

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКО-
ГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

МЕЛИЗМЫ В ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОМ ВОКАЛЕ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки V курса 551 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

ТЮРИНОЙ АЛЁНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2021

Введение

Актуальность исследования. Тема исследования представляет практический интерес, так как есть необходимость раскрытия отличий традиционной и эстрадно-джазовой манер исполнения. Существует проблема исполнения мелизматики в эстрадно-джазовом вокале, связанная с индивидуальным использованием импровизационности. В свою очередь, использование традиционных мелизмов основывается на подготовленном материале, прописанном самим композитором, что не соответствует исполнению эстрадно-джазовых вокальных произведений. В данной работе происходит раскрытие отличий двух вышеупомянутых манер, что приводит к необходимости поиска конкретных задач перед исполнителем, и, как следствие, к грамотному исполнению эстрадно-джазовых композиций. В своей статье Новикова Е. Б. указывает на уникальность в исполнении импровизации вокалиста: «Фактор неповторимости происходящего «зависит от индивидуальных качеств того или иного музыканта. Имеется в виду не только способность к импровизации, но и самобытность во всем – в нюансировке, атаке, тембре, штрихах, акцентуации и т. д.» [18].

Степень научной разработанности проблемы. На сегодняшний день нельзя сказать, что проблема использования мелизматики в эстрадно-джазовом вокале полностью решена. Существует небольшой ряд научных работ, связанных с данной тематикой. Например, статья Мохонько А. П. «Джазовый вокал: проблемы, поиски, решения» из научного периодического издания «IN SITU» №1, научная статья Корнева П. К. «О вокальной импровизации в джазе: становление скэта» из Вестника СПбГУКИ № 3 и научная работа Леурда О.П. «К вопросу о роли мелизмов в эстрадно-джазовой музыке XX века» из материалов международной научно-практической конференции «Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре». При этом в действительности практически не существует методических пособий, обучающих эстрадно-джазовой мелкой вокальной технике и мелизма-

тике. Этот факт указывает на необходимость проведения данного исследования.

Цель выпускной квалификационной работы: поиск наиболее оптимальных способов развития техники исполнения эстрадно-джазовой мелизматике, исходя из её сравнительной характеристики с традиционной манерой исполнения.

Задачи выпускной квалификационной работы.

1. Представить хронологическое описание развития мелизмов в ретроспективе.
2. Провести сравнительную характеристику традиционной и эстрадно-джазовой манер исполнения мелизмов.
3. Дать необходимое определение термина – эстрадно-джазовая мелизматика.
4. Определить задачи грамотного исполнения мелизмов эстрадно-джазового вокалиста.
5. Указать конкретные практические методы развития техники исполнения современных эстрадно-джазовой мелизматике.

Методологической базой исследования являются труды Мохонько А. П. «Джазовый вокал: проблемы, поиски, решения» из научного периодического издания «IN SITU» №1, Корнева П.К. «О вокальной импровизации в джазе: становление скэта» из Вестника СПбГУКИ № 3, научная работа Леурда О.П. «К вопросу о роли мелизмов в эстрадно-джазовой музыке XX века» из материалов международной научно-практической конференции «Массовая музыка и джазовое исполнительство в современной культуре», «Очерки по истории вокальной методологии» Багадурова В.А., учебное пособие Кинуса Ю.Г. «Джаз: истоки и развитие» и учебное пособие Ламперти Дж.Б. «Техника бельканто».

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

В первой главе представлена хронология исторического развития мелизмов и последующее объяснение терминологии. Далее дана сравнительная характеристика традиционной и эстрадно-джазовой манер исполнения мелизмов и выявление их отличий.

Вторая глава посвящена практическому применению мелизмов в современной вокальной музыке. На данном этапе рассматриваются некоторые особенности исполнения современных выдающихся певиц, задачи грамотного исполнения мелизмов эстрадно-джазового вокалиста, а также ряд различных упражнений, которые способствуют развитию техники исполнения мелизмов.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу завершает список использованных источников, включающий 25 наименований.

I. Теоретические основы проблемы исполнения мелизмов в эстрадно-джазовом вокале

1.1 Мелизмы как выразительное средство музыкального искусства: теория и история вопроса

В данной части рассматривается исторический аспект общего понятия мелизматике в музыке, а также основные виды мелизмов в музыкальном искусстве.

История возникновения мелизмов берёт своё начало со времён музыки древних культур. В истории христианской музыки именно григорианские песнопения стали основоположником мелизматике. Следует отметить, что данный термин может использоваться в музыке различных музыкальных стилей: барокко, классицизм, романтизм и так далее, а также всевозможных вокальных жанров, например, опера, оперетта, мюзикл, песни и романсы.

Направляя внимание на эпоху барокко, ясно видно, что всё пестрит множеством различных украшений. Это распространилось и на искусство, а в большей степени на музыкальное, на это указывает использование богатой

полифонии и причудливые мелодические обороты, которые непривычны уху простых современных слушателей. И даже в такой разнообразии выразительных средств музыкальное искусство барокко было наполнено мелизматикой.

Однако существует нюанс: все мелкие приемы использовались только в инструментальном исполнении. Что касается вокальных партий, в них практически не встречается мелких украшений. Один слог нередко распевается на несколько звуков, а то и несколько тактов.

Рассмотрим следующую эпоху – романтизм. Известно, что для стиля романтизм характерны различные мелкие приемы, детали, величие и идеализм. То есть в произведениях композиторов-романтиков мелизматика уже занимала достаточно значимое место, поэтому говоря о факте возникновения мелизмов, мы можем иметь в виду только более ранний период в истории музыки.

В настоящее время мелизмы часто применяются в музыке Ближнего Востока, Африки, у афроамериканцев, португальцев (фаду), испанцев (фламенко) и азиатских народных музыкальных произведениях. Мелизмы часто встречаются и в западной популярной музыке.

Эстрадно-джазовая музыка, несмотря на свой относительно молодой возраст в истории мировой музыки (около 120 лет), уже успела сформировать отдельный самостоятельный пласт. Это значит, что в ней возникли существенные особенности, отличительные черты, без которых трудно себе представить современную эстрадную музыку. Одна из этих характеристик – мелизматичность.

Далее мы рассмотрим теоретический аспект значения термина мелизматика.

Мелизм (греч. *melisma* – песнь, мелодия) – мелодическое украшение звука, которое не изменяет основной темп и ритмический рисунок мелодии [6]. Обозначения в нотном письме выглядят в виде специальных знаков (аб-

бrevиатур) или мелких нот. К мелизмам относятся: форшлаг, трель, мордент, группетто, вибрато и «гуппировка нот».

Для того, чтобы понимать, откуда взялись те или иные вокальные приемы, необходимо помнить о том, что вокальное исполнение есть, по сути, подражание инструментальному исполнительству.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что мелизматика с древних времен развивалась постепенно обогащаясь. Происходило это по той причине, что музыка нуждалась в постоянном преобразении в связи с влиянием эпох. Следовательно, каждой эпохе соответствовали те или иные нововведения.

1.2 Мелизмы в вокальном искусстве: отличия традиционной и эстрадно-джазовой манер исполнения

Существует три основные манеры вокального исполнения – академическая, народная и эстрадная. На данном этапе следует определить, в чём заключаются их отличия.

Наиболее старинной манерой считается народное пение, которое относится к одному из видов художественного народного творчества. Народная манера пения возникла из устного эпоса и разговорной народной речи, поэтому она исполняется в большинстве именно в грудном регистре.

Что касается академической формы исполнения, то она характеризуется спецификой оперного жанра, в котором она установила свои основные особенности. Дж. Б. Ламперти подробно описывает то, что в основе оперного пения лежит принцип под названием «бель канто» (ит. *bel canto* – красивое пение).

Следует обратить внимание ещё на один важный момент. В композициях современных эстрадных вокалистов использование мелизмов носит, в большей степени, импровизационный характер, и каждый исполнитель может использовать любые мелодические украшения на своё усмотрение, при этом в одних и тех же местах разных куплетов мелизмы могут быть совер-

шенно разными почти до неузнаваемости.

Совершенно иная ситуация наблюдается в академической музыке: именно так, как прописано в тексте и исполняются мелизмы в тех местах, где их обозначил композитор.

Далее мы рассмотрим саму специфику мелизматических украшений, широко используемых в эстрадно-джазовой вокальной технике. Стоит начать с рассмотрения истоков респонсорного пения, которое очень хорошо показывает характерность афроамериканской евангелической культуры. Нужно учитывать безоговорочную расовую определяемость социокультурной самобытности всей музыкальной культуры афроамериканцев. Весьма значимым аргументом в пользу данного утверждения выступает музыка госпел.

В настоящее время мелизматику используют не только афроамериканские певцы, но и представители музыкальной сцены России и ближнего зарубежья. Важно отметить, что мелизматические проведения помогают усилить эмоциональную и художественную концепцию произведения, являясь не только реакцией на личный опыт, но и демонстрацией вокальных технических достижений. Вот почему их следует рассматривать как мощное средство выражения, дополняющее художественное содержание песни.

Подводя итог первого этапа исследования можно с уверенностью утверждать, что рассматриваемые манеры исполнения мелизматики имеют существенные отличительные черты. На данном этапе можно сделать вывод, что эстрадно-джазовая мелизматика – это совокупность современных способов исполнения мелизмов на основе индивидуальной свободной интерпретации, другими словами, импровизации, свободного дыхания движения мелодии и ритма.

II. Практика исполнения мелизмов в эстрадно-джазовом вокале

2.1 Мелизматика в современной вокальной музыке

В настоящее время произошло возникновение новых жанров, вышедших из афроамериканской истории становления музыки такие как блюз, спи-

ричуэл, соул, баллада. Произошло внедрение в вокальную часть блюзового лада, пентатоники, использование приема под названием шаут, широко стало применяться глиссандо, а также дёрти-тона и техника скэта. Так же следует добавить к приемам мелизматике свистковый регистр, а точнее его использование фрагментами в качестве украшения.

Далее проведем анализ мелизмов на примере исполнительниц современной эстрадно-джазовой и соул музыки, яркими представителями которой являются такие вокалистки, как Мэрайя Кэри, Иоланда Адамс, Кристина Агилера и Уитни Хьюстон.

Итак, рассмотрим первый пример, которым послужит одна из известных композиций певицы Мэрайи Кэри «*Vision Of Love*». При прослушивании и разборе песни, прекрасно слышно, что нет практически ни одного такта, где Мэрайя не использовала бы мелизмы. Очевидно преобладание множества восьмых и шестнадцатых длительностей. Она украшает мелкой и сложной мелизматикой практически все длинные звуки в песне.

Следующий пример, который будет рассмотрен – песня, которую исполняет Кристина Агилера «*Beautiful*». Сам вокал Кристины Агилеры очень богат мелизматикой и всевозможными приемами.

Также стоит провести сравнение ее исполнения с исполнением песни Мэрайи Кэри, проанализированной в первом примере. Сразу же видно, что, в отличие, от Мэрайи, Кристина не использует такого обширного количества мелизмов в своем исполнении. Многие достаточно длинные звуки остаются ровными, украшаются же, в основном, целые по длительности ноты в конце фраз.

Еще одна выдающаяся исполнительница соул и R&N музыки – Уитни Хьюстон. Одним из самых известных хитов Уитни Хьюстон, без сомнения, является ее песня «*I Will Always Love You*». Рассматривая мелизматику, которую использует У. Хьюстон, можно отметить, что в данной песне встречаются почти все известные нам виды мелизмов, в том числе большое количе-

ство мелких мелизмов: тридцать вторые ноты, шестнадцатые и восьмые триоли, группировки нот, трели.

В качестве следующего примера стоит рассмотреть песню замечательной певицы Иоланды Адамс «Still I Rise». В данной композиции исполнительница использует мелизматические отрывки на слог «о», которые не несут смысловой нагрузки в песне, но являются частью исполнения мелизматики. Пассаж начинается с так называемого «подтягивания» с пониженной (блюзовой) нотой III ступени и продолжается постепенным движением тонов вверх и вниз.

Таким образом, при тщательном прослушивании и анализе вокала многих исполнителей, можно убедиться в том, что мелизматические пассажи часто выстроены на основе пентатоники и блюзового лада. Также эстрадно-джазовые вокалисты часто используют множество мелких длительностей, иногда даже изменяя ритмическую основу. Исходя из сказанного, можно убедиться в том, что различные формы мелизмов, приемов и импровизаций при тщательном исследовании вполне возможно снять на слух и разучить их самостоятельно, но, без должного наработанного навыка пения современной мелизматики и грамотного подхода к освоению данного навыка, вокалист может столкнуться с некоторыми трудностями.

2.2. Упражнения для развития техники исполнения мелизмов

Большинство профессиональных эстрадно-джазовых вокалистов все чаще используют сложные мелизматические приемы такие как пассажи, фигуры, всевозможные рифы. Для достижения виртуозной техничности и качественного исполнения мелизматики вокалисту следует иметь точное представление об устройстве голосового аппарата и регулярно заниматься, используя специальные упражнения, которые способствуют развитию голосовой беглости.

Задача певца, желающего иметь в своем вокальном арсенале умение качественно исполнять мелизматику, натренировать голосовой аппарат так,

чтобы представлялось возможным пропевать мелизмы и менять положения голосовых связок с любой скоростью, соответствующие разным по высоте звукам. Многие профессиональные эстрадно-джазовые вокалисты прекрасно знают, что лучший способ достичь высокого показателя мастерства в мелизматике – это постепенное систематизированное наращивание темпа. Для достижения данной поставленной задачи обязательно следует начинать пение упражнений с такого медленного и удобного темпа, в котором будет слышна каждая нота пропеваемого упражнения. Следующее, довольно важное условие занятий мелизматикой – это принцип, в котором заключается то, что начинать осваивать данную технику стоит с простых и коротких трехзвучных мелизмов. Усложнять мелизматику путем постепенного добавления звуков можно только после достижения качественного исполнения трехзвучных упражнений. Тот же принцип работает и в отношении ритмической составляющей мелизмов.

Далее рассмотрим еще более сложные приемы мелизматики – импровизацию и скэт.

Овладение скэт-импровизацией возможно сделать при наличии повышенного профессионального уровня у вокалиста эстрадно-джазовой музыки и творческом подходе. Поскольку при выполнении скэт-импровизации необходимо ускорять процессы музыкального мышления вокалиста, при обучении импровизации необходимо создавать некоторые модели и шаблоны, на которые он может опираться в своих импровизациях.

А.С. Зайцева [8] делит концепцию скэт-импровизации на композиционное сочинение и исполнение. И чтобы перейти к самостоятельному исполнению, эстрадно-джазовый вокалист должен пройти через определенное личное становление и отсутствие свободы в импровизации.

Из проведенной в данной главе работы, можно сделать вывод, что современная вокальная эстрадно-джазовая музыка достигла в своем развитии небывалых высот и имеет в наше время множество разнообразных мелизматических приемов. Их применяют множество эстрадно-джазовых вокалистов

в своем творчестве с целью обогатить и приукрасить свой вокал, что приводит певцов к обретению своей узнаваемой слушателями манере исполнения. А упражнения, помогающие развитию навыков мелизматике, способствуют усовершенствованию мельчайшей мелизматической техники, которая, впоследствии тренировок, обретает виртуозность и филигранность в исполнении эстрадно-джазовыми вокалистами.

Заключение

В современном исполнительском вокальном искусстве мелизматика играет важнейшую роль среди эстрадно-джазовых вокалистов. Она широко распространена среди исполнителей жанров соул и ритм-энд-блюз.

В данном исследовании была проведена необходимая хронология исторического развития мелизмов, сделана сравнительная характеристика орнаментики разных эпох (возникновение и ее последующее развитие), что привело к выводу о том, что постепенно использование мелизмов достигает, и продолжает на сегодняшний момент, все большей популярности.

Выявлены отличительные стороны традиционной и эстрадно-джазовой манер исполнения мелизмов, что привело к осознанию существующей проблемы, которая вытекает из данности, основанной на свободном исполнении мелизматических элементов в вокальном эстрадно-джазовом исполнительстве с присущим импровизационным характером.

Также в ходе исследования найдено определение термина – эстрадно-джазовая мелизматика – это совокупность современных способов исполнения мелизмов на основе индивидуальной свободной интерпретации.

При детальном анализе современной вокальной музыки, на примерах популярных эстрадно-джазовых исполнителей, выявлено следствие того, что мелизматика, используемая в современных композициях, построена, в большей степени, на отработанном навыке исполнения простых и сложных мелизмов и умении свободно импровизировать.

Разность вокального исполнения современных состоявшихся эстрадно-джазовых вокалистов, приводит к пониманию необходимости указаний в виде конкретных упражнений для развития беглости и техники использования мелизмов в эстрадно-джазовом исполнительстве.

С теоретической точки зрения было рассмотрено устройство голосового аппарата, его скорость и работа в процессе воспроизведения различных мелизмов.

Что касается развития мелкой вокальной техники, были приведены необходимые примеры вокальных упражнений. Мое мнение о известных методах улучшения техники свободной импровизации заключается в том, что нужно развивать индивидуальную манеру исполнения эстрадно-джазовой мелизматике, основываясь на импровизационном начале. Для этого в приведенных примерах упражнений стоит комбинировать их элементы, иначе говоря, создавать смешанные методы развития техники вокальной эстрадно-джазовой мелизматике.

Важно помнить о том, что исполнитель должен быть в полной мере обучен основам разных периодов становления орнаментики и ясно понимать отличительные черты традиционной и современной эстрадно-джазовой манер. Для того, чтобы иметь расширенное представление о возможностях использования разнообразных приемов и техник, не выходя за рамки стилистики исполняемой композиции.

Данная тема имеет широкий спектр понятий в сфере вокального эстрадно-джазового исполнительства. Необходимо учитывать, что мелизматика идет в ногу со временем, характеризуя и обогащая композиции разных эпох, и было бы категорически неверным останавливаться на достигнутых этапах развития мелизмов, не развивая методический аспект.

Это приводит к заключению о том, что следует продолжать развивать исполнительскую сферу и методы усовершенствования техники свободной импровизации вместе с тенденцией развития мелизматике в контексте этого исследования касательно эстрадно-джазовой вокальной музыки.