

**Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Тосненская детская школа искусств»
Музыкальное отделение**

МАСТЕРА ДЖАЗОВОГО ВОКАЛА

”

Методическое сообщение
для преподавателей эстрадного вокала
школ искусств и музыкальных школ Тосненского района

**Преподавателя класса эстрадного вокала
Андерсен Е.А.**

**г. Тосно Ленинградской области
2017 г.**

Джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. «Какая-либо четко определенная формулировка у понятия «джазовый вокал» отсутствует, его определяют по индивидуальным особенностям голоса и манеры исполнения вокалиста. К этим особенностям можно отнести саму джазовую манеру исполнения, тональные характеристики и вокальные характерные тембры, джазовую фразировку и атаку»¹.

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 *glissando*, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также и других внешних звуковых эффектов.

Весь современный джазовый вокал по-прежнему неразрывно связан с блюзом, который красной нитью проходит через всю историю джаза и является его краеугольным камнем.

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, который будучи как певцом, так и инструменталистом, исполнял на своей трубе практически те же ноты и фразы что и пел.

Луи Даниел Армстронг (1900-1971) родился 4 июля 1900 года. Д.Л. Коллиер отмечает: «Основная заслуга Луи Армстронга перед джазом в том, что он, в полном смысле - первооткрыватель этой музыки, самый яркий и талантливый исполнитель раннего джаза. Именно он определил художественные ориентиры в джазе, реконструировал его первичные, внешне простые формы, нашел в них новые импульсы, выразительные средства, прежде оставшиеся незамеченными. Он поднял джаз, в том числе и вокальный, на качественно новый уровень и тем самым оказал решающее влияние на музыкальные течения, которые впоследствии из него вышли»².

Армстронг довел до совершенства народную негритянскую манеру подражать в пении инструментам. Мы слышим «дробящиеся, шершавые «комки звуков» в горле Армстронга, его клокочущее вибрато, его скэт – выкрики, то горестные, то радостные, его «о, yes», вздохи, бормотания, смех и т.д. В нем джаз обрел не только единственного в своем роде певца, но и единственный рождающийся раз в столетие двуликий «инструмент джаза» где труба и голос неразделимы»³.

---

¹ <http://www.jazzmap.ru/vocal.php>

² Коллер Дж. Луи Армстронг – американский гений. – М., 1987. – С. 56.

³ Федорченко А. Мастера джазового вокала // Музыкально-театральное мистецтво. – Киев, 2011. – С.65.

Глуховато-гортанный голос Армстронга-певца вызывал неоднозначную реакцию: его сравнивали то с железными опилками, то с растительным маслом на наждачной бумаге, то с грохочущей коробкой передач автомобиля, полной арахисового масла. Но главное у Армстронга было иное – ярко эмоциональная манера исполнения, сопровождаемая белоснежной улыбкой.

В 1925 году Армстронг записывает ряд завоевавших огромную популярность пластинок, где использует скэт. Эту манеру исполнения вскоре перенимают многие джазовые музыканты. Период с 1935 года до начала войны самый успешный в жизни Армстронга, это подлинный взлет творчества. Помимо концертной деятельности он успешно снимается в многочисленных голливудских кинофильмах, принимает участие в различных шоу и ревю.

На протяжении многих десятилетий нашего века в джазе были (и есть) тысячи вокалистов (певиц и певцов), поэтому упомянуть всех их нереально, но невозможно не вспомнить неподражаемую Бесси Смит (1894-1937).

Звездный час Бесси Смит пробил в 1923 году. Продюсер Фрэнк Уокер услышал Бесси на Юге, восхитился силой ее голоса и привез в Нью-Йорк. Сначала Бесси записала «Down Hearted Blues», а затем «Gulf Coast Blues». Смит ждал невероятный успех: не прошло и полугодя, как было продано 780 тысяч пластинок!

Дж. Коллиер отмечает: «Голос Бесси, низкий и сочный по тембру, с годами становился суше и грубее»⁴. В конце своей карьеры она все чаще пользовалась гортанными тонами - возможно, для того, чтобы лучше управлять своим голосом. В исполняемых Бесси Смит блюзах нет ложной патетики и слезливости, ее блюзы решительны, требовательны, страстны.

После великой Бесси Смит, «императрицы блюза», не менее великой джазовой певицей считалась Билли Холидэй, пример для подражания всех последующих поколений и первый эталон джазового вокала (1915-1959).

В течение 40-х годов, в связи с появлением стиля «боп», джазовое пение значительно усложнилось, получив название – «боп-скэт», чему немало способствовала Элла Фицджеральд (1917-1996). За свою творческую жизнь, продолжавшуюся более пяти десятилетий, она записала 250 музыкальных альбомов и завоевала 13 премий «Греми» – высших наград музыкального мира Америки.

Фицджеральд обладала колоссальным диапазоном голоса, который был способен сохранять легкую вибрацию в течение большей части ее карьеры, придавая свежесть и привлекательность исполнению песен в стиле «скэт». Опираясь на истоки негритянского родного искусства, Элла Фицджеральд создала неповторимо оригинальный тип джазового пения, когда исполнитель действительно уже ничуть не уступает композитору. Старые песни в исполнении певицы приобретали новую жизнь, выявляя порой совершенно неожиданные очертания.

Также особое положение в мире джаза занимали афроамериканская певица Сара Вонн (1924-1990), белая певица Анита О'Дэй, выступавшая с оркестрами

---

⁴ Коллиер Дж. Становление джаза / Дж. Коллиер.- Москва: Искусство, 1980. - С. 70.

Джина Крупы, Стэна Кентона и другими большими и малыми составами (р.1919) и уникальная «звезда» госпел (евангельских песнопений) Махалия 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 «крунера» Бинга Кросби (1904-1977) – очевидно, самого знаменитого вокалиста страны с конца 20-х и до конца 70-х г.г.

Кросби был законодателем песенно-шлягерной моды на протяжении нескольких десятилетий (1930-1950-е годы). Открытость, простодушное обаяние и искренность привлекали к нему слушателей и зрителей из всех слоев общества. Его вокальная исполнительская манера по-своему индивидуальна, хотя постепенно она превратилась в своего рода стандарт на американской музыкальной эстраде и породила многочисленных подражателей.

Не обладая ни выдающимися вокальными данными, ни бросающейся в глаза внешностью, в конце 20-х годов Кросби выработал особую, индивидуальную манеру эстрадного микрофонного пения – так называемый крунинг, сделавшую его объектом поклонения самой широкой аудитории.

С того момента карьера Бинга Кросби неуклонно шла по восходящей линии. Его успех рос год от года. В 30-е годы он выступает с оркестром Джимми и Томми Дорси, вскоре становится любимым солистом радио, снимается в кино. К началу 40-х годов Кросби уже один из самых популярных певцов Америки – один лишь Фрэнк Синатра может соперничать с ним. Вершина карьеры Кросби приходится на 40-е – 50-е годы.

В чем секрет такого феноменального успеха? Кросби отличали выразительность фразировки и теплый тембр голоса, но многие певцы, обладавшие не меньшими способностями, не смогли пробиться на вершины шоу-бизнеса. Главная причина успеха певца была в том, что он в совершенстве постиг не только секреты пения, но и законы коммерческой эстрады, всегда зная, что именно в тот или иной момент нужно рядовому слушателю.

Кросби по праву может быть причислен к основоположникам целого пласта американской популярной музыкальной культуры и вокальной исполнительской школы, которые связаны с традицией интимно-лирического песенного стиля.

В начале 40-х годов на американской эстраде заметно выделился тогда еще молодой Фрэнк Синатра (1915-1998) по прозвищу «Голос», эпоха которого продолжалась вплоть до его 80-летнего юбилея. Обаятельный, с ослепительной улыбкой, Фрэнк Синатра стал своеобразным символом удачливого героя Америки послевоенных лет.

Г. Герасимов пишет: «Слагаемые успеха Голоса, как его еще называли, многочисленны. Формального музыкального, как, впрочем, и любого другого образования, Синатра не получил. Природные данные и талант помогли ему поставить голос, целеустремленность и упорство помогли преодолеть все препятствия на пути к славе. Он сливался с песней, он пел так, что даже на стадионе с десятком тысяч слушателей каждый чувствовал – Синатра поет только для него. Он превращал песню в драму. О нем говорили, что он сможет спеть

телефонную книгу и все будут заморожены. А сам он говорил: «Интерпретация песни важнее, чем сама песня». И здесь для него не существовало никаких авторитетов, кроме его собственного вкуса»⁵.

«Репертуар певца складывался постепенно и, может быть, поэтому получился таким разнообразным. Среди его поклонников оказываются и тинэйджеры, которых покоряют его романтические баллады с эмоциональным и легко запоминающимся текстом, и более взрослые зрители, которых привлекали серьезные, а временами даже философские песни Синатры. Содержательная сторона песен Синатры значительно повлияла на его успех. Это был действительно выдающийся певец, который установил новые стандарты современного вокала»⁶.

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. Столь же несравненным вокалистом долгие годы оставался Джо Уильямс (1918-1999), исполнитель современного блюза и джазовых стандартов.

Историю джазового вокала XX века невозможно представить без творчества Ареты Фрэнклин (1942). Нежная и взрывная, сочетающая задушевность с удивительной силой и невероятным диапазоном голоса, Арета Фрэнклин по праву зовется первой леди соула. Ей удалось создать сплав из непредсказуемых ходов госпела, чувственности ритм-энд-блюза. Уже самые первые эксперименты Фрэнклин с ритм-энд-блюзом принесли успех – в десятку хитов попали «Today I Sing the Blues» (1960), «Won't be Long» (1961) и «Operation Heartbreak» (1961). В 1966 году певица предприняла серьезную попытку изменить стилистику соула. И первая же запись принесла успех - композиция «I Never Loved a Man (The Way I Love You)» в 1967 году возглавила хит-парад в категории «ритм-энд-блюз». В следующие два года на Фрэнклин просыпался настоящий золотой дождь. Вот только те композиции, которые занимали в этот период первые места: «Respect», «Baby I Love You», «Chain of Fools», «Since You've Been Gone», «Think».

В 80-е – 90-е годы Фрэнклин взялась за переработку классических хитов исполнителей совершенно иных стилей и также преуспела в этом.

В истории джазового вокала XX века существовали также многочисленные вокальные ансамбли и группы (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 гармонического мышления интерпретаций. Эти группы постепенно полностью постигли голосовую фразировку приемов в манере современного джаза и были приняты на равных правах в джазовых кругах, тогда как их

---

⁵ Самин Д. К. 100 великих вокалистов / Д. К. Самин. - М.: Вече, 2004, - С. 226.

⁶ Федорченко А. Мастера джазового вокала // Музыкально-театральное мистецтво. – Киев, 2011. – С.71.

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 другие.