

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЖАЗОВОГО ПЕНИЯ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студента V курса 511 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

ЮЛЕНКОВА АРТЁМА НИКОЛАЕВИЧА

Научный руководитель
доцент, к.пед. наук

(подпись, дата)

В.А. Ищенко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2018

Введение. Первым и главным музыкальным инструментом, абсолютно доступным каждому, является человеческий голос. Пение - самое естественное проявление музыкальности человека, самое непосредственное выражение с помощью голоса его чувств, настроений, эмоций. Поющий человеческий голос издавна называли самым прекрасным, самым послушным и тонким музыкальным инструментом. Исполнение музыки при помощи певческого голоса - одно из главных духовных творений человека, столь же разносторонне богатое, как сам человек, создающий пение. Звучание певческого голоса рождается в человеке, несёт в себе духовную энергию. Пение, имеющее вековые национальные традиции и сохраняющее лучшие образцы духовной человеческой памяти, способно питать все существо человека, связывая воедино социальное и природное. Именно благодаря возможностям человеческого голоса произошло возникновение мелодии.

В то же время в неразрывной связи с песней находится игра на музыкальных инструментах. Так же, как открытие колеса или топора предоставило человеку новые возможности для удовлетворения его нужд, создание музыкальных инструментов способствовало развитию новых возможностей для воплощения его замыслов в музыкальном творчестве. Каждому из инструментов присущи свой образ и специфика звучания, но все они выполняют определенную роль при осуществлении коллективного музицирования.

Мир музыки в настоящее время характеризуется большим разнообразием. В беспрецедентно динамичной эволюции музыкальных творческих направлений невозможно пройти мимо такого явления, как джаз. Выступая порождением новой эпохи и вбирая в себя традиции и звуки практически из любых уголков земного шара, джаз явился своеобразным способом ощущения времени и мышления и стал откликом на многие общественные события века.

Ключевым моментом в джазовом вокале является применение контрастов: противопоставление речи и пения, «правильных» и «неправильных» нот, осуществление неожиданных интервалов, изменение тональности и т.д. Всё это свойственно и для использования музыкальных инструментов в качестве сопровождения джазового пения, которые позволяют придать замыслу композитора своё окончательное обличение.

Выбор инструментов во многом определяет характер инструментального сопровождения джазового пения. Аккомпанирование является важной частью музыкального творчества джазового исполнителя, однако прежде следует уточнить, какое место занимает каждый музыкальный инструмент в этом процессе, какую роль играет каждый из них в коллективном музицировании.

Одним из наиболее популярных музыкальных инструментов, используемых в настоящее время для инструментального сопровождения джазового пения, является гитара, широкие возможности которой с точки зрения гармонии и ритма, позволяют применять её как для сольной игры, так и для аккомпанемента в ансамблевом музицировании.

Выделение особенностей гитарного инструментального сопровождения джазового пения до сих пор не нашли своего научного отражения, что делает выбранную тему исследования достаточно актуальной, особенно для музыкантов нового поколения, которые не всегда понимают свои функции в воплощении содержания исполняемого произведения.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в изучении теоретических и практических основ инструментального сопровождения джазового пения.

Объект исследования - джазовое вокальное исполнительство.

Предмет исследования - особенности инструментального сопровождения джазового пения на примере гитары.

Достижение общей цели исследования обеспечивается решением ряда частных задач:

1. изучить историю зарождения и развития джазового пения;
2. охарактеризовать роль инструментального сопровождения в процессе джазового пения;
3. исследовать аккомпанирующие инструменты процесса джазового пения;
4. проанализировать особенности инструментального сопровождения джазового пения на примере гитары.

Методологической основой исследования послужили труды методистов и музыкантов-педагогов, занимавшихся аналогичной проблематикой на материале музыки, обобщавших как собственный профессиональный опыт, так и опыт своих коллег: В.П. Ананьева, Л. Альмейда, А.Н. Курильского, В.А. Манилова, В.А. Молоткова и др. Также для целей исследования применялись работы специалистов в области музыкального воспитания и образования, затрагивающие различные аспекты гармонии в джазе, джазовой импровизации, теории и практики аккомпанемента, основ джазового языка и джазового вокального исполнительства: Е.С. Барабана, Г. Гараняна, А.В. Карягиной, Ю. Кинуса, Э. Кучина, М. Левайн, А. Люблинского и др.

Кроме учебной и учебно-методической литературы для написания выпускной квалификационной работы использовались монографии, энциклопедические словари, сборники статей и периодические издания.

Структуру работы составляют: введение, две главы, разделённые на четыре параграфа, заключение, список использованных источников, состоящий из 65 наименований, приложения. Работа иллюстрирована.

Основное содержание работы. Первая глава работы освещает теоретические основы инструментального сопровождения джазового пения. В первом параграфе, посвящённом истории зарождения и развития джазового пения, джаз (англ. Jazz) рассматривается как форма музыкального искусства, возникшая в начале XX века в США в результате синтеза

африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение.

Джаз породил большое разнообразие стилей и ответвлений: коммерческий джаз 20-х годов; «горячая» («hot») разновидность его, воспроизводящая импровизационность народного афро-американского музицирования; популярный танцевальный «свинг» («swing»); «классический», новоорлеанский вариант джаза; «би-поп» («be-pop»), пришедший из латиноамериканских районов; интеллектуальный «холодный» («cool») джаз; «третье течение», объединяющее черты джаза и симфонической музыки; «свободный джаз» (free jazz); новейшая «джаз-опера» и другие. История развития вокального эстрадно-джазового исполнительства отражает и характеризует различные стороны духовной жизни XX века.

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.

В джазе существуют свои особенности пения, изменение которых происходило постепенно, параллельно с общей эволюцией джаза. Среди профессионалов бытует мнение, что освоив мастерство джазового вокального исполнительства, можно без труда исполнить песню, относящуюся к любому уровню сложности. Не каждая вокальная школа решается обучать джазовому вокальному исполнительству своих подопечных, ведь джазовый вокал требует идеального чувства ритма, подвижности голоса и умения импровизировать. Талантливые исполнители джаза способны прочувствовать форму произведения, преподнося её при этом в своём понимании, но не выбиваясь из общей гармонии.

Ввиду исторической связи джазового вокала с фольклором североамериканских негров, и прежде всего, с блюзом, 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.

Во втором параграфе характеризуется роль инструментального сопровождения в процессе джазового пения. При значительной роли музыканта-импровизатора и вокального исполнителя чрезвычайно велика и роль инструментального сопровождения джазового пения, при этом как и в других жанрах музыкального искусства, огромное значение играет не только человеческий, но и технический фактор. Страсть саксофона, резкость трубы, ритмы барабанов - такая музыка никого не оставляет равнодушным.

Для инструментального сопровождения в процессе джазового пения применяется большое количество музыкальных инструментов, которые принадлежат разным культурам и странам. Разнообразие исполнителей, стилей и инструментов обусловлено тем, что джаз можно назвать музыкой «без определенного места жительства». Разные направления джаза в разные времена использовали огромное количество инструментов, начиная от банджо для фолк-джаза, и заканчивая электрогитарами для фанка.

Джазовые инструменты не отличаются от инструментов симфонического оркестра, но используются они свободнее, в более широком диапазоне звучания. В целом, все инструменты, сопровождающие процесс джазового пения, можно разделить на несколько видов: щипковые, струнные, ударные и язычковые.

Вторая глава работы посвящена практическим основам инструментального сопровождения джазового пения. В первом параграфе рассматриваются аккомпанирующие инструменты процесса джазового пения. Аккомпанемент - от французского *accompagner* («сопровождать»), которое восходит к латинскому *companion* - «спутник, товарищ, компаньон»). Термин обозначает подчиненное исполнение, сопровождающее солирующий голос (партию). Чаще речь идет о гомофонной музыке. В полифонической

музыке подразумевается равенство голосов, выраженное в возможности проведения темы (противосложения) во всех голосах.

Акомпанирование (инструментальное сопровождение) является термином, применяющимся джазовой музыке, чтобы описать аккорды, ритмы и контрапункты, которые клавишники (фортепьяно или орган) или гитаристы используют, чтобы поддержать импровизированное соло музыканта джаза или линии мелодии. Термин также применяется для описания действия сопровождения и для левой части сольного пианиста.

В состав джазовой группы может входить значительное количество разнообразных инструментов: электрогитары, бас-гитара, электроорган, ударная установка, брасс-секция и другие духовые. Характер акомпанирования в процессе джазового пения представляет собой не одновременное звучание всех инструментов, а тонкое взаимодействие по типу «клик-ответ», на принципе которого выстраивается определенная джазовая форма, характеризующаяся многократным повторением и противопоставлением различных мелодических линий.

Музыкальная ткань в гармонии джаза чаще всего складывается из нескольких фактурных компонентов: баса, средних голосов, мелодии и всевозможных дополняющих контрапунктов, бэк-граундов и вставок. Каждый из этих компонентов имеет некоторую ритмическую обособленность и относительную самостоятельность изложения. В особенности это касается распределения функций баса и акомпанемента.

Музыкальная практика джаза выработала наиболее звучные, стандартные виды изложения гармонии в акомпанементах: категория А - изложение от терцового тона аккорда; категория В - изложение от септимы; категория С - от других тонов.

При рассмотрении во втором параграфе особенностей инструментального сопровождения джазового пения на примере гитары был сделан вывод о том, что в настоящее время гитара играет роль ведущего инструмента в различного рода джаз- и рок-ансамблях, выполняя в них и

ритмические и сольные функции. Наряду с электрогитарой достаточно часто используется и обычная акустическая гитара. Сферы ее применения, как и функции в разных ансамблях и стилях, весьма разнообразны.

Для джазового музыканта, как правило, неприемлемо сыграть тему одинаково дважды - т.е. в процессе исполнения она должна звучать иначе. Обычно тема звучит один раз как представление, затем на основе неизменной гармонической сетки она звучит каждый раз в варьированном виде - если выступает джазовый ансамбль, то число таких проведений обычно равняется числу участников ансамбля, каждому по соло, и лишь последнее проведение - как бы резюмирующее, т.е. тема должна вернуться в узнаваемом виде. Если гитарист играет один, то число проведений темы и её вариаций зависит уже от него самого, пока будет интересно играть ему самому, пока будет интересно слушателю, и т.д.

Важное место в инструментальном сопровождении джазового пения занимают инструментальные вступления (интродукции) и заключения (постлюдии). Умение варьировать мелодические фразы необходимо не только для сочинения интродукций к песням, но и для техники импровизации и инструментального сопровождения джазового пения. Вот почему каждому гитаристу необходимо владение разнообразными приёмами варьирования основной темы пьесы.

Не менее важным для удачного выступления является профессионально сыгранное инструментальное окончание пьесы, или так называемая постлюдия. Подобно вступлениям, постлюдии бывают различной протяженности, и их индивидуальный характер соответствует настроению данной пьесы. Приёмы здесь могут быть самыми разнообразными: один из кадансовых оборотов, постепенно стихающий или, наоборот, нарастающий по силе звучания; окончания в виде одного аккорда, но не обязательно тонического. В джазовой музыке заключительный аккорд часто остаётся неразрешенным.

Импровизационный характер джазовой музыки проявляется не только в свободной трактовке сольных партий, но и в их ритмико-гармоническом сопровождении. Часто одну и ту же популярную джазовую тему можно услышать в исполнении большого или малого состава оркестра, вокалиста или инструменталиста, в традиционном или современном стилях. При этом гармония пьесы может быть подвергнута значительным изменениям. Характер этих дополнений или изменений обуславливается желанием обогатить исходную гармоническую схему, придать гармоническому фону динамичность, создать благоприятную основу для импровизации.

Многолетняя практика аранжировщиков, отдельных музыкантов-аккомпаниаторов, а также теоретиков джаза позволила выработать метод гармонических замен, широко используемый в инструментальном сопровождении джазового пения на гитаре, сущность которого состоит в замене аккорда, указанного в первоначальной гармонической схеме, другим или последовательностью из нескольких аккордов. В ряде случаев даже целая гармоническая модель может заменяться другой моделью, например, квинтовая - хроматической и т.д. Основное достоинство этого метода состоит в простоте его практического применения

Встречаются замены двух типов: прямые и косвенные. Суть прямой замены заключается в использовании надстроек, альтераций, ступеней без смены класса аккорда, следовательно, и первоначального басового звука. Суть косвенной замены заключается в полной замене аккорда в гармонической схеме, то есть один аккорд заменяется другим со сменой баса по определенным правилам. Наиболее часто употребляется так называемая тритоновая замена. Этим способом производится замена доминантсептаккордов при следовании следующим правилам: всякий доминантсептаккорд заменяется аккордом того же класса, отстоящим от него на увеличенную кварту или уменьшенную квинту (три тона).

Умелое использование тритоновой замены вносит значительное разнообразие в гармонию пьесы и создаёт удобную последовательность для

импровизации при инструментальном сопровождении джазового пения на гитаре

Заключение. Таким образом, джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Эстетическими корнями джазового вокала считается афроамериканский фольклор, а именно музыкальные жанры, бытовавшие в США в среде афроамериканцев в конце XIX в.: блюз (blues), спиричуэл (spiritual), уорк-сонг (work song - рабочие песни), баллада, которые способствовали обогащению джаза выразительными исполнительскими приёмами, ставшими в дальнейшем неотъемлемыми для джазового пения: глиссандо, фальцет, вибрации, носовые гортанные звуки, шепот или резкое форсирование нот, а также и другие внешние звуковые эффекты, отличающие джаз от традиционной европейской техники.

На протяжении многих десятилетий XX века в джазе были (и есть) тысячи вокалистов (певиц и певцов), как и инструменталистов. Ключевое влияние на становление джазового вокала оказали Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз, Джо Уильямс. Популярностью пользовалось как мужское, так и женское джазовое вокальное исполнительство.

Несмотря на отсутствие строгой формулировки джазового вокала, ему присущи некоторые отличительные характеристики. Одной из его главных особенностей является скэт - фонетическая импровизация, во время которой исполнитель использует не слова или фразы, а отдельные слоги, не несущие вербального смысла. Кроме того, джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца (как и музыканта): джазовой манерой исполнения, характерными вокальными тембрами, уникальными тональными качествами и сверх того - джазовой фразировкой, джазовой «атакой».

В центре внимания при исполнении джазового произведения оказывается соло на каждом из инструментов, будь то голос или музыкальный инструмент. Вокальные стили джаза характеризуются

достаточным разнообразием, основными из них являются: фольклорно-примитивный, шутливо-гротесковый, инструментально-подражательный, предварительно-фиксированный (заученный) скэт, вокально-групповой, спонтанно-импровизационный скэт, скэт, построенный на особых приёмах, скэт-подражание другому вокалисту-исполнителю, виртуозный скэт, скэт-подголосок.

Для инструментального сопровождения в процессе джазового пения применяется большое количество музыкальных инструментов, которые принадлежат разным культурам и странам, начиная от банджо для фолк-джаза, и заканчивая электрогитарами для фанка. Разнообразие исполнителей, стилей и инструментов обусловлено тем, что джаз можно определить как музыку «без определенного места жительства».

Джазовые инструменты не отличаются от инструментов симфонического оркестра, но используются они свободнее, в более широком диапазоне звучания. Музыкальные инструменты в сопровождении процесса джазового пения наравне с голосом помогают донести музыку до ушей и сознания слушателей.

В целом осуществление гармонического и мелодического поддержания аккордами в составе джазовой группы основной темы музыкального сольного исполнения может производиться с помощью: электрогитары, бас-гитары, электрооргана, ударной установки, брасс-секции и других духовых.

Фактурными компонентами инструментального сопровождения джазового пения являются: бас, средние голоса, мелодии и всевозможные дополняющие контрапункты, бэк-граунды и вставки. Аккомпанирование может чередоваться или производиться в одно и то же время. Клавишные инструменты выполняют скорее гармоническую роль, в то время, как гитара осуществляет взаимодействие в основном с малым барабаном и хай-хэтом и создаёт насыщенную синкопами ритмическую пульсацию. Зачастую гитаристам из небольших ансамблей приходится совмещать роль солиста и аккомпаниатора при сопровождении процесса джазового пения.

Для джазового музыканта, играющего на гитаре, как правило, неприемлемо сыграть тему одинаково дважды - т.е. в процессе исполнения она должна звучать иначе. Обычно тема звучит один раз как представление, затем на основе неизменной гармонической сетки её звучание каждый раз варьируется. Если выступает джазовый ансамбль, то число таких проведений обычно равняется числу участников ансамбля: каждому по соло, и лишь последнее проведение - как бы резюмирующее, т.е. тема должна вернуться в узнаваемом виде. Если гитарист играет один, то число проведений темы и её вариаций зависит уже от него самого.

Также хотелось бы отметить и то, что импровизационный характер джаза обуславливает необходимость использования музыкантами в большинстве случаев джазовых авторских текстов песен, народных блюзов, или тем, заимствованных из классики, лишь в качестве структурной схемы. В процессе инструментального сопровождения джазового пения на гитаре может быть произведена замена темпа и ритма, изначально указанных автором, осуществлено дополнение, усложнение или, наоборот, упрощение гармонии, а также использована своеобразная вариационная трактовка мелодии.

Важное место в инструментальном сопровождении джазового пения занимают инструментальные вступления (интродукции) и заключения (постлюдии), от проигрывания которых зависит впечатление от выступления в целом.

Техника джазовой импровизации постоянно совершенствуется. Одним из факторов её развития является непрерывное накопление коллективного опыта музыкантов. Звучание современной джазовой гитары - это результат синтеза многих джазовых соло на различных инструментах.