

УДК 008**Подходы и механизмы к обучению мелизматике в современном
эстрадно-джазовом вокале****Виторт Юлия Аркадьевна**

Доцент кафедры эстрадно-джазового пения,
Институт современного искусства,
121357, Российская Федерация, Москва, просп. Загорского, 23;
e-mail: sekvencia@mail.ru

Аннотация

Современный вокал трудно представить без вокальных эффектов и для их применения необходимо изучение многих технических приемов построения вокальных риффов. В основном они основаны на пентатоническом ладу, могут дополняться блюзовыми нотами. Принципы освоения мелизматике подобны освоению любого профессионального искусства – «от простого к сложному». Данная статья обращается к вопросу изучения существующих на сегодняшний день подходов и механизмов к обучению мелизматике в современном эстрадно-джазовом вокале. Особое внимание обращено на возникновение мелизмов в вокальном исполнительстве, изучение уже накопленного педагогами и методистами опыта в обучении студентов мелизматике в процессе эстрадно-джазового исполнения. В заключении сделан вывод о самых эффективных методах, которые позволяют исполнителю осознать назначение мелизмов и обучиться их исполнению.

Для цитирования в научных исследованиях

Виторт Ю.А. Подходы и механизмы к обучению мелизматике в современном эстрадно-джазовом вокале // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 8А. С. 153-158.

Ключевые слова

Вокал, эстрадно-джазовый вокал, эстрадное пение, вокальное искусство, мелизмы, мелизматика, мелизматическое пение, вокальная техника.

Введение

Эстрадно-джазовый вокал не просто является музыкальным жанром, он также является выразителем культурной идентичности определенных групп и сообществ. В нем проявляются национальные и этнические особенности, а также индивидуальные черты исполнителя, создавая уникальный музыкальный облик, который становится частью социального и культурного наследия.

На современном этапе в образовательном процессе существует достаточно большое количество разнообразных методических разработок, которые направлены на процесс эффективного обучения эстрадно-джазовых певцов. К работам Ю. Воронцовой, Л. Ивенса, Ю. Маркина и других авторов обращаются педагоги в колледжах и вузах, стремясь найти для себя оптимальный путь обучения своих студентов, который охватывал бы не только техническую составляющую, но и помогал направить вокалиста на поиск собственного исполнительского стиля. Также отметим, что современными специалистами в области эстрадно-джазового вокала написан ряд научных статей, в которых обобщается их опыт по решению проблемы формирования навыков джазовой импровизации у вокалистов. Это статьи А.С. Зайцевой, Ю.К. Шегай, С.А. Коноваловой и А.Ю. Девинной, Э.А. Куруленко и К.Г. Плаксиной и др.

Основная часть

Мелизм – это музыкальное искусство создания множества нот из одного слога. В Соединенных Штатах певцы афроамериканской церкви популяризировали вокальную практику, которая восходит к григорианским песнопениям и индийским рагам.

Обратившись к истории возникновения самого определения «мелизматический», следует отметить, что его происхождение имеет латинский корень «melisma» и обозначает ноты, находящиеся в последовательности, которая исполняется певцом на одном гласном слоге. В настоящее время под мелизмом в вокальном исполнительстве следует понимать последовательность, которая состоит из четырех и более нот, пропеваемых на одном слоге. Мелизмы еще с древних времен существовали в разных музыкальных культурах, но самые первые упоминания исследователи обнаружили в письменных источниках, датированных Средними веками. На протяжении веков эта вокальная техника продолжала развиваться и адаптироваться к различным музыкальным стилям.

Мелизмы служат нескольким целям в вокальном исполнении. Певцы используют эту технику для выражения эмоций, улучшения текста и демонстрации своего вокального мастерства. Она позволяет создавать выразительные интерпретации, подчеркивая определенные слова или фразы в песне. Благодаря умелому исполнению певцы справляются со сложными мелодическими пассажами, демонстрируя свой контроль над высотой звука, ритмом и фразировкой.

В эстрадно-джазовом исполнительстве мелизматика прежде всего зависит от способностей вокалиста управлять собственным дыханием, а также от уровня мастерства импровизации во время интерпретации авторского текста. В профессиональной среде зачастую большое количество мелизмов говорит о высшем уровне владения собственным голосом.

Чтобы достичь виртуозной техники и качественного исполнения мелизматики, вокалист должен иметь точное представление о строении голосового аппарата и регулярно заниматься специальными упражнениями, способствующими развитию гибкости голоса. Основная задача

певца, стремящегося включить мелизматику в свой вокальный арсенал, заключается в тренировке голосового аппарата таким образом, чтобы он мог легко исполнять мелизмы и изменять положение голосовых связок с разной скоростью, соответствующей различным высотам звуков. Для этого необходимо использовать специальные упражнения, основанные на научных принципах развития голосовой техники.

Мелизматика в эстрадно-джазовом исполнительстве базируется на аэродинамике дыхания исполнителя, способности к импровизации и свободной интерпретации авторского текста. Профессиональные вокалисты в области эстрадного вокала и джаза все чаще используют сложные мелизматические техники, такие как пассажи, фиоритур и разнообразные рифы [Майковская, Гемадиев, 2022, 14].

В контексте совершенствования навыков эстрадно-джазового пения мы переходим к освоению более сложных мелизматических приемов, а именно импровизации и скэта. Эти техники требуют от вокалистов высокого профессионального уровня и творческого подхода, позволяющего генерировать музыкальные идеи в режиме реального времени. В процессе обучения скэт-импровизации необходимо развивать у вокалистов способность к быстрому музыкальному мышлению, что достигается за счет создания определенных моделей и шаблонов, служащих основой для дальнейших импровизаций.

Согласно исследованию А.С. Зайцевой, концепция скэт-импровизации может быть разделена на два ключевых аспекта: композиционное сочинение и исполнение. Это подразумевает, что вокалист должен не только уметь создавать музыкальные композиции, но и воплощать их в жизнь посредством исполнения. Однако, чтобы достичь уровня самостоятельного исполнения, эстрадно-джазовый вокалист должен пройти через определенный этап личного становления, включая преодоление ограничений в импровизации и развитие собственного уникального стиля.

Обучение скэт-импровизации требует комплексного подхода, сочетающего технические навыки, творческое мышление и личностное развитие. Только при условии систематической практики и деликатного подхода вокалисты могут освоить эти сложные мелизматические приемы и достичь высокого уровня мастерства в эстрадно-джазовом пении [Алпатова, 2020, 91].

Каждая школа эстрадно-джазового исполнительства имеет свои уникальные вокальные разработки, основанные на практике концертного исполнительства, а также опыте самих педагогов и методистов-разработчиков, которые могут обобщить уже накопленный опыт для передачи его новому поколению исполнителей. Разнообразные рифы, фиоритур и пассажи – все это разновидности мелизматики. Для того чтобы обучиться этому мастерству, исполнители должны на высоком уровне владеть собственным голосовым аппаратом и управлять им. Необходимо совершенствовать свои технические возможности, используя разнообразные попевки на гласные на разной высоте, при этом отслеживая изменения, происходящие в положении голосовых связок.

При овладении эстрадно-джазовым вокалом особое внимание уделяется разработке мелизматики, которая является ключевым элементом в достижении высокого уровня мастерства. Одним из наиболее эффективных подходов к совершенствованию мелизматики является постепенное, систематизированное наращивание темпа, позволяющее вокалистам развивать точность и контроль при исполнении сложных мелодических фигур [Жаркова, 2017, 25].

Для реализации этого подхода рекомендуется начинать с исполнения упражнений в медленном и комфортном темпе, при котором каждая нота может быть четко артикулирована и

услышана. Такой подход обеспечивает основу для последующего наращивания темпа, позволяя вокалистам постепенно адаптироваться к возрастающим требованиям [Круглова, 2023, 76].

Кроме того, важным принципом в обучении мелизматике является последовательность и ступенчатость. Вначале рекомендуется осваивать простые трехзвучные мелизмы, которые служат фундаментом для дальнейшего усложнения. Только после достижения высокого уровня исполнения этих базовых упражнений можно приступать к усложнению мелизматики путем добавления дополнительных звуков. Этот принцип также применим к ритмической составляющей мелизмов, что является не менее важным, чем мелодическая точность [Сташкевич, 2023, 44].

В современном искусстве вокального исполнительства эстрадно-джазового направления мелизматика играет важную роль среди вокалистов. Она широко распространена среди исполнителей жанров соул и ритм-энд-блюз. Это позволяет сделать вывод о том, что использование мелизмов постепенно становится все более популярным и продолжает развиваться в настоящее время.

Заключение

Таким образом, путем постепенного освоения и последовательного усложнения мелизматики, вокалисты могут эффективно развивать свои навыки и достичь высокого уровня мастерства в эстрадно-джазовом пении.

В современном контексте эстрадно-джазового исполнительства мелизматика играет ключевую роль в выступлениях вокалистов. Ее значимость особенно выражена среди артистов жанров соул и ритм-энд-блюз.

Мелизматическое пение использует несколько нот в одном слоге, создавая сложный и выразительный орнамент. Исторически мелизматическое пение развивалось как более сложная техника, при которой в одном слоге исполнялось несколько нот. Этот подход придал богатство и сложность вокальным мелодиям, особенно распространенным в восточных музыкальных традициях, таких как индийская классическая и ближневосточная музыка.

Библиография

1. Алпатова О.Е. Актуальные проблемы обучения эстраднему вокалу в дополнительном образовании // Поволжский педагогический вестник, 2020. Т. 8. № 4(29). С. 90-96.
2. Барбан Е.С. Джазовый словарь. Композитор. СПб., 2014. 368 с.
3. Галицкий А. Музыкальный язык джазового творчества Дейва Брубэка: дисс. канд. искусствоведения. СПб., 1998. 173 с.
4. Жаркова О.С. Исполнение мелизмов в пении: история, эволюция, эстрадно-джазовая специфика // Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры: материалы V Международной научно-практической конференции. Самара: Самарский государственный институт культуры, 2017. С. 24-29.
5. Круглова Е.В. Выразительные свойства украшений в вокальной музыке первой половины XVIII века // Человек и культура. 023. № 6. С. 76-84.
6. Леурда О.П. Вокальные мелизмы в процессах стилистического развития американской популярной музыки // Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2019. № 10 (67). URL : <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/7902> (дата обращения: 07.08.2024).
7. Майковская Л.С., Гемадиев Д.И. Основные тенденции и ориентиры в современной эстрадно-джазовой вокальной педагогике // Музыкальное искусство и образование, 2022. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyie-tendentsii-i-orientiry-v-sovremennoy-estradno-dzhazovoy-vokalnoy-pedagogike> (дата обращения: 07.08.2024).
8. Переверзев Л. Импровизация versus композиция: вокально-инструментальные архетипы и культурный дуализм джаза // Музыкальная академия, 1998. № 1. С. 125-133.

9. Сёмина Л.Р. Эстрадно-джазовый вокал: учеб.-метод. пособие. Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. 92 с.
10. Сташкевич М.А. Эстетическая роль мелизма в вокальном творчестве зарубежных исполнителей XXI века // Педагогический научный журнал. 2023. Т. 6. № 1. С. 40-49.

Approaches and mechanisms to teaching melismatics in modern pop and jazz vocals

Yuliya A. Vitort

Associate Professor,
Department of pop and jazz singing,
Institute of Contemporary Art,
121357, 23 Zagorskogo ave, Moscow, Russian Federation;
e-mail: sekvencia@mail.ru

Abstract

It is difficult to imagine modern vocals without vocal effects and for their application it is necessary to study many techniques for building vocal riffs. They are mainly based on the pentatonic fret, and can be complemented by blues notes. The principles of mastering melismatics are similar to mastering any professional art – "from simple to complex". This article addresses the issue of studying the currently existing approaches and mechanisms to teaching melismatics in modern pop and jazz vocals. Special attention is paid to the emergence of melisms in vocal performance, the study of the experience already accumulated by teachers and methodologists in teaching students melismatics in the process of pop and jazz performance. In conclusion, the conclusion is made about the most effective methods that allow the performer to realize the purpose of melisms and learn how to perform them.

For citation

Vitort Yu.A. (2024) Podkhody i mekhanizmy k obucheniyu melizmatike v sovremennom estradno-dzhazovom vokale [Approaches and mechanisms to teaching melismatics in modern pop and jazz vocals]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (8A), pp. 153-158.

Keywords

Vocals, pop-jazz vocals, pop singing, melisms, melismatics, melismatic singing, vocal technique.

References

1. Alpatova O.E. Actual problems of teaching pop vocals in additional education // Povolzhsky pedagogical bulletin, 2020. Vol. 8. No. 4 (29). Pp. 90-96.
2. Barban E.S. Jazz dictionary. Composer. SPb., 2014. 368 p.
3. Galitsky A. Musical language of Dave Brubeck's jazz creativity: diss. candidate of art criticism. SPb., 1998. 173 p.
4. Kruglova E.V. Expressive properties of ornaments in vocal music of the first half of the 18th century // Man and Culture. 023. No. 6. P. 76-84.
5. Leurda O.P. Vocal melismas in the processes of stylistic development of American popular music // Universum: philology and art criticism: electronic scientific journal. 2019. No. 10 (67). URL: <https://universum.com/ru/philology/archive/item/7902> (date of access: 07.08.2024).

6. Maikovskaya L.S., Gemaddiev D.I. Main trends and guidelines in modern pop and jazz vocal pedagogy // Musical art and education, 2022. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-i-orientiry-v-sovremennoy-estradno-dzhazovoy-vokalnoy-pedagogike> (date of access: 07.08.2024).
7. Pereverzev L. Improvisation versus composition: vocal and instrumental archetypes and cultural dualism of jazz // Musical Academy, 1998. No. 1. Pp. 125-133.
8. Semina L.R. Pop and jazz vocal: teaching aid. Vladimir: VISU Publishing House, 2015. 92 p.
9. Stashkevich M.A. The aesthetic role of melisma in the vocal creativity of foreign performers of the 21st century // Pedagogical scientific journal. 2023. Vol. 6. No. 1. Pp. 40-49.
10. Zharkova O.S. Performance of melismas in singing: history, evolution, pop and jazz specifics // Professional musical art in the context of world culture: materials of the V International scientific and practical conference. Samara: Samara State Institute of Culture, 2017. Pp. 24-29.