

УДК 378.147:715

А. А. Чеча

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА

Джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Вначале участие человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, т.к. вместо свободной импровизации (как у инструменталиста) исполнитель имел лишь образец текста. Тем не менее, они могут быть эквиваленты - например, джаз и пение Луиса Армстронга, с которого в 20-х г.г. фактически и начался сольный джазовый вокал (недаром известная историческая книга, посвященная знаменитым джазовым певцам и певицам Америки, так и называется – «Дети Луиса», 1984 г.).

Метою цієї статті є ознайомити вокалістів-початківців з місцем джазового вокалу у формуванні вітчизняної вокальної культури.

Хотя в действительности и не существует строгой формулировки джазового вокала, но если назвать его наиболее отличительные характеристики, тогда будет понятно, о чем идет речь, что же находится в центре (но при этом, как и любую музыку, его, главным образом, надо слушать, что и делают джазовые певцы, учась друг у друга).

Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца сюда относятся:

- джазовая манера исполнения,
- характерные вокальные тембры,
- уникальные тональные качества,
- джазовая фразировка,
- джазовая «атака».

Со временем в процессе развития джазовой музыки вокалисты все чаще старались подражать в своих импровизациях инструменталистам, что наиболее ярко проявилось в манере так называемого «скэт-пения» (т.е. фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные слоги). Пение «фонемами» также является важнейшей отличительной чертой джазового вокала.

Начало «скэту» положил, как гласит история, еще в 1926 г. все тот же Луис Армстронг, будучи как певцом, так и инструменталистом, поскольку на своей трубе он исполнял практически те же ноты и фразы что и пел, и наоборот. В течение 40-х гг., в связи с появлением стиля «боп», джазовое пение значительно усложнилось, получив название – «боп-скэт», чему немало способствовала Элла Фитцджералд.

Исторически специфика джазового вокала во многом определяется его связью с фольклором североамериканских негров, и

прежде всего с блюзом. Поэтому для него характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой, проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых эффектов.

Блюз имел как духовные, так и светские корни в истории афроамериканского вокала, однако теперь первые блюзовые певцы из народа отличаются от современных джазовых вокалистов, как лачуга бедняка от виллы в Голливуде. Но и весь современный джазовый вокал по-прежнему неразрывно связан с блюзом, который красной нитью проходит через всю историю джаза и является его краеугольным камнем.

На протяжении многих десятилетий нашего века в джазе были тысячи вокалистов, как и инструменталистов, поэтому упомянуть всех их нереально и невозможно даже в самой полной «Энциклопедии джаза». Назовем хотя бы несколько имен.

После великой Бесси Смит (20-е годы), «императрицы блюза», не менее великой джазовой певицей считалась Билли Холидэй, пример для подражания всех последующих поколений и первый эталон джазового вокала (1915-1959). Затем долгие годы «Первой леди джаза» была несравненная Элла Фитцджералд (1918-1996). Особое положение занимала неподражаемая джазовая певица Сара Вээн (1924-1990), и это была такая певица, которые вообще появляются на свет, возможно, раз в сто или более лет. Великолепнейшей вокалисткой была белая певица Анита О'Дэй, выступавшая с оркестрами Джина Крупы, Стэна Кентона и другими большими и малыми составами (р.1919), а также уникальная «звезда» госпелс (евангельских песнопений) Махелия Джексон (1911-1972).

Среди певцов-мужчин, стоявших (независимо от Луиса Армстронга) как у истоков джазового вокала, так и популярной музыки Америки в целом, в первую очередь следует назвать великого «кронера» Бинга Кросби (1904-1977) - очевидно, самого знаменитого вокалиста страны с конца 20-х и до конца 70-х г.г.

Но уже в начале 40-х на почетном пьедестале славы его заметно потеснил тогда еще молодой Фрэнк Синатра (1915-1998) по прозвищу «Голос», эпоха которого продолжалась вплоть до его 80-летнего юбилея. Это был действительно выдающийся певец, который установил новые стандарты современного вокала.

Поистине уникальной личностью как в джазе, так и в популярной музыке являлся негритянский пианист и вокалист Нэт «Кинг» Коул (1917-1965), дочь которого Натали Коул теперь стала также известной певицей со своими собственными заслугами.

Всему миру знаком и Рэй Чарльз (1932-2004) как исполнитель ритм-энд-блюза, госпел, кантри, соул-музыки, джаза и популярных песен, пианист, органист и вокалист, летом 1994 г. побывавший на гастролях в Москве. И столь же несравненным вокалистом долгие годы

оставался Джо Уильямс (1918-1999), исполнитель современного блюза и джазовых стандартов, в основном с оркестром Каунта Бэйси.

В истории джазового вокала XX века существовали также многочисленные вокальные ансамбли и группы (т.е. трио, квартеты и т.д., однородные или смешанные), которые вначале не были непосредственно частью джаза. Тогда это были обычно группы, исполнявшие современные популярные песни. Но в последующие годы тенденция таких групп включать в свой состав профессиональных джазменов значительно повысила уровень гармонической сущности их исполнений. Эти группы постепенно полностью постигли голосовую фразировку приемов в манере современного джаза и были приняты на равных правах в джазовых кругах, тогда как их предшественники были больше связаны с областью популярной музыки (как сами по себе, так и через биг-бэнды).

В хронологическом порядке такими составами были женские вокальные группы - трио сестер Босвелл (с 1931 г.), затем трио сестер Эндрьюз, трио сестер МакГайр, квартет сестер Кларк (выступавший с оркестром Томми Дорси в 40-е годы под названием «Сентименталисты»), квартет сестер Кинг. Среди ранних мужских ансамблей наиболее знаменитыми были братья Миллс (негритянский вокальный квартет с гитарой) в 30-х и 40-х, в начале 50-х - квартет «Фоур Фрешмэн» и с середины 50-х - квартет «Хай-Лос». Огромный интерес вызвало появление в 1958 г. новой, несомненно, джазовой группы - смешанного вокального трио Лэмберт - Хендрикс - Росс, впервые выпустившего пластинку с использованием наложения записи техническим способом. Необходимо упомянуть уникальную французскую группу «Свингл сингерс» из 8-ми человек (что-то вроде «третьего течения», которые пели темы И.С.Баха в сопровождении баса и ударных). Сейчас существуют вокальные ансамбли как более популярного направления (хор Рэя Конниффа из 16 человек), так и чисто джазовые - квартеты «Сингерс Анлимитед», «Манхэттен Трансфер» и т.д.

Отечественные джазовые певицы в течение многих лет, вольно и невольно, копировали манеру знаменитых зарубежных «звезд», повторяли их репертуар. Своих джазовых песен не существовало; попытка «джазировать» советские эстрадные мелодии ничего не дала — эстрада так и осталась эстрадой. Все же некоторые лучшие певицы сумели выработать вполне оригинальную манеру исполнения, создали собственные версии традиционных джазовых тем.

Первой вокалисткой русского джаза, получившей широкую известность, следует назвать Гюлли Чохели.

Тембр ее низкого голоса — теплый по окраске, богатый обертонами, — особенно впечатлял в песенно-лирической сфере, но в отдельных «взрывных» интонациях, в экспрессивности фразировки уже ощущалась складывающаяся джазовая стихия. Свою верность джазу Гюлли Чохели пронесла сквозь всю свою творческую деятельность

В конце 60-х годов дебютировала молодая певица Валентина Пономарева. Пела баллады, традиционные джазовые «эвергрины», выступала со многими ансамблями, работала в джаз-оркестре Анатолия Кролла. Особенно удавались ей композиции в манере скэта, где она раскрывала «инструментальность» своего звонкого и высокого голоса; в высоком регистре она словно имитировала тембр трубы или флейты.

На рубеже 70-х годов появилось еще несколько одаренных джазовых вокалисток. Эстонка Эльс Химма в своем исполнении тяготела мягким, прозрачным тоном, но потом овладела и более острыми приемами рок-музыки. Грузинка

Большую известность приобрела Эльвира Трафова. Несколько лет она выступала с ансамблем Д. Голощекина, исполняя популярные джазовые песни Дж. Гершвина, К. Портера, Р. Роджерса, Д. Эллингтона. С самых первых шагов Э. Трафова показала себя артисткой яркой, эмоциональной.

В середине 70-х годов обратила на себя внимание юная Татевик Оганесян. Впервые она вышла на сцену как солистка Государственного эстрадного оркестра Армении, руководимого Константином Орбеляном. Среди многочисленных певиц, входящих в «песенное ревю» оркестра, Татевик — единственная джазовая исполнительница. Ее репертуар составляли виртуозные вокализы («Вариации для голоса с оркестром» К. Орбеляна) и знаменитые джазовые стандарты («Специальная авиапочта», «Мистер Паганини»). Исполняя популярные мелодии, молодая певица не повторяла известные образцы, а предлагала свою трактовку. Например, «Мистера Паганини» пела совсем не так, как Элла Фицджеральд. У Фицджеральд — мощный звуковой поток, упоение виртуозностью, неистребимая радость жизни. У Татевик Оганесян — краски нежные, бравурность отступила на второй план, песня стала пленительно грустной.

Таим образом, формирование и развитие джазового вокала представляет собой интересный и сложный процесс, который предполагает стремительное дальнейшее развитие. А потому не может быть проигнорировано системой современного вокального образования.

Подальші перспективи ми вбачаємо в більш ґрунтовному вивченні найбільш важливих та значних прийомів джазового виконання.

Список использованной литературы

1. Конен В. Рождение джаза. – М., 1990 **2. Махрасеев Л.** В лёгком жанре: Очерки и заметки. – 2-е изд., уточн. и доп. – Л. : Сов. Композитор, 1986. – 296 с. **3. Понасье Ю.** История полинного джаза. – М., 1987

Чеча Г. О. Особливості формування джазового вокалу

У статті розглянуті основні етапи формування джазового вокалу, а також представлені найбільш значущі виконавці, творчість

яких оказало значний вплив не лише на формування джазової школи вокалу, а й на історію становлення джазової музики в цілому. Автор відзначає і значимість джазової вокальної культури в процесі розвитку вітчизняної естрадної культури та його вплив на формування вітчизняної джазової вокальної культури.

Ключові слова: джазовий вокал, скет, імпровізація, вітчизняна естрада, джаз.

Чеча А. А. Особенности формирования джазового вокала

В статье рассмотрены основные этапы формирования джазового вокала, а также представлены наиболее значимые исполнители, творчество которых оказало значительное влияние не только на формирование джазовой школы вокала, но и на история становления джазовой музыки в целом. Автор отмечает и значимость джазовой вокальной культуры в процессе развития отечественной эстрадной культуры и его влияние на формирование отечественной джазовой вокальной культуры.

Ключевые слова: джазовый вокал, скэт, импровизация, отечественная эстрада, джаз.

Checha A. A. Peculiarities of jazz vocals

In the article Osnonye stages of jazz vocals. The article presents the most significant artists whose work okazalo a significant impact not only on the formation of the school of jazz singing, but also on the history of the formation of jazz music in general. The author also notes the importance of vocal jazz culture in the development of the national pop culture and its influence on the national jazz vocal culture.

Key words: jazz vocals, scat, improvisation, the domestic pop, jazz.

Стаття надійшла до редакції 27.01.2012 р.

Прийнято до друку 27.04.2012 р.

УДК 378.016:785

Чжан Цзе

УМІННЯ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК СКЛАДОВА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ

Останнім часом в системі вищої музично-педагогічної освіти різних країн, зокрема України і Китаю, пріоритетного значення набув компетентнісний підхід, який розглядається вченими з позицій очікуваних результатів, виражених у формі компетенцій. Його