

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И.Глинки»
Кафедра композиции

Рабочая программа дисциплины

СПОНТАННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Для специальности 53.05.06 Композиция
Квалификация: Композитор. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС по спе-
циальности 53.05.06 Компо-
зиция

Автор-составитель: профессор Ю.П. Юкечев

Редактор: кандидат искусствоведения, доцент О.В. Новикова

Рецензенты: доктор искусствоведения, и.о. профессора С.Г. Тосин

I. Организационно-методический раздел

Рабочая программа дисциплины «СПОНТАННОЕ ТВОРЧЕСТВО» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.06 Композиция, с учетом учебного плана НГК по этой специальности, Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НГК и Положения об итоговой государственной аттестации выпускников.

Аннотация курса. Данная дисциплина входит в число обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины составляет 72 часа в течение А семестра, из которых 34 часа – аудиторные занятия, 37,5 часов – самостоятельная работа студентов, контроль – 0,5 часа. Аудиторные занятия занимают 2 часа в неделю.

Цель курса – теоретическое и практическое знакомство студентов с сущностью и формами спонтанного творчества в контексте развития современной композиторской техники и теории композиции.

Задачи курса. В задачи дисциплины входит теоретическое и практическое знакомство студентов со спецификой и формами реализации спонтанного творчества как способа композиторского самовыражения; практическое освоение способов изложения тематизма и развертывания драматургии формы на основе параметров сонорики, «экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры (по В. Холоповой); рассмотрение примеров авторского воплощения спонтанного творчества в произведениях выдающихся композиторов и исполнителей 2-й половины 20 века.

Место курса в структуре профессиональной подготовки специалиста. Дисциплина «Спонтанное творчество» занимает важное место в кругу других предметов специального цикла, способствуя комплексной профессиональной подготовке будущих выпускников. Процесс занятий спонтанным творчеством направлен на реализацию потенциальных творческих возможностей студентов, их техническому раскрепощению, поэтому говоря о данном курсе в системе музыкального профессионального образования, нужно, прежде всего, иметь в виду целенаправленную систему познания этого творческого процесса, выражающуюся в создании спонтанной импровизационной композиции.

Дисциплина тесно связана с такими предметами как «Сочинение», «Электронная и компьютерная музыка», «Современные композиторские техники», «Современные информационные технологии». Изучение курса опирается на знание теории музыки, гармонии, полифонии, музыкальных форм, истории стилей, знание процессов тематического и драматургического развития, разнообразия их типов и видов, знание мировой музыкальной культуры.

Полученные в курсе теоретические знания, практические умения и навыки способствуют развитию высокопрофессиональной личности будуще-

го композитора, владеющего навыками сочинения с использованием современных технических средств, свободно владеющего записью собственных сочинений, способного находить нестандартные художественные решения, импровизировать в процессе звуковой реализации музыкального произведения, исполнительском процессе.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-1. Способен планировать образовательный процесс, выполнять методическую работу, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-педагогические методики, разрабатывать новые технологии в области музыкальной педагогики.

Знать:

- основные типы форм классической и современной музыки;
- тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
- композиторское творчество в историческом контексте;

Уметь:

- анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно-технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности;
- выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы;
- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

Владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины;
- профессиональной терминологией;
- практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;
- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох.

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации.

Знать:

- основы нотационной теории и практики;
- основные направления и этапы развития нотации;

Уметь:

- самостоятельно работать с различными типами нотации;

Владеть:

- различными видами нотации.

ПКО-1. Способен создавать музыкальные произведения в различных стилях, жанрах и формах, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий.

Знать:

- основные способы обработки и преобразования цифрового звука;
- принципы работы специализированного программного обеспечения;

Уметь:

- сочинять (создавать) произведения, представляющие собой воплощение самостоятельной эстетическо-философской позиции художника, отражающие его понимание роли и предназначения искусства в обществе;
- эффективно работать, используя весь спектр современных музыкальных форм и жанров, в том числе с использованием музыкально-компьютерных технологий;
- использовать специализированное программное обеспечение для создания собственных оригинальных композиций;

Владеть:

- многообразием профессиональных техник и приемов современной композиции как художественного мастерства, охватывающего различные категории (уровни) музыкально-образной драматургии, концепций формообразования, интонационно-ритмического и тонального мышления;
- навыками сочинения с использованием современных технических средств.

ПКО-4. Способен использовать фортепиано в своей творческой и педагогической деятельности.

Знать:

- основы фортепианной техники, различные приемы и методы работы над произведениями для фортепиано;
- структуру партитуры, особенности записи транспонирующих инструментов;

Уметь:

- исполнять на фортепиано музыкальные произведения, аккомпанировать солисту, играть в ансамбле, читать с листа;
- исполнять на фортепиано и читать с листа оркестровые партитуры и их фрагменты;

Владеть:

- профессиональными навыками игры на фортепиано, навыками транспозиции.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине проходят в индивидуальном порядке и носят практический характер. Урок включает обсуждение теоретических вопросов бытования спонтанного творчества в контексте развития современной композиторской техники и теории композиции, практическое знакомство со спецификой и формами реализации спонтанного творчества как способа композиторского самовыражения. Урок включает следующие формы работы: прослушивание, чтение с листа и анализ примеров авторского воплощения спон-

танного творчества в произведениях выдающихся композиторов и исполнителей второй половины XX века, импровизация студента, разбор и обсуждение сочинений студента. Совместно с педагогом обсуждаются и осваиваются способы изложения тематизма и развертывания драматургии формы на основе параметров сонорики, «экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры (по В. Холоповой).

II. Содержание курса

Требования к минимуму содержания курса (основные дидактические единицы)

Теоретическое и практическое знакомство студентов с сущностью и формами спонтанного творчества в контексте развития современной композиторской техники и теории композиции. Практическое освоение приемов реализации спонтанного творчества как способа композиторского самовыражения.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Спонтанность как эстетически полноценный творческий акт.

Одно из понятий спонтанности – монологический способ художественной организации, когда он претендует на изображение личностного самовыражения. Спонтанность обязательно проявляет себя в союзе с интуицией, а интуиция, в свою очередь, нуждается в спонтанности. Через спонтанные выбросы разрешается напряжение мысли или чувства. Из созвучия спонтанности и вдохновения рождается напряженный союз новизны и идеала. Путь к идеалу совершенного творения лежит через всплески спонтанности.

Общий процесс творчества протекает с нарастанием напряженности в структуре. Но достижение цели в начале творческой деятельности еще неясно. Обычные стереотипные приемы поиска решения, которые запечатлены в сознании, не приносят результата.

Чтобы достичь поставленной цели в творческом процессе должен присутствовать комплекс факторов, среди которых, например, концентрация психической энергии, вдохновение, сосредоточение, интуиция. Из множества новых связей и понятий внезапно вырисовывается желанный и неожиданный результат. Весь этот спонтанный поиск новой структуры, ее микро и макро приращений окрашивается сильными эмоциональными переживаниями. Полученная в результате новая информационно-смысловая структура запечатлевается сначала в сознании, затем в памяти, будучи спонтанно окрашена эмоциями, когда цель, наконец, достигнута. Мощное ассоциативное мышление и ассоциативное чувствование, ощущение и необычайная спонтанность озарений – отличает выдающихся представителей творческой части человечества. Созидательное творческое начало спонтанности разворачивается на

фоне разрушения традиционных структур.

Изучая процесс творчества в искусстве (поэзию), Юнг предложил парадоксальную идею о том, что убеждение в абсолютной свободе творчества, скорее всего, просто иллюзия, поскольку тот, кто творит, полагает, что плывет, «хотя на самом деле его несет невидимое течение». Можно добавить – спонтанное течение.

Поэтому если следовать теории Юнга, то в творческом процессе бессознательное художника (художника в широком смысле), оказывает не меньшее влияние на сам процесс творчества, чем сознание. По словам одного из исследователей творчества Бетховена, он должен был постоянно сдерживать натиск идей: «Звуки мчатся подобно вихрю», – писал он в одном из писем. «Вы спросите меня, откуда я беру свои идеи? Этого я не в состоянии вам сказать достоверно... я улавливаю их на лоне природы, в лесу, в тишине ночи, ранним утром, возбужденный настроениями, которые у поэта выражаются словами, а у меня превращаются в звуки, звучат, шумят, бушуют, пока не станут передо мной в виде нот».

Спонтанность в композиторском творчестве явление уникальное. Помимо природного дара необходимо свободно владеть каким-либо инструментом (желательно роялем) и уметь органично использовать некоторые ударные и духовые инструменты (мультиисполнительство). Обладать системными знаниями современной гармонии, полифонии, свободных форм, ориентироваться в музыкальном фольклоре различных народов. Постоянно обновлять и обогащать приемы звукоизвлечения. Пристальное внимание уделяется авангардному джазу, в недрах которого спонтанное творчество и сформировалось.

И, наконец, Е. С. Барбан раскрывает сущность спонтанности следующим образом:

Спонтанность в центр своей эстетической системы ставит человеческую личность, а не абстрактную закономерность или природную объективную реальность. Это означает, что в основе эстетической системы спонтанного художественного акта лежит представление не о всеобщей эстетической или стилистической истине, единой для всех музыкантов направления, а о плюрализме этой истины. Следовательно, художественная система спонтанности представляет собой открытое единство индивидуальных личностных (нередко противоположных) эстетических сущностей (истин, художественных правд, идей, сознаний). Этот принцип художественного функционирования спонтанности роднит ее с созданным Достоевским полифоническим методом художественного мышления.

Раздел 2. Авангардный джаз как источник зарождения спонтанного

творчества.

Спонтанное творчество – это сложный процесс, который нужно рассматривать в контексте звуковых явлений нового джаза, ибо синтез двух начал – авангарда классического и джазового – составляет суть самореализации личности в сиюминутном творческом акте.

Авангардный джаз имеет отличия от традиционного джаза: в его ансамблевом исполнении заложена некоторая структура, своеобразный «план игры», хотя индивидуальная импровизация по-прежнему была свободна от каких-либо правил и условностей. В лучшие моменты исполнения авангарда сложно сказать, где заканчивается композиция и начинается импровизация; по замыслу, соло должно как бы «произрастать» из аранжировки. Авангард достиг зрелости в 1960-е, после чего продолжил существование в качестве грозной силы в джазовом андеграунде, презираемый мейнстримом и при этом оказывающий на него влияние. Среди зачинателей жанра во второй половине 50-х были пианист Сесил Тейлор, альтист Орнетт Коулмен и клавишник и бэндлидер Сан Ра. Джон Колтрейн стал самым популярным (и влиятельным) авангардистом; начиная с середины 60-х новаторы из мира авангарда оказывали мощное влияние на классическую (авангардную) музыку, помогая раздвинуть существующие рамки традиций. Стилистически очень близко к нему находится фри-джаз, ставящий такие же художественные цели. Пианист, теоретик [Гуэрино Маццола](#) и [Пол Черлин](#) характеризуют фри-джаз следующими тезисами:

- Фри-джаз — это джаз, в котором музыканты целиком берут на себя ответственность за то, что играют;
- Фри-джазмены не обращаются к шаблонам и во время исполнения должны согласовывать каждый элемент импровизации с партнёрами;
- Не существует заранее заданного сценария, создание музыки происходит как часть сложной и динамичной игры;
- Правила этой игры постоянно создаются и уничтожаются самими музыкантами;
- Исполнителям необходимо непрерывно обрисовывать контуры ритма, музыкальной структуры;
- В случае успеха игры рождается новая сущность: «распространяемый поток индивидуальности».

Если говорить о звуковом арсенале данного рода композиций, то здесь уместно процитировать академического композитора [Карлхайнца Штокхаузена](#): «Звуки, которые раньше классифицировались как шум, сегодня включены в музыкальный словарь... Все звуки — это музыка... Музыка, использующая все, что сегодня слышится, — это музыка сегодняшнего, а не завтрашнего дня в нашем пространственном веке, где движение, направление и скорость звуков — умышленные элементы композиции. Дело заключается в освежении и обновлении нашего звукового арсенала всеми доступными на данное время средствами, как это было на

любом из предыдущих этапов развития музыки».

Раздел 3. Практическое освоение приемов реализации спонтанного творчества как способа композиторского самовыражения.

Тема 1. Типы спонтанной композиции.

Четыре типа: 1) Композиция с частично подготовленным тематизмом; 2) Композиция с частично подготовленной структурой; 3) Композиция с частично подготовленными тематизмом и структурой; 4) Полностью спонтанная композиция.

Композиции медитативного склада. Композиции конфликтного типа.

Спонтанная композиция сольная и ансамблевая. Распределение ансамблевых функций.

Тема 2. Принципы спонтанного тематизма.

Способы изложения тематизма и развертывания драматургии формы на основе параметров сонорности, «экспрессии», ритмики, звуковысотности, фактуры (по В. Холоповой).

Тема 3. Элементы музыкального языка в спонтанной композиции.

Классификация ладов, интервалов и аккордов, особенности их применения в музыке XX века. Эксперименты и поиски в ладогармонической сфере. Джазовая гармония в современном музыкальном мышлении. (Композиция на одном звуке и с привлечением соседних звуков. Сопоставление звуковысотностей. Композиция в заданном ладу (натуральном или производном); в случайном ладу; полиладовая; в симметричных ладах. Композиция с фиксированными интервалами. Использование аккордов и кластеров.)

Тема 4. Тональная и атональная спонтанная композиция.

Отношение к тональности в композиторской практике XX века. Лад и тональность в современной музыке. Виды расширенно-тональной и модальной техник. (Однотональная композиция. Композиция в расширенной тональности. Композиция по заданной гармонической схеме. Композиция по тональному плану. Совмещение тонального и атонального принципов).

Тема 5. Принципы формообразования в спонтанной композиции.

(Проблема формы в спонтанной композиции. Трёхчастная форма в спонтанной композиции. Работа в некоторых классических формах. Спонтанная композиция по графическим и текстовым партитурам).

Тема 6. Использование специфических ресурсов инструментов.

Нетрадиционных приемов звукоизвлечения в спонтанной композиции, например, расширенное фортепиано – игра на струнах, приготовленное (препарированное) фортепиано, фортепиано как ударный инструмент. Комбинированная техника. Использование посторонних предметов в композиции. Исполнитель и его голос).

Тема 7. Использование аудиотехнических средств и компьютера в создании спонтанной композиции.

Виды аудиотехнической музыки. Новые жанры и новые коммуникативные возможности современной музыки. Аудиотехнические средства и компьютеры в процессе сочинения. Композитор в роли исполнителя собственной музыки – традиции и новаторство. Электронная, магнитофонная, компьютерная музыка. Творческий процесс в студийных условиях.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование темы (раздела)	Общее кол-во часов	Кол-во часов на аудиторные занятия			Количество часов на самостоятельную работу
			лекционные	практические	индивидуальные	
1.	Раздел 1. Спонтанность как эстетически полноценный творческий акт.	3	–	2	–	1
2.	Раздел 2. Авангардный джаз как источник зарождения спонтанного творчества.	3	–	2	–	1
3.	Раздел 3. Практическое освоение приемов реализации спонтанного творчества как способа композиторского самовыражения.					
	Тема 1. Типы спонтанной композиции.	20	–	6	–	14
	Тема 2. Принципы спонтанного тематизма.	8	–	4	–	4
	Тема 3. Элементы музыкального языка в спонтанной композиции.	8	–	4	–	4
	Тема 4. Тональная и атональная спонтанная композиция.	8	–	4	–	4

Тема 5. Принципы формообразования в спонтанной композиции.	8	–	4	–	4
Тема 6. Использование специфических ресурсов инструментов, нетрадиционных приемов звукоизвлечения в спонтанной композиции.	7	–	4	–	3
Тема 7. Использование аудиотехнических средств и компьютера в создании спонтанной композиции	6,5	–	4	–	2,5
Контроль	0,5	–	–	–	–
ИТОГО:	72	–	34	–	37,5

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по специальности 53.05.06 Композиция по курсу «Спонтанное творчество» проводится недифференцированный зачет в конце А семестра. На зачет представляется спонтанная (сольная или ансамблевая) миниатюра.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Поскольку основной опыт слуховой, то предлагаются любые, имеющиеся в фонотеке НГК аудио и видеозаписи следующих мастеров спонтанного творчества:

Орнетта Коулмэна, Сесила Тэйлора, Джона Колтрейна, Сан Ра, Эрика Долфи, Альберта Эйлера, Арчи Шеппа, Билла Диксона, Дона Черри, Фэроу Сэндерса, Рашида Али, Бартонна Грина, Пола Блэя, Энтони Брекстона, Номо liber (Толкачев-Юкечев), ГТЧ (Ганелин-Тарасов-Чекасин).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. И. Бриль. Практический курс джазовой импровизации, М.,1982. (+ есть в библиографии, но год 1985)
2. Булез П. Музыкальное время // Номо musicus: Альманах музыкальной психологии. – 1995. – С. 66–75. (- нет в библиографии)
3. Ю. Верменич. Джаз: История. Стили. Мастера. СПб., 2009. (+ есть в библиографии)
4. Волнянский К. С. Структурная комбинаторика как принцип композиционного мышления в музыке XX века: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – СПб., 2012. (+ есть в библиографии)
5. В.Д. Конен. Пути американской музыки, М.,1977. (+ есть в библиографии)
6. В.Д. Конен. Рождение джаза, М.,1984 (+ есть в библиографии)
7. В.Д.Конен. Блюзы и 20 век, М.,1980. (+ есть в библиографии)

8. Ю. Панасье. История подлинного джаза, Л., 1978. (+ есть в библ.)
9. Поговорим о джазе: Размышления великих джазменов о жизни и музыке. Ростов н/Д., 2009. (- нет в библ.)
10. У. Сарджент. Джаз, М., 1987. (+ есть в библ.)
11. Соколов А. Введение в музыкальную композицию XX века. – М., 2004. (+ есть в библ.)
12. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. – М., 1992. (+ есть в библ.)
13. Теория современной композиции / Отв. ред. В. Ценова. – М., 2005. Гл. 13. (+ есть в библ.)
14. Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе, М. 1980 (+ есть в библ., но 1988 г.)
15. Н. Шапиро, Н. Хентофф. Послушай, что я тебе расскажу, Н., 2006. (+ есть в библ.)
16. Л. Фейгин. All that jazz, СПб., 2009. (+ есть в библ.)
17. Цареградская Т. Время и ритм в музыке второй половины XX века: О. Мессиа́н, П. Буле́з, К.Штокхаузен, Я. Ксенакис: Автореф. дис... докт. иск-я. – М., 2002. (- нет в библ.)

Перечень ресурсов сети «интернет» и информационных технологий

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань»
<http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>
6. Видеозаписи джазовых музыкантов и коллективов XX и начала XXI веков на сайте «YouTube»: www.youtube.com
7. Сайты о джазе на русском языке: <http://info-jazz.ru/links>
<https://www.jazz.ru/>;
8. Интернет-радио: <http://radiojazzfm.ru/>
<http://www.jazzmen.ru/radio.html> <https://www.jazzmap.ru/radio/>;
9. Сайты джазовых фестивалей: <https://www.jazztriumph.ru/>,
<https://koktebel-jazz.ru/>, <http://petrojazz.ru/>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам
<http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. Приложения

Пояснительная записка

Талант среди прочих свойств творческой личности включает в себя спонтанность психических процессов. Спонтанность обязательно проявляет себя в союзе с интуицией, а интуиция, в свою очередь, нуждается в спонтанности. Через спонтанные выбросы разрешается напряжение мысли или чувства.

Спонтанность создает впечатление хаоса до тех пор, пока разум не начинает связывать ее. Спонтанность есть высшее выражение индивидуальности. Из созвучия спонтанности и вдохновения рождается напряженный союз новизны и идеала. Путь к идеалу совершенного творения лежит через всплески спонтанности.

Общий процесс творчества протекает с нарастанием напряженности в структуре. Но достижение цели в начале творческой деятельности еще неясно. Обычные стереотипные приемы поиска решения, которые запечатлены в сознании, не приносят результата.

Чтобы достичь поставленной цели в творческом процессе должен присутствовать комплекс факторов, среди которых, например, концентрация психической энергии, вдохновение, сосредоточение, интуиция. Из множества новых связей и понятий внезапно вырисовывается желанный и неожиданный результат. Весь этот спонтанный поиск новой структуры, ее микро и макро приращений окрашивается сильными эмоциональными переживаниями. Полученная в результате новая информационно-смысловая структура запечатлевается сначала в сознании, затем в памяти, будучи спонтанно окрашена эмоциями, когда цель, наконец, достигнута. Мощное ассоциативное мышление и ассоциативное чувствование, ощущение и необычайная спонтанность озарений – отличает выдающихся представителей творческой части человечества. Созидательное творческое начало спонтанности разворачивается на

фоне разрушения традиционных структур.

Изучая процесс творчества в искусстве (поэзию), Юнг предложил парадоксальную идею о том, что убеждение в абсолютной свободе творчества, скорее всего, просто иллюзия, поскольку тот, кто творит, полагает, что плывет, «хотя на самом деле его несет невидимое течение». Можно добавить – спонтанное течение.

Поэтому если следовать теории Юнга, то в творческом процессе бессознательное художника (художника в широком смысле), оказывает не меньшее влияние на сам процесс творчества, чем сознание. По словам одного из исследователей творчества Бетховена, он должен был постоянно сдерживать натиск идей: «Звуки мчатся подобно вихрю», – писал он в одном из писем. «Вы спросите меня, откуда я беру свои идеи? Этого я не в состоянии вам сказать достоверно... я улавливаю их на лоне природы, в лесу, в тишине ночи, ранним утром, возбужденный настроениями, которые у поэта выражаются словами, а у меня превращаются в звуки, звучат, шумят, бушуют, пока не станут передо мной в виде нот».

Спонтанность в композиторском творчестве явление уникальное. Помимо природного дара необходимо свободно владеть каким-либо инструментом (желательно роялем) и уметь органично использовать некоторые ударные и духовые инструменты (мультиисполнительство). Обладать системными знаниями современной гармонии, полифонии, свободных форм, ориентироваться в музыкальном фольклоре различных народов. Постоянно обновлять и обогащать приемы звукоизвлечения. Пристальное внимание уделяется авангардному джазу, в недрах которого спонтанное творчество и сформировалось.

Методические рекомендации для преподавателя

Для композитора курс «Введение в спонтанное творчество» – один из важнейших предметов среди дисциплин специального цикла. Преподаватель курса, конечно же, сам должен владеть искусством спонтанной композиции, уметь импровизировать, обладать обширными знаниями в области теории и истории музыки, теории современной композиции. По сути дела, он является создателем своей собственной авторской системы обучения и на нем лежит ответственность в формировании общей структуры курса. Преподавателю данной дисциплины необходимо иметь достаточный объем нотного материала для практических занятий, предлагая студенту различные формы работы – анализ и чтение с листа авторских композиций и импровизаций, прослушивание аудио- и видеозаписей. Педагог должен обращать внимание студентов на комплексное изучение материала, включающее изучение специальной литературы, учебных пособий, прослушивание и просмотр записей импровизаций разных исполнителей.

Предмет «Введение в спонтанное творчество» должен изучаться в тесном взаимодействии с другими музыкальными дисциплинами: «Сочинение»,

«Электронная и компьютерная музыка», «Электронные музыкальные инструменты, приборы синтеза и обработки звука», «Современные композиторские и исполнительские техники». В практической работе со студентами педагогу важно стремиться к формированию «горизонтального мышления», ощущения единой сквозной линии драматургического развития в процессе спонтанного творчества, умения охватить внутренним слухом целое. При этом очень важно формирование навыка координации голосов по горизонтали и вертикали. В ходе развития спонтанной композиции нужно обучить тщательному слуховому контролю за процессом исполнения.

Методические указания для студентов

Курс «Введение в спонтанное творчество» способствует раскрытию творческого потенциала студентов-композиторов. Данная дисциплина имеет три важные взаимосвязанные составляющие: практические занятия, аналитическую часть и основы композиции. При условии тщательной проработки всех трех составляющих вполне возможно достижение хорошего результата в исполнении спонтанной композиции. При этом, конечно, многое зависит от индивидуальных особенностей, природной предрасположенности к импровизации и технической подготовки каждого конкретного студента. За время обучения студент должен практической работой на инструменте закреплять теоретический материал, пройденный на занятиях, изучить типы спонтанной композиции, принципы и приемы ее построения, её творческую концепцию развития, адекватные исполнительские приемы. В ходе исполнения спонтанных композиций студенту рекомендуется записывать их на магнитофон с целью последующего анализа звучащего материала. Кроме того, студент должен приобрести богатый опыт слухового освоения различных примеров авторского воплощения спонтанного творчества в произведениях выдающихся композиторов и исполнителей 2-й половины XX века.

В процессе обучения большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студента, способность взглянуть на свое исполнение спонтанной композиции со стороны и адекватно его оценить. Данная дисциплина, несомненно, способствует развитию музыкального вкуса, чувства стиля и формы исполняемых произведений, а также техническому раскрепощению музыканта.

VII. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса

Специальное оборудование: класс, оборудованный мультимедийным компьютером с возможностью прослушивания аудио- и просмотра видео-программ; желательна возможность выхода в Internet. Обязательно наличие

инструмента (фортепьяно).

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.