструментах является непростой задачей для музыкантов. В процессе формирования игрового аппарата затрагивается большое количество исполнительских задач исполнения. К этим задачам можно отнести: звукоизвлечение, постановку дыхания, формирование амбушюра, психофизиологические основы (память, слух, реакция, зрение), и, что немаловажно, - артикуляцию.

Артикуляцией следует заниматься с первых шагов освоения духового инструмента. Особенно велика ее роль в формировании джазового исполнительского стиля. Основой джазовой стилистики является именно артикуляция. Если дыханию, постановке звука и другим, не менее важным основам исполнения, как правило, уделяется большое внимание, то к артикуляции часто относятся менее внимательно и бережно. Также следует добавить, что и в методической литературе вопросы джазовой артикуляции рассмотрены недостаточно.

Таким образом, **актуальность** работы обоснована недостаточным вниманием к артикуляции в детской музыкальной школе.

Объект исследования — артикуляция в джазовой музыке.

Предмет исследования — работа над артикуляцией на духовом инструменте.

Цель работы — обосновать значение артикуляции при исполнении джазовой музыки на примере конкретного джазового стандарта, показать основные принципы работы над джазовой артикуляцией с учеником старших классов детской музыкальной школы.

Задачи исследования:

- Сравнить характерные особенности артикуляции в джазовой и академической музыке;
- Рассмотреть специфические особенности джазовой артикуляции на медных духовых инструментах;
- Изучить и разобрать джазовый стандарт Дюка Джордана “Jordu”;

- Сформулировать и систематизировать особенности практической работы над артикуляцией в джазовом стандарте Дюка Джордана “Jordu”.

Для выполнения поставленных задач были использованы следующие **методы работы**:

- Изучение и анализ музыкально-педагогической литературы и интернет-источников;
- Анализ и обобщение собственного исполнительского, учебного и педагогического опыта;
- Анализ нотного текста джазового стандарта “Jordu”;
- Обобщение и применение полученных знаний при исполнении джазового произведения.

Глава I. Понятие артикуляции, особенности артикуляции в джазе

I.1. Артикуляция в академической и джазовой музыке

Лучшее определение артикуляции в музыке дал Исай Александрович Браудо: “Слово это заимствовано музыкантами из науки о языке. Там говорят об артикуляции слогов, о той или иной степени ясности, расчленённости слогов при выговаривании слова. Подобно этому в музыкальной теории под артикуляцией разумеется искусство исполнять музыку, и прежде всего мелодию, с той или иной степенью расчленённости или связности ее тонов, искусство использовать в исполнении все многообразие приемов стаккато и легато” [4, стр. 3]

Из этого следует, что артикуляция — это произношение звуков при игре на музыкальном инструменте.

Существует несколько основных видов музыкальной артикуляции, связанных со штрихами:

Legatissimo - очень связно

Legato - связно

Stacato - отрывисто

Nonlegato - не связно

Stacatissimo - очень отрывисто

Marcato - отчетливо

Артикуляция значительно влияет на стилистику, характер, форму. Каждый композитор часто требует исполнения своей артикуляции, чтобы добиться лучшего звучания. Талантливый исполнитель узнаваем именно своим артикуляционным мастерством.

Джазовая артикуляция существенно отличается от традиционной академической, именно джазовая артикуляция во многом формирует манеру джазового исполнителя. Без верной, соответствующей стилю артикуляции, джазовая музыка звучит неубедительно и карикатурно.

Джазовый язык очень своеобразен, на его стилистику влияют характерные ритмика, гармонический язык, и, конечно же, исполнительская артикуляция. В джазовой музыке произношение более отчетливое, фразировка в меньшей степени связная. Артикуляция очень завязана на ритме, ударно-перкуссионной технике. Большее предпочтение отдается слабым долям.

В джазе существуют основные артикуляционные акценты и фразировка. К ним относятся: динамический акцент, фразировка офф-бит (offbeat), даун-бит (downbeat), ту-бит (tobeat), ап-бит (upbeat), уан-бит (onebeat)

Фразировка offbeat основана на трех параметрах:

- Триольное время
- Динамический акцент (offbeat)
- Тембральный акцент (doo-bah)

Триольное время, он же пульс. В джазе время восьмых нот является триольным, то есть доля состоит из триолей. После освоения триольности рекомендуется переходить к отработке акцента offbeat. Offbeat - это джазовый бит, отклоняющийся от строгой метрической пульсации. Является одним из важнейших средств создания метроритмических конфликтов в джазе. Акцент offbeat в основном применяется в средних темпах. Цель его применения состоит в том, чтобы связать мелодическую линию с пульсацией аккомпанемента. Поскольку сильные доли заняты аккомпанементом, солист вынужден делать динамический акцент между долями.

Помимо динамического акцента offbeat, разницу между ударной и безударной нотой подчеркивают тембральным акцентом doo-bah. Суть состоит в том, чтобы тембрально затемнять сильные доли слогом *ду*. Акцент doo-bah, чаще всего, применяют в быстром темпе и стиле би-боп.

Использование акцента th. Штрих offbeat в джазе чередуется со штрихом onebeat (динамический акцент в долю). При этом, чтобы выделить

акцент, используют штрих тиэйч, как бы “проглатывая” ноту. “Проглоченную” ноту обозначают в скобках или крестиком.

Уилтон Джеймисон "Джейми" Аберсольд - американский издатель, автор многочисленных пособий по изучению джаза, педагог и джазовый саксофонист. Его серия учебных книг и компакт-дисков с использованием системы звукоряд-аккорд, первая из которых была выпущена в 1967 году, является всемирно известным ресурсом для джазового образования.

Джейми Аберсольд пишет: «Одной из важных особенностей джазовой музыки является артикуляция, которой многие музыканты пользуются для того, чтобы повысить выразительность своей музыки. Некоторые музыканты обожают обычную свинговую артикуляцию, близкую по звучанию к эпохам свинга и бибопа, другие используют артикуляцию в незначительных количествах, во время игры легированных или смазанных фраз, некоторые используют стаккато в своей игре, чтобы добавить выразительности, или подчеркнуть звучание определенной ноты или фразы.

Джаз, до сих пор, остаётся акустическим видом искусства, поэтому стать джазменом, не слушая других исполнителей, у вас вряд ли получится. Учитывая тот факт, что сейчас доступны любые записи, нет повода не быть в курсе различных школ артикуляции и основных их представителей. Когда нота артикулирована, то она, естественным образом, подчёркивает звук. Это позволяет выделить её из строя впередиидущих и последующих нот. Занимаясь … упражнениями, слушая альбомные и концертные записи джазовых музыкантов, играющих на том же инструменте, что и вы, экспериментируя с артикуляцией в целом, и воспринимая всю информацию, я уверен, вы сможете улучшить свою игру, и получать больше удовольствия от музыки, которую вы играете. Хорошая артикуляция, определенно, улучшает связь между исполнителем и слушателем!». [1, стр. 27-28]

В эстрадно-джазовой музыке разница в громкости, штрихе и акценте сильных и слабых долей гораздо больше, чем в классической. Большее значение придается слабым долям, акцентируется начало и конец фразы,

тогда как в классике конец фразы на слабом времени чаще исполняется «на выдохе». Само звукоизвлечение более подробно артикулировано, избегается легатная связанность нот, звучание ближе к перкуссионному, каждый звук начинается с атаки.

Таким образом, джазовая артикуляция значительно отличается от артикуляции академической.

I.2. Джазовая артикуляция на трубе

Артикуляции на духовых инструментах осуществляется с помощью работы языка и дыхания. Дыхание отвечает за подачу воздуха, язык за его остановку. Таким образом мы извлекаем из инструмента звук.

Жан-Батист Арбан - французский музыкант XIX века, знаменитый исполнитель на корнет-а-пистоне, композитор и педагог, автор «Полной школы игры на корнете и саксгорнах». Жан-Батист Арбан писал: «Первое, к чему следует стремиться, это хорошая атакировка звука. В этом состоит точка отправления всякого хорошего исполнения, и музыкант, у которого извлечение звука (атакировка) плохо, никогда не сделается хорошим артистом… Способ атакировки сразу же обнаруживает, у кого хороший или дурной стиль». [2, стр. 10]

Артикуляцией на трубе называется самый начальный момент взятия звука. Процесс выполнения атаки протекает следующим образом: язык своим кончиком проходит между передними зубами и касается внутреннего края губ. Одновременно кончик языка ощущает верхние зубы. Атака происходит в тот момент, когда кончик языка быстро опускается вниз и воздушная струя, проходя по всей видоизменяющейся в определенных пределах плоскости языка, приводит в движение губные эпителии. Кончик языка мгновенно прячется за нижними зубами до проведения следующей атаки.

Это относится к духовой артикуляции как в академической музыке, так и джазовой. Но при этом не следует забывать о джазовых стилистических особенностях артикуляции.

Джазовая артикуляция во многом отличается от академической и имеет свои особенности. Она построена на следующих принципах:

1. «Лигованый» язык. В отличие от legato в академической музыке, фразу под лигой в джазе следует исполнять «лигованым» языком. Лигованый язык основан на мягкой атаке. Основное условие «лигованого» языка заключается в отсутствии пауз между нотами. Исключения, пожалуй, составляют быстрые пассажи и фразы, в которых подразумевается полноценная лига. Для достижения условий хорошего «лигованого» языка следует артикулировать ноты с постоянным воздушным напором на слогах *ду* и *да*. Даже если ноты прерывается на короткую паузу, диафрагма держит напор воздуха.
2. Тембральная артикуляция. Труба обладает уникальными возможностями тембральной окраски звука. Эту особенность подчеркнул в своей книге «Джаз» Уинтроп Сарджент.

Он пишет: «У джазового трубача интонация имеет совсем иной характер. Стиль игры трубача в ансамбле, как правило, больше напоминает ораторскую речь». [13, стр. 77]

В трубном звуке можно ясно услышать гласный звук, которым артикулируется нота. Достаточно проартикулировать ноту соль первой октавы разными слогами: *ду*, *да*. Эта особенность трубы начала использоваться в джазе для подчеркивания акцента offbeat, когда акцентируемые ноты тембрально “высветляются” с помощью слога *да*, а ноты без акцента “затемняются” слогом *ду*.

Работая над вопросами джазовой артикуляции нельзя пройти мимо важного источника, подробно освещающего данную проблему.

Это пособие Майка Стайнеля «Essential Elements For Jazz Ensemble» («Необходимые элементы для джазового ансамбля»). Данную работы очень

полезно изучить преподавателю, работающему с духовыми инструментами в джазе, и использовать в работе с обучающими на разных этапах их развития.

В данном пособии приводятся примеры вокально-инструментальных джазовых слогов, особенно полезных для работы над артикуляцией джазовых музыкантов – исполнителей на духовых инструментах. С помощью использования этих слогов к ученику придет понимание правильного арткулирования при исполнении джазовых упражнений и стандартов.

Также, приводятся примеры отличий джазовой и классической артикуляции. Работа в свою очередь содержит полезные и эффективные упражнения для достижения верной джазовой артикуляции. Эти упражнения будут приведены в практической части главы II.1.

Таким образом, джазовая артикуляция при исполнении и обучении на трубе играет большую роль в формировании исполнительского аппарата и требует серьезного изучения.

Глава II. Практическая работа над джазовой артикуляцией на примере джазового стандарта Дюка Джордана “Jordu”

II.1. Разбор джазового стандарта Дюка Джордана “Jordu”

"Джорду" — это джазовый стандарт, написанный Ирвингом "Дюком" Джорданом в 1953 году. Эта песня впервые стала популярной благодаря Клиффорду Брауну и Максу Роучу, но также многие другие джазовые музыканты исполняли или записывали ее версии, включая Стэна Гетца, Чета Бейкера и Чарли Берда.

Ирвинг Сидни «Дюк» Джордан - американский джазовый пианист. Родился и вырос в Бруклине, с детства занимался игрой на пианино. В 1947—1948 годах был постоянным участником так называемого «классического квинтета» Чарли Паркера, был участником записей группы на лейбле “DialRecords”. С середины 1950-х годов начал сольную карьеру. Был известен как аккомпаниатор Стэна Гетца и Сонни Ститта. С 1978 года и

до конца жизни жил в Копенгагене. “Jordu” – самый известный стандарт Д. Джордана.

Этот стандарт входит во многие учебные нотные пособия джазовой импровизации. Стал очень популярен благодаря исполнениям Клиффорда Брауна, Оскара Питерсона и др.

Стандарт «Джорду» имеет традиционную джазовую форму ААБА. Часть А состоит из двухтактовых фраз. Часть В — это секвенция из четырех фраз, построенный на последовательности параллельных септаккордов. Кода песни содержит вамп на последних двух тактах части А.

Очень полезной практикой является прослушивание и дальнейшее обсуждение популярных исполнений на индивидуальных и групповых занятиях. Без частого слушания не придет понимание и чувство предслышания.

Из этого можно сделать вывод, что при разборе джазового стандарта необходимо изучить историю создания произведения, особенности стиля и познакомиться с личностью композитора.

II.2. Практическая работа над различными вариантами артикуляции в джазовом стандарте “Jordu”

Настоящий реферат предполагает изучение стандарта и подробную профессиональную работу над джазовой артикуляцией с учащимся детской музыкальной школы по классу трубы в старших классах. К этому времени у ученика сформирован исполнительский аппарат, есть слуховой и исполнительский опыт работы над сольным, ансамблевым и оркестровым репертуаром, изучены необходимые музыкально-теоретические сведения, касающиеся метро-ритма, штрихов, гармонии. Некоторые наиболее способные и развитые учащиеся музыкальной школы могут приступить к работе над джазовыми стандартами в более ранних классах.

Приводим нотный пример джазового стандарта “Jordu”:

Стандарт “Jordu” очень показателен для изучения джазовой артикуляции, в нем присутствует свинговое, триольное движение восьмыми, явные и скрытые синкопы, блюзовые ступени, секвенции, характерная джазовая мелизматика.

Для более эффективного исполнительского результата, понимания специфики джазовой артикуляции и отработки различных ее видов очень полезно заняться упражнениями, основанными на гаммообразном движении во всех тональностях.

Упражнение на артикуляцию offbeat:

Упражнение на артикуляцию tobeat:

Упражнение на артикуляцию upbeat:

После того как будут получатся простые акценты, следует переходить с освоению сложных сочетаний. Первое сочетание артикуляция tobeat и offbeat:

Второе сочетание downbeat и offbeat:

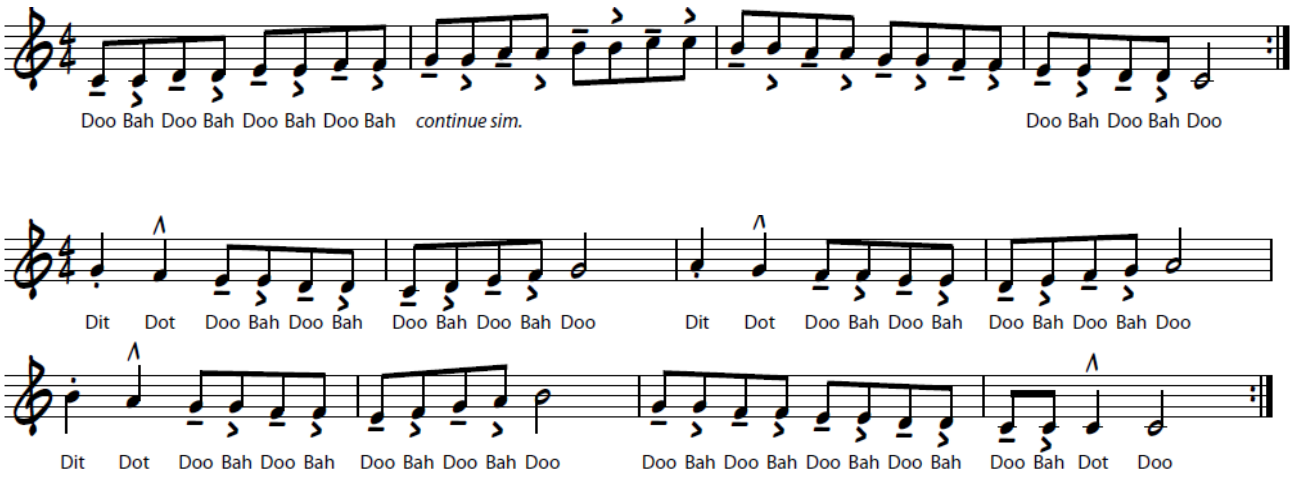
Далее комбинируем акцентировку:

Очень полезным в применении будет упражнение на «лигованный» язык. Это требуется для отработки мягкой атаки в средних темпах на слогах *ду, да*:

Также полезным будет изучить, пропеть и проиграть примеры из сборника Майка Стайнеля для отработки правильной джазовой артикуляции завязанной на слогах, например:

Проработав данные упражнения ученику будет легче исполнять джазовый стандарт, используя основные артикуляционные приемы.

Как уже было сказано ранее, существует несколько основных видов артикуляции, акцентирования и фразировки в джазовой музыке. Так как мелодия состоит преимущественно из восьмых нот, начать следует с артикуляции offbeat:

В первом такте данного примера, состоящим из восьмых нот, акцентируется восьмые на «и» - артикуляция offbeat. Во втором такте примера, на половинной и четверти с точкой, видно так называемую артикуляцию tobeat — это акцентирование в 1 и 3 доли.

Так же, на этой фразе можно разобрать другой вид артикуляции, если поменять расположение акцента на восьмых нотах – эта артикуляция будет называться downbeat.

Рассмотрим артикуляцию downbeat в следующем примере:

Также рассмотрим вид артикуляции upbeat – это акцентирование 2 и 4 долей:

Рекомендуется исполнять большинство упражнений и стандартов артикуляцией offbeat.

При исполнении стандарта важно обратить внимание ученика на атаку звука на первой и последней нотах фразы, что является частой стилистической артикуляционной особенностью джаза.

Следует отметить, что триоль, записанную как мордент, в джазе принято исполнять несколько иначе, чем обозначено в нотах:

В этом и подобных примерах первая и четвертые ноты (си-бекар и ля-бекар) исполняются как восьмые в свинге, а два средних звука (до и си) – как форшлаг к ля-бекару.

При работе над артикуляцией и ритмом этого стандарта следует добиваться от ученика ухода от опоры на сильные доли, что часто бывает одной из основных сложностей у начинающих джазовых исполнителей. Важно также следить за тем, чтобы триольность не превращалась в пунктир.

Джазовый стандарт “Jordu” очень полезен для изучения джазовой артикуляции на трубе, на его примере ученику нужно отработать основные необходимые артикуляционные приемы джаза, понять, как работать и как добиваться нужного эффекта, развить джазовое мышление. После изучения этого стандарта ученик средних классов музыкальной школы может приступить к более сложным джазовым произведениям и стилям, исполнять импровизации известных мастеров джаза и на их основе пробовать свои силы в импровизации в ансамбле и соло.

Заключение

При написании данного квалификационного реферата основными задачами было сформулировать основные принципы артикуляции в джазе и конкретно в обучении трубача джазовой артикуляции, выявить наиболее эффективные приемы работы над джазовой артикуляцией при игре на трубе в старших классах детской музыкальной школы.

В первой главе реферата рассматриваются характерные особенности артикуляции в джазовой и академической музыке и специфические особенности джазовой артикуляции на медных духовых инструментах.

Во второй главе реферата разбирается джазовый стандарт Дюка Джордана “Jordu” показаны особенности практической работы над артикуляцией в джазовом стандарте Дюка Джордана “Jordu”.

Важно отметить, что джазовая артикуляция значительно отличается от артикуляции академической. В эстрадно-джазовой музыке разница в громкости, штрихе и акценте сильных и слабых долей гораздо больше, чем в классикой музыке, джазовая артикуляция при исполнении и обучении на трубе играет большую роль в формировании исполнительского аппарата и требует серьезного изучения.

С учеником, изучающим джаз на трубе в старших классах музыкальной школы при разборе джазового стандарта необходимо изучить историю создания произведения, особенности стиля и познакомиться с личностью композитора.

Выбранный нами для разбора джазовый стандарт “Jordu”. очень полезен для изучения джазовой артикуляции на трубе, на его примере ученику нужно отработать основные необходимые артикуляционные приемы джаза, понять, как работать и как добиваться нужного эффекта, развить джазовое мышление. После изучения этого стандарта ученик средних классов музыкальной школы может приступить к более сложным

джазовым произведениям и стилям, исполнять импровизации известных мастеров джаза и на их основе пробовать свои силы в импровизации в ансамбле и соло.

Список литературы

1. Аберсольд Д. Искусство музыкальной импровизации / Д.Аберсольд. - NY.:JameyAbersoldJazz 2000. - 57 с.
2. Арбан Ж.Б. Полная школа игры на корнет-а-пистоне и трубе / Ж.Б.Арбан. - СПб.: Издательство лань, 2020. - 244 с.
3. Арбан Ж.Б. Полная школы игры на трубе / Ж.Б.Арбан. - Лейпциг.:VEB FriedrichHofmeisterMusikverlagLeipzig, 1987. - 264 с.
4. Браудо И.А. Артикуляция / И.А.Браудо. - Л.: Государственное музыкальное издательство, 1961. - 200 с.
5. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах: Монография / Н.В. Волков. – М.: Академический проект; Альма-Матер, 2008. – 399 с.
6. Головня С.Н. Урок по артикуляции / что такое артикуляция. [Электронный ресурс] / С.Н. Головня. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=vx2G2sNEIMg(дата обращения 05.02.2021)
7. Диков Б.А. Методика обучения на духовых инструментах / Б.А. Диков. – М.: Московская типография №6. Мосгорсовнархоза, 1962. – 116 с.
8. Докшицер Т.А. Из записной книжки трубача / Т.А.Докшицер. - М.: Радуница 1995. - 108 с.
9. Докшицер Т.А. Система комплексных занятий трубача: часть вторая / Т.А.Докшицер. - М.: Музыка, 1985. - 55 с.
10. Докшицер Т.А. Система комплексных занятий трубача: часть первая / Т.А.Докшицер. - М.: Музыка, 1985. - 75 с.
11. Крамер Д.Б. Мастер-класс по джазовой импровизации. [Электронный ресурс] / Д.Б. Крамер. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=8LfypwWT2ys (дата обращения 02.12.2020)

12. Моррисон Дж. "Играть на трубе как Джеймс Моррисон"[Электронный ресурс] / Дж. Моррисон. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=SDqMCRc5RC4 (дата обращения 12.02.2021)
13. Сарджент У. Джаз / У.Сарджент. М.: Музыка, 1987. - 296 с.
14. Степурко О.М. Трубач в джазе / О.М.Степурко. - М.: Советский композитор, 1989. 209 с.