

Федорченко А.С.

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ ДЖАЗОВЫХ ВОКАЛИСТОВ

Аннотация. В статье представлено практическое обеспечение процесса подготовки современных джазовых вокалистов в высшем и среднем музыкальных учебных заведениях.

Ключевые слова: джаз, импровизация, джазовая гармония, джазовый вокал, методическое пособие, аккорд, лад, альтерация.

Анотация. Федорченко О.С. Про методичне забезпечення процесу підготовки сучасних джазових вокалістів. У статті представлено практичне забезпечення процесу підготовки сучасних джазових вокалістів у вищому та середньому музичних навчальних закладах.

Ключові слова: джаз, імпрровізація, джазова гармонія, джазовий вокал, методичний посібник, акорд, лад, альтерація.

Annotation. Fedorchenco A.S. About methodical maintenance of process of preparation of modern jazz vocalists. In the article practical maintenance of process of preparation of modern jazz vocalists in modern higher and average musical educational institutions is presented.

Keywords: a jazz, improvisation, jazz harmony, a jazz vocal, the methodical grant, a chord, a harmony, alteration.

Постановка проблемы. В статье поднимаются вопросы методического обеспечения джазового вокалиста в современном высшем и среднем музыкальном учебном заведении. В наше время джазовый вокалист должен освоить многообразную методическую литературу, связанную с искусством джазового пения, импровизацией, гармонией в джазе, особенностями джазовой мелодики, обратившись к специфическим особенностям постановки голоса эстрадного и джазового певца.

Актуальность данной темы определяется и тем, что специализация «джазовый вокал» – одна из самых молодых на Украине, а также в нашем университете. Так по инициативе А.И.Литвинова и при активном участии Н.Е.Гребенюк в 1998 году в ХНУИ им. И.П.Котляревского было открыто отделение джазового вокала на кафедре музыкального искусства эстрады [18, с.227]. Это обусловило значение проблемы методического обеспечения новой специализации. Как отмечает автор статьи «Поп-музыка: за і проти» Ю. Токарев, «між класичною (оперною, академічною і т.д.) і сучасною естрадними вокальними школами нема принципових розбіжностей, подібно до того, як з часу виникнення поп-музики не відбулося змін у природі людського голосу». «Різними є результати, що їх мають на меті ці співацькі школи, та умови, в яких розвиваються мистецька діяльність кожного співака. Тому правомірніше говорити про неоднакові вимоги до оперного й естрадного виконавства. В естрадній практиці співвідношення між силою голосу і його тембровою своєрідністю зміщено в бік останньої» [17, с.115].

Другой исследователь джазового искусства Л. Минкин отмечает, что «в розкритті специфіки джазового вокалу велике значення мали джазові форум-фестивали у Талліні, Тбілісі, Донецьку, де були представлені такі яскраві виконавці як ансамбль І. Бриля чи вірменська співачка Т. Оганесян, котра продемонструвала техніку співу в манері «скет»» [10, с.124].

Явление джазового вокала – новое для отечественной музыкальной педагогики. **Объект** данной статьи – джазовый вокал, **предмет** же – практическое обеспечение процесса подготовки современных джазовых вокалистов.

В нашем исследовании мы обратились к трудам отечественных и зарубежных авторов и выделили следующие направления: а) методические пособия, посвященные вопросам импровизации; б) методические пособия, освещающие вопросы гармонии в джазе; в) методические пособия, раскрывающие проблемы вокальной специфики в джазе; г) труды, посвященные истории джаза.

Целесообразно привести таблицу, которая позволит разобраться в направлениях научно-теоретической проблематики джазового вокала (см. таблица №1)

Остановимся на характеристике некоторых изданий, представляющих интерес для джазовых вокалистов.

Учебное пособие О. Степурко «Скэт импровизация». Объект данного методического пособия – джаз-вокал, предмет – техника скэта в джазовом вокале. Данная работа связана с историей джазового вокала, импровизацией техникой скэта в стиле «би-боп» и «латин-джаз».

Надійшла до редакції 14.12.2012

В этом учебном пособии автор обратился к методам развития импровизационных навыков и воспитания ритмического чувства вокалистов, коснулся истории возникновения джазового вокала. В данном издании представлены биографии Эллы Фитцджеральд и Сары Воэн, охарактеризованы их импровизации. О. Степурко иллюстрирует методику скэт-вокала великой джазовой певицы Джонни Митчел в стиле «бибоп», а также метод «Scat Drums» Боба Столова.

В практическом курсе джазовой импровизации И. Бриля, освещаются вопросы буквенно-цифровых обозначений аккордов; структуры аккордов, их альтерации, тритоновых замен аккордов; блок аккордов; специфика ладов, соответствующих данным аккордам; формы блюза; практического применения пентатоники; принципы ритмического строения мелодии и аккомпанемента, секвенции. Также автором представлены широко распространенные гармонические и мелодические обороты в джазе. В конце данного методического пособия автор предложил хрестоматию из знаменитых джазовых пьес, среди которых – «Dexter Blues» и «Vine street boogie» автор – J. McShann; «Blue and sentimental» – автор C. Basie, «China Boy» – автор D. Winfree; «Hallucinations» – автор B. Powell; композиции «Ballad to the East», и «Joy Spring» – автор O. Peterson; «One for Helen» – автор B. Evans.

Одним из недавно опубликованных трудов, полезных для джазовых вокалистов, является «Импровизация и композиция в джазе» Ю. Кинуса. Ценным здесь есть соотношение понятий импровизации и композиции. «В книге излагается история становления и развития импровизации и аранжировки в джазе. Подробно рассматривается вопрос о соотношении этих начал. Книга адресована учащимся эстрадно-джазовых отделений ДМШ, училищ, колледжей и консерваторий, а также музыковедам и всем любителям джазовой музыки» [4, с.2]. Автор данного труда различает четыре типа джазовой импровизации: 1) неподготовленная и подготовленная импровизации; 2) коллективная импровизация; 3) сольная импровизация: орнаментальная, хорусная и модальная; 4) ограниченная и свободная импровизация. Также им рассмотрена аранжировка, как фактор композиции в джазе. Центральным является вопрос соотношения импровизации и композиции в джазе, причем исследователь выделяет четыре типа таких соотношений: 1) импровизационный; 2) импровизационно-композиционный; 3) композиционно-импровизационный; 4) композиционный. В конце данного издания приведен краткий словарь джазовых терминов.

Из иностранных источников методическую ценность представляют:

«Total and Rhythmic Principles», автор Jonh Mehegan. В данном методическом пособии освещаются особенности буквенно-цифровых обозначений аккордов, характеризуется их строение, специфические альтерации, обращение и соединение аккордов; интервалика, использование ладов, ритмическое построение мелодии, принципы модуляции в джазе. Буквенно-цифровые обозначения аккордов автор демонстрирует на примерах знаменитых джазовых пьес, давая тем самым учащимся ключ для дальнейшей проработки закрепленных навыков в области джазовой импровизации.

Объектом методического пособия **Valerio Jonh «Bebop jazz piano»**,

является джазовое фортепиано. Предметом исследования становится специфика импровизации в стиле бибоп. Автор данного труда объясняет учащимся принципы построения импровизации в стиле бибоп, рассматривает технологию и приемы исполнительского мастерства, которые использовали и используют в своем творчестве при игре на музыкальных инструментах великие джазовые музыканты, играющие в стиле бибоп. В данном методическом пособии автор приводит множество мелодических и гармонических построений (патернов), которые используются джазовыми музыкантами при игре в стиле бибоп. Необходимо подчеркнуть, что данное пособие может быть крайне полезным при обучении джазовых вокалистов импровизации в стиле бибоп.

Отдельно выделим *методические пособия, освещающие вопросы гармонии в джазе*. К числу наиболее распространенных в странах бывшего СССР относится, без сомнения, «Гармония в джазе» Ю. Чугунова. В данном труде автор изложил практические принципы овладения гармонией в джазе учащимися музыкальных училищ и вузов. Первые пять глав посвящены сведениям теоретического и практического плана (буквенно-цифровые обозначения аккордов и их состав, лады, простейшие формы джазовой музыки, каденции, форма блюза, гармонизация и т.д.). Автор касается стилей и характерных джазовых жанров. В предисловии этого пособия, как отмечает Ю.Саульский: «Несколько глав освещают гармонические принципы блюза (IV и VII главы), баллады (XII глава) и босса-новы (XIII главы)» [14, с.3]. Также в данном труде автор приводит примеры модулирующих секвенций, освещает теоретические вопросы о применении полиаккордов, аккордов с задержаниями, аккордов нетерцового строения, объясняет принципы соединения гармонии с мелодией а также дает краткий исторический обзор основных джазовых стилей.

Рогачев А., автор «Системного курса джазовой гармонии» также начинает обучение с ознакомления учащихся с условными обозначениями аккордов; а затем предлагает изучить нормативное движение фундаментальных тонов; соединение аккордов; модуляционное развитие гармонии; мелодическое обыгрывание аккордов; рассматривает форму блюза. В конце данного пособия автором предлагаются джазовые темы для практической гармонизации.

Главным ходом джаза Г. Бондаренко считает в своем методическом пособии: функциональный оборот S-D-T, представленный в виде цепочки аккордовых диссонансов, соответственно II, V и I ступеней лада. Он излагает необходимые сведения об аккордах, входящих в структуру «главного хода джаза» (II-V-I); о секвенциях; тритоновых заменах аккордов «главного хода джаза». Автор объясняет принципы задержания аккордов и способ их применения; представляет блок аккорды, раскрывая принципы их построения и применения. Г. Бондаренко дает практические советы учащимся по вопросам принципа создания линии аккомпанемента путем перемещения аккордов; рассматривает основные принципы гармонизации и аранжировки с использованием «главного хода джаза»

В зарубежной учебной литературе также получили развитие вопросы, касающиеся гармонии в джазе.

Peilly Jack «The harmony of Bill Evance». В данном методическом пособии автор обращает внимание на специфические особенности гармонического языка великого джазового пианиста и композитора Билла Эванса. Джэк Пэйли дает методические рекомендации об использовании интервалов, строении мелодических и гармонических линий, приводит примеры гармонико-мелодических построений, взятых непосредственно из произведений Билла Эванса. В этой работе автор пишет о характерных джазовых созвучиях, обращениях аккордов, об альтерациях аккордов, которые применял в своем творчестве великий музыкант, обращается к его опыту и творческим принципам.

Levin Mark «The jazz piano book». Этот труд дает обучающимся музыкантам фундаментальные знания в области теории и практики джазовой гармонии и импровизации. Данная работа включает фундаментальные знания об интервалах, ладах, аккордах различных функций, буквенно-цифровых обозначениях аккордов, о принципах гармонизации мелодии, различных альтерациях аккордов, правилах соединения созвучий, полиаккордах и т.д. Заслуга автора состоит в том, что он, объясняя правила, использует музыкальные примеры выдающихся джазовых композиторов и исполнителей. Данное методическое пособие является собой фундаментальный труд по обучению музыкантов законам джазовой гармонии. Принципы, изложенные в данной работе, используются джазовыми музыкантами всего мира.

Nettles Barrie «Berklee college of music. Harmony 1, 2, 3». Данный труд (в трех частях) является собой фундаментальное изложение принципов джазовой гармонии используемых педагогами американской джазовой школы имени Бэркли для обучения музыкантов, начиная с азов в области теории и до практического овладения джазменами основными принципами изложения джазовой гармонии, построением мелодики и обучению искусству импровизации.

В продолжение этого фундаментального труда представлена также книга **«Berklee college of music. Harmony 4» автор – Alex Ulanowsky.** Данная работа предназначена для обучения джазовой гармонии, в том плане, в каком используют ее педагоги американских джазовых школ имени Бэркли, обучая музыкантов правилам этого сложного искусства, играющего все более важную роль в современной музыкальной.

Интерес для будущих джазменов и певцов представляют методические пособия, освещающие вопросы вокальной специфики в джазе, в частности специфики вокальной техники в джазе.

Сегодня мы имеем возможность познакомиться с книгой **«Как стать звездой»**, автором которой является **Сет Риггс.** Объектом его исследования является джазовый вокал, предметом – специфика методов освоения техники эстрадного и джазового пения. В данной книге автором предложена методика «пения в речевой позиции», основываясь на которой пели и по сей день поют, выдающиеся джаз- и поп-вокалисты американской эстрады, среди которых Майкл Джексон, Стиви Уандер, Натали Коул, Хулио Иглесиас, Мадонна, Джанет Джексон, Томас Маккини и др. Данная работа освещает: основные принципы совершенствования голоса вокалиста, с точки зрения анатомии

человека; физических ощущений певцов во время пения; техники пения в речевой позиции, достижения естественного звука и естественных ощущений, а также предлагаются практические упражнения. В конце данной книги ее автор отвечает на часто задаваемые вопросы его учеников во время индивидуальных занятий, семинаров и мастер-классов, посвященных вокальной технике.

Среди изданий, появившихся в Харькове, отметим учебно-методическое пособие **Н. В. Дрожжиной «Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу».** Х.: Майдан, 2010. – 142 с. Объектом данного методического пособия является джазовый вокал, предметом теоретико-методические предпосылки эстрадно-джазового пения. В данном труде автор исследует научные концепции по изучению голосового аппарата, связанные с ним акустико-физиологические явления; проводит сравнительный анализ академической, народной и эстрадной манер пения; рассматривает специфику вокального исполнительства в системе музыкального искусства эстрады, а именно: функции микрофона в вокальном исполнительстве эстрадно-джазовых певцов; вопросы пластической выразительности эстрадно-джазового вокалиста; рассматривает тему экстраполяции резонаторной теории пения на вокальную педагогику музыкальной эстрады

Для формирования искусства джазового вокалиста, ценность представляют книги, освещающие вопросы истории джаза:

Это прежде всего ряд фундаментальных трудов **Конен Валентины Джозефовны «Пути американской музыки.** Предметом исследования В. Конен является история джаза. В данном труде автор рассматривает истоки возникновения джаза, а именно: хоровой гимн Новой Англии; истоки негритянской музыки; спиричуэлс; менестрели; рождение эстрадного джаза. Освещает значение творчества Д. Гершвина в этом процессе; показана роль латиноамериканской культуры в формировании джаза. Автор освещает пути развития джазовой музыки в США; песни протеста; исследует национальные традиции и композиторское творчество XX века. В конце книги автором представлены ценные нотные приложения.

Популярность приобрела также книга **Конен В. «Рождение джаза»**, в которой автор исследует корни возникновения джаза. Большое внимание исследователь уделяет музыке менестрельной эстрады, ее истокам; рэгтайму; рождению блюза и его музыкально-выразительной системе.

Популярность снискала книга **Коллиера Дж. «Становление джаза».** Предмет исследования в ней – история возникновения джаза. Данная книга, которую написал Джеймс Линкольн Коллиер, является фундаментальным трудом всесторонне раскрывающим многообразный мир джазовой музыки. «У книги немало достоинств. В ней собран и систематизирован богатый фактический материал, соотнесены личности и события короткой, но бурной истории джаза» [6, с.5]. В данном труде автор детально рассматривает: истоки джаза (африканские корни, блюз и рэгтайм); зарождение классического джаза (ню-орлеанский стиль, творчество Бесси Смит, Луи Армстронга); эпоху зрелого джаза и эры свинга; исторический период современного джаза. В конце данного исследования

автором представлен словарь специальных, распространенных в джазе, музыкальных терминов.

Перу этого же автора принадлежит книга «Луи Армстронг – американский гений». В данном труде Джеймс Коллиер исследует период жизни и творчества джазового гения Луи Армстронга, события, которые происходили в этот период, приводит интересные факты творческих процессов того времени. «Повествование о личной жизни Армстронга охватывает широкий круг его коллег-музыкантов, что создает достаточно многоплановую панораму американской музыкальной жизни середины XX века» [7, с.4].

К числу популярных изданий принадлежит «История подлинного джаза» Ю. Панасье. В этой работе автор: «пытается систематизировать сложные процессы развития джаза, выявить основные этапы его эволюции, проследить зарождение и последующую жизнь тех или иных течений джазового искусства (особое внимание уделено исследованию нью-орлеанского и чикагского стилей), автор показывает изменения происходящие в джазе под влиянием радио и звукового кино» [11, с. 5]. Данная работа включает в себя как творческие портреты выдающихся джазовых музыкантов, так и освещение наиболее значимых фактов повлиявших на исторический период развития этого искусства. Данная книга состоит из пятнадцати глав среди которых: I глава – «История джаза»; II глава – Нью-Орлеан колыбель джаза»; III глава – «Развитие джаза»; IV глава – «Чикаго»; V глава – «Луи Армстронг»; VI – «Гарлем»; VII глава – «Дюк Элингтон»; VIII глава – «1930-1936 года»; IX–XI главы, под названием – «Период свинг»; XII глава – «Бибоп»; XIII глава – «Возрождение нью-орлеанского стиля»; XIV глава – «Джаз во Франции»; XV глава – «Джаз в 50-х годах».

Среди публикаций последнего времени необходимо выделить труды Ю. Г. Кинуса: «Из истории джазового исполнительства» – Ростов на Дону: Феникс, 2009, – 157 с. Объект данного исследования джаз, предмет – фортепиано в джазе, а также вокальные группы в джазе и современной популярной музыке. В данной работе автор рассматривает стилевые тенденции развития фортепиано в джазе, а именно: страйд-пиано; рэгтайм; баррел-хауз и хонки-тонк пиано; стомп-пиано; блюз пиано; буги-вуги; гарлем пиано; также фортепианный «стиль трубы», свинговый фортепианный стиль, стиль «связанных рук». Также в данном труде, автор разбирает такую актуальную тему, как «Вокальные группы в джазе и современной популярной музыке». Автор подвергает рассмотрению: историю возникновения вокальных групп; однородные вокальные группы 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов XX века, а также вокальные группы последней трети XX века.

Сделаем некоторые выводы. Для формирования современных джазовых вокалистов большое значение имеют как практические учебные пособия, позволяющие комплексно освоить искусство джаза с точки зрения импровизационности, специфической вокальной техники, особенностей трактовки голоса и направления его развития, использование современной техники при постановке джазовых номеров и целых спектаклей, так и труды исторического характера, выявляющие глубинные корни становления этого искусства в фольклоре различных народов, прежде всего африканских. В статье впервые систематизирована научно-теоретическая база проблематики джазового вокала

Список литературы:

1. Бондаренко Г. Главный ход джаза. Искусство аранжировки. Учебно-методическое пособие для средних и высших учебных заведений / Г. Бондаренко // – Москва, 2004. – 33 с.
2. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации / И. Бриль // – Москва: Советский композитор, 1979. – 111 с.
3. Дрожжина Н.В Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. В. Дрожжина // – Х.: Майдан, 2010. – 142 с.
4. Кинус Ю. Г. Импровизация и композиция в джазе. Ю. Г. Кинус / Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 188с.
5. Кинус Ю. Г. Из истории джазового исполнительства / Ю. Г. Кинус // – Ростов на Дону: Феникс, 2009, – 157с.
6. Коллиер Дж. Становление джаза / Дж. Коллиер. – Москва: Радуга, 1984. – 390с.
7. Коллиер Дж. Луи Армстронг – американский гений / Дж. Коллиер. – Москва: Радуга, 1987. – 424 с.
8. Конен В. Пути американской музыки / В. Конен // – Москва: Советский композитор, 1977. – 445 с.
9. Конен В. Рождение джаза / В. Конен // – Москва: Советский композитор, 1990. – 320 с.
10. Мінкін Л. Про естетику і практику побутування джазової музики / Л. Мінкін // Музична критика і сучасність. Упорядник О. О. Стельмашенко – К.: Музична Україна, 1982. – Вип. 2. – С. 118 – 127.
11. Панасье Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье // – Л.: Музыка, 1979. – 128 с.
12. Ригтс С. Как стать звездой / Сет Ригтс ; [сост. Guntar College]. – М.: Guntar College, 2000. – 104 с.
13. Рогачев А. Системный курс гармонии джаза / А Рогачев // Москва: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 129 с.
14. Саульский Ю. Предисловие. Чугунов Ю. Гармония в джазе. Учебное пособие / Ю.Саульский // – М.: Сов. композитор, 1985, – с 3.
15. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. / В. Симоненко // – Киев: Музична Україна, 1984. – 318 с.
16. Степурко О. Скэт импровизация / О. Степурко // Учебное пособие. – Москва: Камертон, 2006. – 75 с.
17. Токарев Ю. Поп-музыка: за і проти / Ю.Токарев // Музична критика і сучасність. Упорядник О. О. Стельмашенко – К.: Музична Україна, 1982. – Вип. 2. – С. 104 – 118.
18. Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. До 90-річчя з дня заснування Харківського державного університета мистецтв імені І. П. Котляревського / Ред. Т. Б. Веркіна, Г. А. Абаджан, Г. Я. Ботунова та ін.. – Х.: ХДУМ імені І. П. Котляревського, 2007. – 336 с.
19. Хэрли Дэн. Джаз рок. Аранжировка для клавишных инструментов / Дэн Хэрли // – М.: Gutar College, 2002, – 52 с.
20. Чугунов Ю. Гармония в джазе / Ю. Чугунов Учебное пособие // – М.: Сов. композитор, 1985, – 144 с.
21. Bailey Derek. Improvisation / Derek Bailey // – England: Da Capo press, 1992. – 146 p.
22. Bergonzy Jerry. Jazz Line / Jerry Bergonzy // – Advance music, 1993. – 127 p.
23. Bergonzy Jerry. Melodic structures/ Jerry Bergonzy // – Advance music, 1994. – 95 p.
24. Bergonzy Jerry. Pentatonics/ Jerry Bergonzy // – Advance music, 1993. – 127 p.
25. Coker Jerry. Improvising jazz / Jerry Coker // – New York: Simon & Shuster, Inc. 1964.
26. Hable Ajay. Laning on the wrong note. Jazz dissonance and critical practice. Rout ledge / Ajay Hable // – New York and London, 2000. – 258 p.
27. Jaff. Andy Jazz harmony / Andy Jaff // – Advance music, 1996. – 158 p.
28. Laverne Andy. Hand book of chord substation / Andy Laverne // – Adams st., Bedford Hills. Ehay music, 1991. – 95 p.
29. Levin Mark. The jazz piano book / Mark Levin // – U.S.A.: Sher music co., 1989. – 306.
30. Mehegan John. Total and Rhythmic Principles / Jonh Mehegan // – New York: Watson – Gupta, 1975. – 223 p.
31. Miller Ron. Modal jazz compositions and harmony / Ron Miller // – Advance music, 1996. – 142 p.
32. Nettles Barrie. Berklee college of music // Barrie Nettles // – Harmony 1, 2, 3, 1987.
33. Peilly Jack. The harmony of Bill Evanc / Jack Peilly // – Brooklyn: Unichrom LTD, 1993. – 60 p.
34. Ulanowsky Alex. Berklee college of music / Alex Ulanowsky // – Harmony 4, 1988. – 60 p.
35. Valerio John. Bebop jazz piano / John Valerio // – Hal Leonard. – 96 p.