ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА В РОССИИ

Арзамасцева Олеся Владимировна
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина

АННОТАЦИЯ

Цель написания данной статьи - анализ особенностей эстрадного вокала в России.

К задачам исследования можно отнести характеристики понятия эстрадного вокала, анализ его черт, сравнительный анализ эстрадной и классической музыкальной эстетики России.

Огромное количество различных по своей эстетике жанров и стилей в этой области музыки не позволяет найти в них нечто общее. Среди музыкантов существуют различные, часто довольно категоричные, точки зрения на то, какое именно пение можно считать эстрадным.

Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, эстрадный вокал как бы уступает по сложности овладения и является более простым технически, так как рассчитан на более доступное для слушателей восприятие, а вместе с тем и простоту, то с другой стороны, эта так называемая простота только кажущаяся, ведь исполнитель точно так же должен уметь владеть своим голосом, как и классический певец, точно так же должен долго учиться и овладевать техникой пения. А как пользоваться своими умениями и талантом – выбор каждого из нас, это дело вкуса.

ANNOTATION

The purpose of this article is to analyze the features of pop vocal in Russia.

The objectives of the study include the characteristics of the concept of pop vocal, analysis of its features, comparative analysis of pop and classical music aesthetics of Russia.

A huge number of genres and styles different in their aesthetics in this area of music does not allow to find in them something in common. Among musicians there are various, often quite categorical, points of view on what kind of singing can be considered pop.

Thus, it can be concluded that on the one hand, pop vocal as it is inferior in complexity of mastering and is more simple technically, since it is designed for a more accessible perception for listeners, and at the same time simplicity, on the other hand, this so-called simplicity is only apparent, because the performer must be able to control his voice, like a classical singer, just as he must learn and master the technique of singing for a long time. And how to use their skills and talent – the choice of each of us, it's a matter of taste.

Ключевые слова: пение, музыка, исполнение, приемы, техника пения, эстрадный вокал, эстрадная музыка, музыкальная культура.

Key words: singing, music, performance, techniques, singing technique, pop vocal, pop music, musical culture.

Понятие эстрадного вокала, как самостоятельного жанра появилось сравнительно недавно. Этот жанр как таковой возник с появлением городской культуры. В чём особенности эстрадного вокала?

Существует несколько черт эстрадного вокала, которые отличают его от классического или академического вокала или от народного вокала.

Во-первых, говорить о технике эстрадного вокала довольно непросто, ведь в эстрадном вокале нет канонов и жёстких технических рамок, правил постановки голоса. Чего нельзя сказать ни об академическом пении, ни о народном. Так всё построено на чётко сформированных техниках и приёмах, которым нужно следовать.

Но эстрадный вокал, в свою очередь, является как бы симбиозом разных вокальных жанров: в эстрадном вокале можно найти черты разных музыкальных вокальных жанров (хотя распевки для эстрадного вокала абсолютно ничем не отличаются от распевок классических певцов). Здесь нет никаких ограничений.

С одной стороны, это расширяет возможности вокалиста, с другой, стороны создаёт и сложности – ведь получается, что эстрадный певец должен иметь представления о всех техниках, чтобы иметь как можно больше возможностей для передачи всех музыкальных красок произведения.

Во-вторых, если в академическом и народной музыке, как мы уже говорили, есть каноны и определённая манера пения, то в эстрадном вокале, исполнитель должен сам найти свою индивидуальную манеру, найти «свой» голос и свою подачу материала.

В этом также заключается сложность. Эстрадный артист должен обнаружить нечто уникальное в своём исполнении, чтобы быть интересным и оригинальным для слушателей.

В-третьих, сама форма произведений для эстрады очень отличается от музыки классической или народной. Эстрадная песня имеет простую музыкальную форму, чаще всего куплетную. Запоминающаяся форма и часто повторяющийся мотив легко и просто воспринимаются на слух и

имеют большую популярность у широких аудиторий слушателей.

Ещё одним отличием эстрадной музыки является манера пения, которая основана в большей степени на разговорной речи, без выпевания всех слов, как это принято в академическом пении.

Здесь находятся очень тонкие грани смешения разных вокальных стилей, которые зачастую являются очень сложными для исполнения с технической точки зрения.

Так, например, в оперной технике belcanto нет частых резких скачков и быстрой смены певческих регистров, что можно встретить в эстрадной технике.

Для того, чтобы овладеть этой техникой, чтобы переключение регистров было незаметным, нужно так же много заниматься, поэтому не следует считать, что эстрадный вокал это легко.

Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, эстрадный вокал как бы уступает по сложности овладения и является более простым технически, так как рассчитан на более доступное для слушателей восприятие, а вместе с тем и простоту, то с другой стороны, эта так называемая простота только кажущаяся, ведь исполнитель точно так же должен уметь владеть своим голосом, как и классический певец, точно так же должен долго учиться и овладевать техникой пения. А как пользоваться своими умениями и талантом – выбор каждого из нас, это дело вкуса.

Далее рассмотрим особенности эстрадного вокала в России. В нашей стране существует немало примеров исполнения джазовой, эстрадной музыки симфоническими оркестрами и певцами с классической постановкой голоса.

Было множество попыток академизировать эстраду, сделать ее светской. Многие формы эстрадной музыки спустя время стали называть классикой жанра. В настоящее время вряд ли кто-то будет сопоставлять академическую и эстрадную музыку только как серьезную и развлекательную. В современной культуре эти качества скорее объединяют разные виды искусств, чем противопоставляют.

Огромное количество произведений Д. Гершвина в джазовом стиле написано для академического хора. В противовес этому многочисленные эстрадные исполнители представляли трактовки классических произведений.

Сравнительный анализ эстрадной и классической музыкальной эстетики России не является целью данной работы, нас интересует специфика, особенности эстрадного исполнительства, истоки, объединяющие все многообразные формы этой музыки.

Существует мнение, что главные особенности кроются не в самой музыке, а в личности исполнителя, его образе, предстающем публике при исполнении музыкального номера.

Музыка выступает здесь как форма, помогающая воплотиться образу исполнителя, его типажу, характеру и состоянию. Эта традиция в эстрадном исполнительстве уходит своими корнями в бытовое и прикладное народное исполнительство, существовавшее у многих народов сотни лет.

В отличие от музыки «художественной», являвшей собой самоценный и самодостаточный объект эстетического творчества и созерцания, эта музыка не дистанцировалась от повседневности.

Она ценилась не за глубину и мощь художественного мышления или совершенства звуковой архитектуры, а за способность чутко откликаться на эмоциональные запросы всех и каждого, возможность «излить» душу, способность «здесь и сейчас» поднять настроение или опечалить, задать единый ритм движения или работы, воодушевить единым чувством.

Наряду с этим в современной отечественной культуре существует множество эстрадных стилей, придерживающихся более строгого «академического» голосоведения.

Очевидно, что попытка анализировать эстрадное пение через музыкальную фразировку и характер самого звука приводит нас в тупик. Огромное количество различных по своей эстетике жанров и стилей в этой области музыки не позволяет найти в них нечто общее. Среди музыкантов существуют различные, часто довольно категоричные, точки зрения на то, какое именно пение можно считать эстрадным.

Существует точка зрения, что эстрадным является только пение, возникшее на основе джазовой музыки, а все остальное есть «облагороженное» народное пение и видоизмененное камерное. Возможно, такой подход был актуален в довоенное время прошлого века, когда еще можно было наблюдать некоторые виды пения в «чистом» виде.

В настоящее время, на мой взгляд, такая постановка вопроса не дает объективного понимания сущности и взаимосвязи в этой области вокальной музыки.

Взаимопроникновение и синтез различных музыкальных культур в наше время достигли такого уровня, что отделить один источник от другого, порой невозможно.

В эстрадном вокале никогда не существовало единой эстетики в голосоведении и звукообразовании, даже в рамках одного стиля. Эстетика эстрадного пения допускает сочетание различных режимов голосового аппарата, иногда для достижения выразительности сочетаются речевой мелодекламационный и вокальный опертый звук, в некоторых случаях используется вокальное звучание разного характера и т. д.

Список литературы

1. Ганичева, Ю. В. Осознание художественного образа музыкального произведения как основная задача музыканта-интерпретатора // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – № 5. – 2016. – С. 24–30.

2. Илларионова Н.Н. Формирование компонентов музыкального вкуса эстрадных вокалистов в образовательной среде вуза // Ануфриев Е.А., Ануфриева Н.И., Драйчук Т.С., Илларионова Н.Н., Корсакова И.А., Лысакова О.Н., Славина Е.В., Слуцкая И.И., Цилинко А.П.Щербакова А.И., Ющенко Н.С. Формирование профессиональной компетентности современного музыканта: коллективная монография. М.: РГСУ, 2014. С. 198–225.

3. Материалы мастер-класса преподавателя государственного музыкального училища эстрадно-джазового искусства им. Гнесиных А.С. Полякова. М., 2017. 24 с.

4. Никитин В.В. Особенности эстрадного вокала для начальных классов школ искусств: метод. разработка. М., 2017. 13 с.

5. Поляков А.С. Методика преподавания эстрадно-джазового пения. М., 2008. 44 с

СОНАТИНЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО Е.СВЕТЛАНОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТИЛЯ

Бойко Валентина Леонидовна
Профессор, кандидат философских наук,
Сибирский государственный институт искусств имени Д.Хворостовского,
г.Красноярск
Литвинцева Наталья Ивановна
доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки,
Сибирский государственный институт искусств имени Д.Хворостовского,
г.Красноярск
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.3.64.228

АННОТАЦИЯ

В данной работе анализируется камерно-инструментальный стиль композитора Е.Светланова на примере его сочинений – Сонатины для скрипки и фортепиано.

В содержании статьи раскрываются условия для решения стоящей перед исполнителями задачи – овладение навыками игры в ансамбле, наиболее полное раскрытие музыкально-художественных образов исполняемых произведений.

Опираясь на требования государственных образовательных стандартов в области подготовки музыкантов-инструменталистов нового качественного уровня, авторами статьи предлагаются методические рекомендации для решения стоящей перед педагогами профессионального музыкального образования задачи – всестороннее развитие способностей творческой индивидуальности каждого из студентов, занимающихся ансамблевым музицированием.

ABSTRACT

In this article Sonatinas for violin and piano of Y.Svetlanov are the subject of the research.

This paper examines the conditions for realization a problem of the the important sphere of professional activity - ensemble playing.

Based on the requirements of federal educational standards in the training of musicians-instrumentalists of the new qualitative level, the contents of the article reveals the recommendations for the solution facing the problem of professional musical teachers - a comprehensive development of abilities, the most complete disclosure of the creative personality of students in the ensemble playing.

Ключевые слова: Ансамблевое музицирование; сонатина; исполнительское искусство; композитор; художественный образ.

Keywords: The ensemble playing; sonatina; the performing art; the composer; the artistic image.

Разносторонность и масштабность творческого дарования Евгения Федоровича Светланова - одного из известных музыкантов XX века – просто потрясает. Дирижер, композитор, исполнитель, публицист, вдохновенный поэт, художник, спортсмен – это все о нем! Однако, Е.Ф.Светланов, которого мы знаем как прекрасного дирижера, в первую очередь, считал себя композитором. В своих воспоминаниях музыкант отмечает: «Обо мне охотно говорят как о дирижере, пианисте, а уж потом как о композиторе, но ведь я и не предполагал посвящать себя дирижированию. Прежде всего, я композитор, это моя первая и главная профессия, я стал сочинять музыку еще до того, как вообще взялся за дирижерскую палочку» [1, с. 29].

В истоках композиторского стиля Е. Ф. Светланова можно обнаружить глубочайшую связь с лучшими традициями русской романтической музыки[1]. Написанные во второй половине XX века его произведения сочинялись в «традиционном ключе». Лишенные «авангардных» и модернистских поисков простые и понятные лирические темы, которыми изобилуют его музыкальные произведения, волнуют исполнителей и слушателей. Евгений Федорович

[1] Е. Ф. Светланов – единственный дирижер, кто реализовал идею «Антологии русской симфонической музыки», записав со своим оркестром почти все произведения выдающихся русских и советских композиторов.