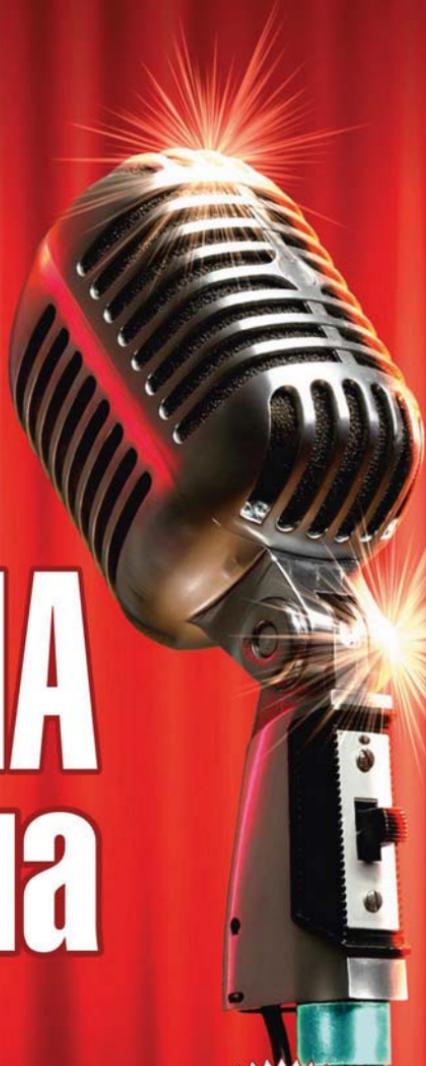

ОТ ПЕРВОГО
ЛИЦА

Инга Исаева

ШКОЛА ВОКАЛА

ДЛЯ
МУЖЧИН
И ЖЕНЩИН

УДК 784
ББК 85.36
И 85

Все права защищены.

Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Исаева И.О.

И 85 Школа вокала — М.: 1000 бестселлеров, 2018. — 276 с. (От первого лица).

ISBN 978-5-906907-30-1

Научиться петь без посещения музыкальной школы и дорогостоящих персональных занятий возможно!

Перед вами уникальный самоучитель по вокалу, который поможет в сжатые сроки развить дикцию, музыкальный слух и чувство ритма. Благодаря рекомендациям опытного педагога вы сможете не только сформировать репертуар, но и создать собственный сценический образ. Занимаясь по предложенной автором системе, вы очень скоро оцените положительный результат и приблизитесь к мечте.

Книга будет полезна как начинающему, так и опытному вокалисту.

УДК 784
ББК 85.36

Руководитель проекта *Ж. Фролова*
Корректор *Т. Краснолуцкая*
Компьютерная верстка *И. Шубиной*

Издание подготовлено литературным агентством
«Книжкин Дом»

Приглашаем к сотрудничеству авторов и организации.

г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 112 г, офис 207.

Электронная почта (e-mail): book_house@list.ru

Сайт: www.k-dom.net Тел.: +7 (863) 207 80 06

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953 000 — книги и брошюры.

Подписано в печать 07.03.2018

Формат 84×108/32. Усл. печ. л.14,5

Тираж 400 экз. Заказ №

ISBN 978-5-906907-30-1

© И.О. Исаева, 2006

© ООО «1000 бестселлеров», 2018

© ООО «Книжкин Дом», оригинал-макет, 2018

Оглавление

От автора.....	6
1. Все могут научиться петь!	11
2. История вокальных стилей	15
3. Известные голоса	47
4. Курс молодого «бойца»-вокалиста	
Дикционная гимнастика	74
Основы нотной грамоты. Сольфеджио.....	96
Ибавимся от фальши	144
Атака звука	152
Вокальные упражнения. Распевки.....	155
Сила звука.....	164
Попадаем точно в ритм	166
Сценические движения. Жесты	171
5. Формируем репертуар для новичков	181
6. Работа над песней.....	185
7. Выход на сцену: готовность №1	195
8. Табу для вокалиста, или Отчего происходят нежелательные изменения голоса.....	201
9. Пение в компании.....	207
10. Устройство звукоусиливающей аппаратуры.....	211
11. Что такое микрофон и как в него поют.....	213
12. Перспективы профессии вокалиста и критерии отбора на «Фабрику звезд». Где можно научиться эстраднему пению профессионально	223
13. Занятия с детьми по развитию музыкальных способностей	229
14. Музыкальная психотерапия.	
Голос как зеркало души	247
Вместо послесловия	251
Приложения:	
Словарь музыкальных терминов	252
Скороговорки для детей и взрослых	267
Колыбельные	272
«Потягуношки».....	275

От автора

Немногие люди сочиняют стихи или пишут картины, но абсолютно все были приобщены к вокальному творчеству. Происходило это добровольно, а возможно и по просьбе коллег или родственников, но, скорее всего, участие в процессе музыкального творчества приносило и исполнителям, и слушателям массу положительных эмоций: радости, восторга и, конечно, улучшало настроение.

Многие совершенно объективно считают, что поют довольно хорошо, но, к сожалению, это относится не ко всем любителям пения. И дело совсем не в том, что у человека, как любят у нас говорить, «нет ни слуха, ни голоса», а в том, что многие не умеют пользоваться тем, что дала им природа. И если вы не страдаете глухотой и умеете говорить, то у вас есть все шансы овладеть умениями, описанными в этой книжке, и научиться петь.

В нижеследующих главах в доступной форме, для людей, не имеющих музыкального образования, объясняется, как пользоваться природными данными, развить ваши музыкальные способности (пусть даже небольшие) и координировать действия на пути к певческому успеху!

Звуки музыки окружают нас повсюду. Просыпаясь утром, мы включаем телевизор или радиоприемник. Доносящиеся оттуда звуки помогают нашему, еще сонному, организму взбодриться и подготовиться к очередным победам.

Вслед за популярными певцами мы мурлычем любимую мелодию. Поездка на работу неизменно сопровождается звучанием знакомых песен из скрипящих динамиков автобуса, мощной стереосистемы личного автомобиля или наушников плеера. И вновь мы повторяем в голове слова, мелодию, отстукиваем ритм нового хита. Что уж говорить о рабочем времени! Практически у каждого на работе хоть из какого-нибудь источника звучит музыка. Она помогает нам веселее работать, думать или расслабляться. Конечно, такое взаимодействие не проходит бесследно. Музыка влияет на нас: успокаивает, когда мы раздражены, вдохновляет, когда не уверены, помогает восстановить силы, когда устали и каждый берет от музыки то, что ему необходимо в данный момент, то, в чем он нуждается. И так в течение всего дня и... всей нашей жизни.

Вопрос «зачем мы учимся петь?» представляется тривиальным и риторическим. Однако, при ближайшем рассмотрении, можно выяснить, что далеко не всегда цель обучения бывает единственной. Ведь говорить красивым выразительным голосом так же приятно и необходимо, как модно одеваться, чистить зубы и здороваться при встрече.

Пение не только доставляет поющему удовольствие, но также упражняет и развивает его слух, дыхательную систему (а последняя тесно связана с сердечно-сосудистой системой), следовательно, он невольно, занимаясь дыхательной гимнастикой, укрепляет свое здоровье. Кроме того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной работы которого речь человека становится нечеткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает информацию, неадекватно на нее реагирует. А правильная ясная речь характеризует еще и правильное мышление.

Попытайтесь быть не сторонними слушателями, а активными участниками творческого процесса под названием Производство музыки. Первых положительных результатов достичь можно довольно быстро, и вы сможете

удивить и порадовать коллег по работе на ближайшей корпоративной вечеринке или своих друзей. Достичь более серьезных успехов, например, поучаствовать (или даже победить) в районном или городском конкурсе вокалистов сложнее: и времени потребуется больше, и стараний, но, следуя рекомендациям, данным в этой книге, это вполне реально. Если же ваши амбиции настолько высоки, что вы замахнулись на победу в «Фабрике звезд» или «Народном артисте», то она послужит вам хорошим трамплином в начале вашего творческого пути.

Удачи вам в осуществлении мечты и терпения на пути к успеху!

Глава 1

Все могут научиться петь!

Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой!

В. Луговой

В нашей стране существует распространенное мнение, что музыкальный слух — это уникальный божий дар и человеку, имеющему его, крупно повезло. Ведь ему можно петь, заниматься музыкой, и вообще, он, в некотором смысле, избранный. Но в музыкальных школах преподаватели музыки, которые занимаются с детьми с трех лет, не производят отбор малышей по принципу наличия или отсутствия музыкального слуха, а принимают всех подряд. Их задача — вовремя открыть для ребенка мир мелодий и пробудить интерес к музыке. Музыкальный слух у человека развивается одновременно с речью. Чтобы научиться говорить, нужно уметь различать звуки по силе, длительности, высоте и тембру. Собственно, именно это умение люди и называют *музыкальным слухом*.

Мы пользуемся музыкальным слухом, причем очень точным, постоянно, так как без него мы не узнавали бы людей по голосу. А ведь по голосу мы можем сказать о своем собеседнике очень многое. Голосовые интонации позволяют определять, какое настроение у человека, с которым мы разговариваем, можно ли ему доверять и многое другое. Невербальные характеристики речи порой дают нам гораздо

Исаева И.О.

больше информации, чем сказанные слова. Все это происходит с помощью слуха.

Конечно, у разных людей слух развит по-разному, но у подавляющего большинства музыкальный он развит вполне достаточно, чтобы заниматься музыкой и достигать прекрасных результатов даже без специальных усиленных тренировок по его развитию.

Вопрос в том, что очень часто о музыкальных способностях человека судят по умению петь. Но надо понимать — чтобы хорошо петь, мало обладать музыкальным слухом, нужно еще уметь хорошо владеть своим голосом. А управлять голосом можно научиться так же, как рисовать, танцевать или плавать. Другими словами, обучаться музыке можно и нужно каждому человеку, и успешно заниматься пением может практически любой человек, если у него есть желание.

Представьте страну с населением более полутора миллиардов человек, где все граждане обладают музыкальным слухом. В чем же дело? Оказалось, дело в... языке! Так, к примеру, в китайском все гласные имеют четыре варианта произношения, где два из них являются музыкальными. Причем если спеть один и тот же звук иначе, то значение слова будет совершенно иным. Так что китайцы, общаясь друг с другом, непрерывно поют. Такие же элементы языка сделали абсолютно «музыкальными» вьетнамцев и японцев.

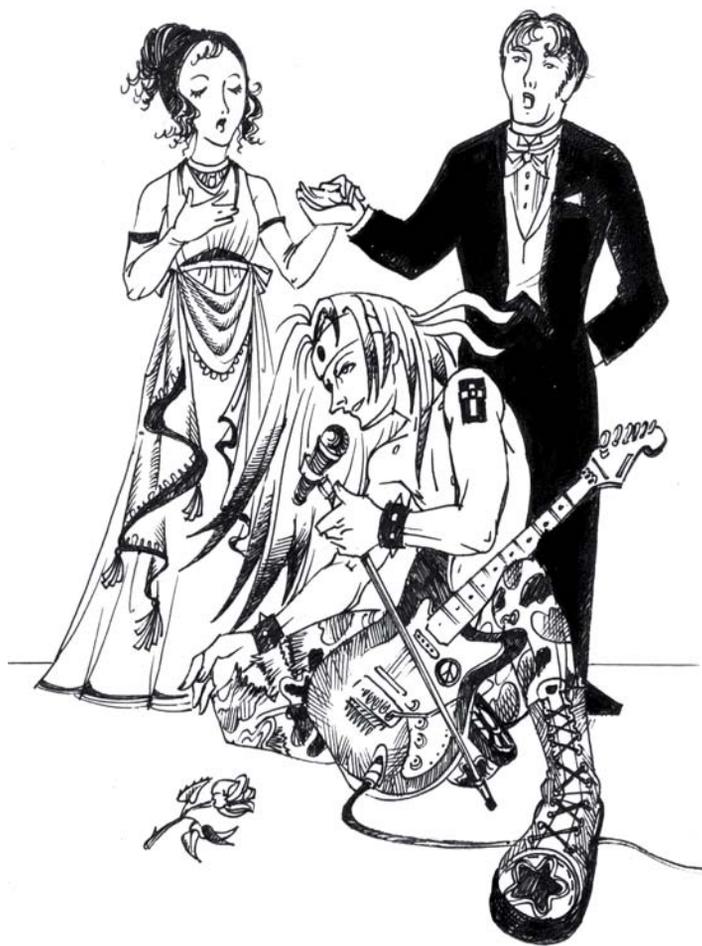
В нашей стране тоже сильны музыкальные традиции. Все хорошие мамы поют своим детям колыбельные, все мы любим слушать музыку и, наконец, все мы интонируем в процессе произнесения слов, когда говорим. Обратите внимание, ведь у каждого человека есть определенный звуковой диапазон, которым он пользуется во время разговора. У кого-то голос низкий, у кого-то высокий, при смене настроения мы умело меняем высоту звуков, когда раздражены, можем прокричать *высоким* и звонким голосом, когда влюблены и спокойны — голос становится *низким*,

Все могут научиться петь!

бархатным, мягким. Мы можем менять высоту голоса по своему желанию. И все это к пению не имеет никакого отношения — мы так говорим. Трудно представить себе человека, который бы разговаривал, не меняя высоты звучания своего голоса. Прислушайтесь к своей речи (или речи другого человека) — все мы поем, когда говорим, только не замечаем этого. А значит, каждый из нас может развить в себе способность к более тонкому интонированию, научиться владеть голосовой мелодикой речи вплоть до точного попадания в ноты, как того требует исполнение песни. Все в ваших руках!

Итак, чтобы научиться петь, надо отбросить всякие сомнения в своих способностях, добиться с помощью упорного труда полного повиновения голоса, овладеть музыкальным слухом, чувством ритма, хорошим произношением и таким образом развить свои вокальные возможности.

Восприятие искусства через пение — важный элемент эстетического наслаждения. Песнопение на Руси всегда отражало, прежде всего, общественное бытие, мысли и чувства, самые личные, глубоко индивидуальные переживания человека. Отражая действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Музыка может полностью поменять мировоззрение человека, и даже подвигнуть его на те или иные поступки. Психологи уверяют, что пение может помочь в решении многих проблем. И поскольку народная песня неизменно была душой русской жизни, песенное творчество можно считать живым «родником» всей русской музыки.

Глава 2

История вокальных стилей

Во всем многообразии музыкальных жанров, стилей, направлений и их смешений очень трудно, практически невозможно, определить конкретное название того или иного вида музыкальной продукции. Каждый талантливый, ищущий композитор и исполнитель старается привнести что-то свое, сугубо индивидуальное в то направление музыки, в котором он работает, и тем самым нарушает канон, который был сформирован в этом стиле до него. Поиск нового в искусстве — вечен. Постоянно восходить к вершинам, раздвигать горизонты, что-то теряя и приобретая по дороге, — это основа музыкального развития. Стили и направления порой сменяются так быстро, что просто не успевают пройти проверку временем, как его уже заместит очередное новшество.

Безусловно, существуют виды вокального искусства, практически не поддающиеся изменению, такие как классическая опера или народная песня. Но и здесь могут происходить метаморфозы. Возьмем в качестве примера многочисленные «новые» прочтения классических опер и хитросплетения классики с другими жанрами, например, с роком в виде рок-оперы. Джазовые, роковые и другие обработки народных песен в исполнении ансамбля «Русская песня» Н. Бабкиной, «Золотое кольцо» Н. Кадышевой, певицы Пелагеи и других исполнителей, которые таким образом вдохнули новую жизнь в почти забытую национальную песню.

Первым альбомом этно-рока стала сюита Александра Градского «Русские песни» (1980 г.) — с плачами, заговорами и причитаниями. Русским фольклором питается творчество групп «Калинов мост», «Седьмая вода», «Иван Купала». Группа «Ят-Ха» сочетает традиции тувинского горлового пения с психоделией¹. Это одна из немногих российских рок-групп, добившихся мировой известности. Даже эти традиционные, сложившиеся на протяжении столетий, жанры чувствуют на себе влияние реформаторов от музыки, что уж говорить о современных видах музыкального творчества.

Конечно, эти и другие коллективы исполняют и традиционную русскую песню, где все подчинено и проникнуто единым, глубоким осмыслением материала, любовью и уважением к национальным, художественным традициям и ценностям. Особенность и сила их выступлений в русской манере пения. Это бережное отношение к слову и мелодии, душевная искренность и безупречный вкус. Яркое исполнительское мастерство певцов-народников, преданность традициям русского песенного искусства, трудолюбие и артистизм позволили заслужить признательность самых разных слушательских аудиторий.

Во всем многообразии народного творчества, в сказках и былинах (они рассказывались нараспев), исторических песнях и частушках, в обрядовом фольклоре — отражен внутренний мир человека, его жизнь и быт. Вот как прекрасно раскрыл И. Тургенев манеру исполнения народной песни в «Записках охотника»: «... Неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь». В фольклоре серьезного

¹ **Психоделия** (*психоделический рок*) (греч. psychedelic, «психе» — душа, «дело» — делать явным) — музыкальное направление, в котором музыкальными средствами исполнители пытаются симитировать эффект воздействия на человека психоделиков (химических соединений, вызывающих измененные состояния сознания). К психоделикам (их также называют галлюциногенами) относят ЛСД, мескалин, псилоцибин и др.

музыканта привлекает вечная новизна простой, но великой по духу музыки, разнообразие ее выразительных средств, раскрепощенность и свобода музицирования.

Различные литературные источники раскрывают перед нами историю вопроса о *хоровом пении*, певческом голосе, особенностях его звучания, о вокальных требованиях, предъявляемых к певцам в разное время.

Уже в средние века в Европе существовало множество церковных школ, в том числе вокальных, как в Италии и Франции. В Древней Руси XI–XIII вв. детей пению обучали с 6–7 лет в монастырях и церковных школах, которые были тогда проводниками музыкальной культуры, музыкальных знаний. В летописях есть любопытные упоминания, что еще великий князь Владимир привез из Корсуня в Киев священнослужителей и певцов-учителей (регентов), славян по происхождению. При его жене, княгине Анне, существовал греческий хор — привезенные из Греции священнослужители организовали первые певческие школы. Улучшению пения способствовали и специальные училища при церквях, из которых вышли известные в то время певцы.

Важно отметить, что постепенно в процессе развития хорового пения складывались и основы вокального воспитания детей, с детских лет певцы приобретали прочные навыки правильного, свободного звучания — этого требовал стиль церковного пения. С древнейших времен применялась вокализация, вводились импровизационные украшения, что развивало гибкость голоса. Во второй половине XVIII в. огромное влияние на музыкальную культуру оказывала народная песня. Она была основой музыкальной культуры. Росло количество провинциальных хоров, набравшихся из крепостных.

Мода на *этническую (народную) музыку* возникла, когда расширились возможности общения между народами и вырос их взаимный интерес к истории и культуре.

Исаева И.О.

Благодаря современным видам связи мир оказался «маленьким» — и в то же время люди почувствовали, как он огромен и многолик. К этнической музыке относят, прежде всего, аутентичные (подлинные) записи фольклорных исполнителей. Они имеют незначительную аудиторию, так как звучат слишком экзотично для европейского или американского слушателя. Правда, интерес к живой и первоизданной музыке в последние десятилетия заметно вырос. Появились даже коммерческие записи с подобной музыкой: от тувинского и монгольского горлового пения, индейской церемонии вызывания дождя до обрядовых песен Папуа–Новой Гвинеи. Все вместе это принято называть *world music* (мировая музыка).

Наряду с песней в XIX в. излюбленным вокальным жанром стал **романс** — музыкально-поэтическое произведение для голоса в сопровождении фортепиано или гитары, иногда других инструментов. Термин возник в Испании (в средние века испанский язык называли романским) и первоначально романс — бытовая песня на «романском» языке. В России термин «романс» стал применяться с начала XIX в. и в отличие от более широкого понятия «песни», означал сольную песню с обязательным инструментальным сопровождением. Но точной грани между песней и романсом провести нельзя.

Существует много разновидностей романса — *элегия, баллада, драматический монолог* и т. п. В лучших образцах классического романса всегда ощутима связь с интонациями и принципами мелодического развития народно-песенного искусства, на почве которого выросла вся вокальная *классика (классическая музыка¹)*.

¹ **Классическая музыка** — то же, что музыкальная классика. Иногда это понятие распространяется на всю музыку прошлого (противопоставляя ее современной музыке), иногда же применяют в более узком смысле, обозначая им только классический стиль (классицизм), в отличие от музыки романтической, импрессионистской и др.

В настоящее время самыми известными исполнителями романса в России являются Жанна Бичевская, Олег Погудин, Жанна Строенко. Эти певцы обладают редкими по красоте тембра голосами и ярким драматическим талантом, позволяющим им раскрывать всю глубину чувств в старинном русском романсе.

О голосе Жанны Бичевской можно сказать особо. Ее тембр мягкий и сильный, свободно передает тончайшие оттенки чувств; певица широко использует контрасты, полутона, паузы, особые мелодические обороты. Но, главное, каждую песню она поет как свою «собственную», личную.

Самый сложный и богатый жанр классической вокальной музыки — **опера**. Опера возникла во Флоренции на рубеже XVI в. под воздействием идей эпохи Возрождения. В ней слиты в единое целое поэзия и драматическое действие, вокальная и инструментальная музыка, мимика, жестикуляция, танцы, живопись, световые эффекты. И все это подчинено в опере музыкальному началу.

Роль обычной разговорной речи в опере выполняет пение или *речитатив*. Оперное действие раскрывается прежде всего в вокальных сценах: *арии, каватине, песне, музыкальных ансамблях и хорах*.

Впитав многие элементы оперы, на рубеже XVI—XVII вв. зародились *оратория* — многочастные вокально-симфонические произведения для певцов-солистов, хора и симфонического оркестра. Они напоминают оперу, но исполняются в концертах без декораций, костюмов и сценического действия.

Дав лишь поверхностное определение классической музыки, спешу перейти к направлениям современной музыкальной культуры. Поскольку эта книжка — самоучитель по эстраднему пению, я думаю, читателю будет интересно познакомиться с жанрами и стилями вокальной музыки, исполняемыми на современной эстраде.

Исаева И.О.

Авторская (бардовская) песня в современном понимании возникла в 50-х гг. XX в., как альтернативный официальному вид отечественной поэзии, произведения которого исполнялись под аккомпанемент, а в настоящее время это вид песни с глубоким содержанием текста в сочетании с индивидуальной манерой исполнения. Ведь кроме музыки и стихотворного текста существуют еще и другие составляющие произведения: артистизм автора, создаваемая им атмосфера исполнения, способы и приемы подачи и др. *Барды* (авторы-исполнители бардовских песен) продолжали традиции русского городского романса, уголовной и дворовой песни, студенческого и туристического фольклора.

Безусловно, самым известным из создателей авторских песен был Владимир Высоцкий. В 60–80-е гг. он был воистину «народным певцом СССР». Его песни звучали чуть ли не в каждом дворе. Песни Высоцкого невероятно разнообразны по тематике — от юмористических до глубоко лирических, трагических и даже патетических. Вот что о нем рассказывает писатель-драматург И. В. Бестужев-Лада: «Услышал — удивился. Сначала голосу: да разве с таким голосом можно петь? А потом тому, что он пел. Странному, завораживающему сплаву мелодий и рифм: ярких, необычных, дотоле неслыханных. Я не уставал поражаться: вот бы никогда не подумал, что можно тянуть согласные “л-л-л” или “р-р-р” совершенно так же, как гласные “о-о-о” или “а-а-а”. А ведь от этого неожиданным образом меняется вся поэтика и, если можно так сказать, мелодика песни — так, что она западает в душу раз и навсегда».

В это же время большой популярностью, особенно среди туристов, пользовались песни Юрия Визбора. Некоторые даже стали неофициальными гимнами альпинистов и байдарочников. Самые известные из них — «Домбайский вальс», «Подмосковная», «Охотный ряд», «Милая моя», «Песня альпинистов» и др.

Булат Окуджава как исполнитель собственных песен начинал еще в 50-х гг. Для его стихов характерны лиризм, проникновенная интонация, интерес к жизни обычных людей. Его песни до сих пор пользуются популярностью, среди них: «Сентиментальный марш», «Голубой шарик», «Песенка об Арбате», «Бумажный солдат» и др.

Среди современных бардов выделяется фигура Александра Розенбаума, чье творчество воспринимается и как авторская песня, и как эстрадная музыка. Врач по образованию, Розенбаум сочинил несколько песен-пародий на одесский уголовный фольклор, чтобы повеселить друзей. Однако песни об одесском бандите Семене («Гоп стоп») разошлись по всей стране и сделали его популярным. Некоторые его сочинения оказались настолько известны, что сейчас воспринимаются как народные («Казачья», «Есаул», «На Дону, на Доне»).

В мировой современной музыке представлены разные музыкальные традиции, в результате смешения которых возникли многие современные музыкальные направления. В силу исторических причин местом слияния этнических культур почти всех стран мира стали Соединенные Штаты Америки. Самое большое влияние на формирование чисто американской молодой музыкальной культуры оказала музыка потомков африканских рабов. Систематизируя сведения о ранней культуре афроамериканцев, исследователи свели их музыку в три группы: «рабочие песни» (“work songs”), «духовные песни» (“spirituals”) и «светские песни», получившие название **«блюз»** (“blues”). Перевести это слово на русский язык одним словом затруднительно.

Первоначально это были песни о жизни рабов, на долю которых выпали годы унижений и страданий, позже, с ростом благосостояния, это стали песни об относительном процветании, а начиная с 50-х гг. XX в., блюзмены пели (и поют) уже преимущественно о своих сексуальных успехах и поражениях и о выпивке. Ветераны новоорлеанского джаза утверждают, что «блюз существовал всегда».

Исаева И.О.

Изначально блюзы — это песни бродяг и чернорабочих, заключенных и проституток, людей, выбитых из нормальной колеи, оторванных от дома, семьи, друзей и религиозной общины. Тексты ранних блюзов — жалобы на жизненные неудачи. Если постигла болезнь — это блюз, ушла любимая женщина или вышвырнули с работы — тоже блюз. Но если появилась новая горячая любовница — это тоже блюз!

Главная выразительная черта блюза — блюзовые ноты. Они не принадлежат ни мажору, ни минору, а располагаются по высоте между ними. Их нельзя извлечь на инструменте с устойчивой высотой звуков, например, на фортепиано, но это можно сделать на гитаре, потянув струну, или спеть. Наиболее выдающимися певцами классического блюза первой половины XX в. были Ма Рейни (Ma Rainey), Бесси Смит (Bessie Smith), Роберт Джонсон (Robert Johnson) и «Слепой» Лимон Джеферсон (Blind Lemon Jefferson).

Современных блюзменов здесь перечислить невозможно, ибо сейчас блюз не играет лишь ленивый. Часто даже не осознавая этого. В конце 40-х гг., благодаря братьям Чесс, столица блюза переместилась в Чикаго, где три мастодонта электрического блюза Уилли Диксон (Willie Dixon), Мадди Уотерс (Muddy Waters) и Хаулин Вулф (Howlin' Wolf) с помощью Чака Берри (Chuck Berry) и Бо Диддли (Bo Diddley) превратили блюз в Рок. Дух, элементы и приемы блюза в своем творчестве использовали и многие другие исполнители и композиторы, как в чистом виде, так и смешивая их с другими направлениями и стилями.

В XX столетии в США появился новый вид музыкального искусства — *джаз (jazz)*. Говоря очень упрощенно, он возник в результате соединения европейской гармонии и африканских ритмов. Джаз покоится на трех китах:

1. Специфическое извлечение звука из традиционных инструментов.

2. Импровизация.

3. Свинг (Swing).

Все составляющие должны присутствовать одновременно, при отсутствии хотя бы одного из них — джаза нет. Джазовый импровизатор, как и импровизатор в других жанрах, — это не композитор и исполнитель в одном лице, это особый тип художника, который создает свое произведение во взаимодействии с партнерами по ансамблю.

Самая уникальная и главная отличительная особенность джаза — это свинг. Свинг нельзя описать простыми словами. Его нужно чувствовать. Часто говорят, что «свингарем» надо родиться. Это специфическое смещение ритмических акцентов, неуловимых на нотном стане, несколько смещенных относительно основного ритма и придающих музыке упругость, пластичность и особую выразительность. По умению «свинговать» судят о мастерстве музыканта и его умении играть джаз. (Кстати, это же относится и к настоящим рок-музыкантам.)

Первыми вокалистками, которые начали выступать с джазовыми музыкантами, были исполнительницы блюза — Ма Рейни, Бесси Смит и др. В эпоху свинга и господства биг-бэндов¹ появилось много профессиональных певиц джаза. Основоположницей джазовой вокальной стилистики считается Этел Уотерз (Ethel Waters). Мастерство Билли Холидей (Billie Holiday), Эллы Фицджералд (Ella Fitzgerald), Сэры Вонн (Sarah Vaughan) послужило образцом для певиц последующих поколений, как черных, так и белых. Среди белых вокалисток можно отметить протеже Бенни Гудмана (Benny Goodman) Пегги Ли (Peggy Lee) и из современных Дайану Кролл (Diana Crall).

Первым образцом мужского джазового вокала стал Луи Армстронг (Louis Armstrong). Еще в 30-х гг. прошлого века

¹ **Биг-бэнд** (большой оркестр) — тип джазового инструментального ансамбля, состоящего обычно из 10–17 музыкантов. Сложился в конце 20-х гг. XX столетия.

Исаева И.О.

он стал исполнять импровизацию голосом, так называемое «пение без слов», получившую название «скэт» (scat — разг. брысь!). Она представляла собой ритмичное повторение бессмысленных слогов, которые певец придумывал непосредственно во время исполнения композиции. Строго говоря, Луи Армстронг не был вокалистом, он был трубачом, который иногда пел. В джазе это делал и делает практически каждый второй музыкант. Среди «чистых» вокалистов можно назвать Джо Уильямса (Joe Williams), Мэла Торме (Mel Tormé), Эла Жаро (Al Jarreau) и самородка Бобби Макферрина (Bobby McFerrin).

В 30-х гг. в джазе возникли и вокальные ансамбли, самым известным из которых стали знаменитые «Lambert, Hendricks & Ross» (Ламберт, Хендрикс, Росс). Они первыми стали перекладывать оркестровки инструменталок в вокальные партии и сочинять к ним стихи. Это направление получило развитие в творчестве других вокальных ансамблей, лучшим из которых стал квартет «Manhattan Transfer» (Манхэттен Трансфер).

В Советский Союз джаз пришел в 20-х гг. с оркестрами Валентина Парнаха («Эксцентрический джаз-бэнд», 1922 г.), Александра Цфасмана («АМА-джаз», 1926 г.) и др. Джазом в классическом понимании он никогда не был, потому его так и прозвали: «советский джаз». Но были и исключения и самое яркое из них биг-бэнд Кима Назаретова из Ростова-на Дону (80-е — начало 90-х гг.), который **всегда** играл джаз, джаз и только джаз. Что же касается «раскрутки», то самым популярным исполнителем «джаза» в более раннюю советскую эпоху был Леонид Утесов. Под впечатлением услышанного в Париже выступления джазового оркестра Тедди Льюиса Л. Утесов создал программу «Теаджаз». Эта программа представляла эстрадное представление из разнообразных номеров, от популярных джазовых композиций до блатных одесских песен. Из современных джазовых вокалистов можно назвать Валентину

Пономареву, Татевик Оганесян, Ирину Отиеву, Ларису Долину, Сергея Манукяна. Каждый из них обладает необычным узнаваемым тембром и своеобразной манерой исполнения.

Кантри (полное название *Кантри-энд-Вестерн* — *Country & Western*) можно назвать «официальной» национальной музыкой Соединенных Штатов Америки. Она действительно необычайно популярна в США и почти неизвестна в остальном мире. Произошла она от потомков первых белых переселенцев из Европы и первоначально называлась музыкой «Хиллбилли». Став частью шоу-бизнеса, она, естественно, изменилась, и современную музыку кантри трудно отделить от рока и современного блюза. Взаимопроникновение налицо.

Инструменты в музыке кантри традиционные европейские, в основном струнные: скрипки, гитары, мандолины, банджо и фортепьяно. Что же касается вокала, то он очень выразителен. Голоса обычно мощные, у мужчин это часто баритон или, как в случае с Теннесси Эрни Фордом (Tennessee Ernie Ford), даже бас. Песни необычайно певучие, протяжные с большой долей лирики или же юмора. Женский вокал достаточно жесткий и дает представление о волевой трудолюбивой особе, умеющей постоять за себя и добиться успеха.

Королем и основателем современного кантри считается Хэнк Уильямс (Hank Williams). Он умер еще в 53-м г., но оставил после себя сына, и сейчас на кантри-сцене активно действуют его потомки, еще два Хэнка Уильямса: сын и внук. Всех кантри-звезд не перечислить, поэтому можно назвать лишь некоторых: это Джин Отри (Gene Autry), Джей Джей Кэйл (J. J. Cale), Джонни Кэш (Johnny Cash), Крис Кристоферсон (Kris Kristofferson), Уилли Нелсон (Willie Nelson), Долли Партон (Dolly Parton), Джим Ривс (Jim Reeves), Гарт Брукс (Garth Brooks), Дуайт еакем (Dwight Oakam) и Шеная Туэйн (Shania Twain).

Музыка кантри стала одним из прародителей рок-н-ролла. Из нее вышли практически все белые рокеры: Билл Хэйли, Карл Перкинс, Бадди Холли, Джерри Ли Луис, Элвис Пресли, Эдди Кокрэн и многие, многие другие. Вторым родителем был черный ритм-энд-блюз.

Еще до второй мировой войны джазовые и блюзовые музыканты выступали в барах, ресторанах и танцевальных залах. В таких условиях блюз не мог не измениться. Во-первых, тоскливое настроение было не уместно для публики, которая хотела развлекаться, во-вторых, нужно было усилить звучание инструментов и сделать музыку танцевальной, а значит, более ритмичной. Так в середине 40-х гг. появился *ритм-энд-блюз* (*Rhythm & Blues*).

Растущий интерес белой молодежи к ритм-энд-блюзу в начале 50-х гг. одним из первых заметил молодой ковбойский певец Билл Хэйли (Bill Haley). В 51-м г. он записал кавер-версию ритм-энд-блюзового хита Джеки Брэнстона (Jackie Brenston) и Айка Тернера (Ike Turner — супруг Тины Тернер) “Rocket 88”. Это была первая пластинка **черной** блюзовой песни, записанной **белым** кантри-певцом. В том же году кливлендский ди-джей и друг Билла Хэйли Элан Фрид (Alan Freed) начал вести радиопрограмму, которую он назвал “Moondog’s Rock’n’Roll Dance Party”. По одной из легенд термин **«рок-н-ролл»** (*Rock’n’Roll*) возник у Фрида после прослушивания им записи песни Билла Хэйли “Rock-A-Beatin’ Boogie”. Выкрикивая в эфир начальные фразы песни “Rock everybody, roll everybody”, Фрид объединил их и стал выкрикивать их вместе: “Rock and roll everybody!”. Успех программы побудил Фрида устраивать живые «рок-н-ролловые» шоу для смешанной подростковой аудитории, на которых играли исключительно черные бэнды. Единственными белыми были Bill Haley & His Comets (Билл Хэйли и его Кометы).

В 52-м г. у них был уже местный хит, кавер блюзовой пластинки “Rock The Joint” (Раскачаем заведение), а в

53-ем они записали собственную песню Билла Хэйли “Crazy, Man, Crazy” (Клево, чувак, клево), которая стала первым в истории рок-хитом, попавшим в поп-чарты журнала “Billboard”.

12 апреля 1954 г. Билл Хэйли со своими «Кометами» записал песню “Rock Around The Clock” (Рок круглые сутки), которая побила все рекорды продаваемости и стала международным гимном рок-н-ролла. Необычайно популярная и по сей день пластинка с этой записью попала в книгу рекордов Гиннеса как самый продаваемый рок-сингл в истории, а сам Хэйли был назван прессой Королем Рок-н-ролла.

Билл Хэйли царствовал 3 года, он был первым во всем, записал более 400 пластинок, но главная его заслуга в том, что он, по меткому высказыванию Йена Гиллана из “Deer Purple”, «выпустил джинна из бутылки» и открыл дорогу другим. Вслед за ним сцену заполнили другие рокеры, со временем добившиеся признания и коммерческого успеха. Среди черных это были Чак Берри, Фэтс Домино, Литтл Ричард, Бо Диддли и ветеран джаза и ритм-энд-блюза Луис Джордан, а среди белых — Карл Перкинс, Джерри Ли Луис, Элвис Пресли и Бадди Холли.

Элвис Пресли вскоре отошел от рока и, превратившись в сладкоголосого поп-певца, стал обычным «крунером», в качестве которого его и можно рекомендовать для прослушивания наряду с другими поп-певцами: Фрэнк Синатра (Frank Sinatra), Энди Уильямс (Andy Williams), Перри Комо (Perry Como) и Дин Мартин (Dean Martin).

После успеха в Америке операции ФБР «Бетховен» по удушению подлинного рока, в Британии в начале 60-х гг. появился его эрзац¹. Здесь произошла та же история: на Олимп были вознесены не лучшие по музыкальным качествам, а лучшие по раскрутке. Ими стали «The Beatles-Beat» (Жучки-ударники) из Ливерпуля, вскоре сократившие свое

¹ Эрзац (нем. ersatz — замена) — неполноценный заменитель, суррогат.

Исаева И.О.

имя до «Beatles» (Битлз). Музыканты средней руки они получили мировую известность благодаря ловкости их импресарио Брайена Эпштейна (Brian Epstein) и сочинительскому таланту Пола МакКартни (Paul McCartney).

После успеха первых гастролей «Beatles» в Америке в 64-м г. началось так называемое «британское вторжение». В нем приняли участие многие группы того же уровня, но чаще выше, и среди них «Rolling Stones» (Роллинг Стоунз), «Kinks» (Кинкс), «Yardbirds» (Ярдбердз), «Animals» (Энималз) и многие другие. Рок-н-ролл потерял свою блюзовую остроту и на целое десятилетие превратился в средство выражения политических взглядов молодежи. Главным стала не музыка, а тексты. Поэтому трудно рекомендовать слушать кого-нибудь из этой протестной тусовки, кроме, пожалуй, Эрика Бердена (Eric Burdon) из «Animals» (Животные).

Однако в конце 60-х и начале 70-х гг. в роке вновь стали пробиваться ростки музыкальной культуры, и появилась плеяда профессиональных вокалистов с большой буквы. Среди них Саймон и Гарфакел, которые от фолка перешли к року, Джон Фогерти (John Fogerty) из «Creedence Clearwater Revival» (Криденс Клируотер Ривайвл), Йен Гиллан (Ian Gillan) из «Дип Пепл» (Deep Purple), Дио (Dio) из «Рэйнбоу» (Rainbow) и, с некоторой натяжкой, Фредди Меркьюри из «Queen» (Куин). Вообще, по прошествии времени, замученные формалистскими новшествами многие рок-музыканты стали возвращаться к корням рока, а именно к «золотым 50-м», только на новом техническом уровне. Это и «джемы», на которые они собираются специально поиграть R&B и R&R 40-х и 50-х гг., и специальные проекты, как, например, бэнд басиста «Rolling Stones» Билла Уаймена (Bill Wyman), названный им в подражание 50-м «Bill Wyman's Rhythm Kings» (Короли Ритма Билла Уаймена). Еще одна британская группа «Status Quo» (Статус Кво — лат. неизменное, постоянное

состояние) тоже полностью оправдывает свое название и вот уже 40 лет играет чистый рок-н-ролл.

Высшее признание рок-н-ролл получил в 79-м г., когда первый (а многие считают, и единственный) Король Рок-н-ролла Билл Хэйли был принят английской королевой Елизаветой 2-й. Королева сказала Королю, что счастлива видеть его спустя 22 года с того момента, когда Билл впервые посетил и покорила Англию. Она сказала, что никогда не забудет своей молодости, когда она танцевала рок-н-ролл под его горячие пластинки! Это была высшая оценка Короля и Отца Рок-н-ролла и самого рок-н-ролла!

Долгое время считалось, что современная популярная музыка — это американская музыка. Все изменилось с появлением «Beatles». Началось британское вторжение в музыкальную культуру США, которое назвали **британский бит**.

В 1956 г. в одной из школ провинциального городка Ливерпуля была образована группа, которая в корне изменила представления о самой сущности поп-музыки и ее месте в жизни общества. Между тем ни один участник группы не был ни виртуозом инструменталистом, ни выдающимся певцом. Успех «Beatles» определили мелодичные песни и своеобразное вокальное многоголосье. Они проторили главные направления развития рок-музыки, включая *хард- и арт-рок* (см. далее). Вводя в композиции экзотические народные инструменты или предоставляя соло редким классическим инструментам, они значительно расширили выразительные средства рок-музыки. Влияние творчества «Beatles» продлилось и после распада группы, остается интересным и по сей день. В британском вторжении помимо «Beatles» приняли участие «Rolling Stones», «Kinks», «Yardbirds», «Animals» и др.

Направление **хард-рок** (*жесткий, тяжелый рок*) сложилось в конце 60-х гг., но отдельные его черты прослеживаются в творчестве некоторых музыкантов и в более ранний

Исаева И.О.

период. Британские группы «Rolling Stones», «Kinks», «Who» (Ху) показали, что рок-музыка может быть жесткой и агрессивной. В хард-роке возросло значение *ритм-секции* (бас-гитара и ударная установка). В годы становления рока она играла вспомогательную роль — служила лишь ритмическим и гармоническим фоном для вокалиста и солирующих инструментов. В хард-роке ритм-секция выдвинулась на первый план.

Сначала в рок-музыке требования к вокалисту были не слишком высокими. Обычно вокалист не только пел, но и играл на каком-нибудь инструменте. С появлением хард-рока возросли требования и к вокалисту, и к инструменталистам, а это привело к тому, что их обязанности разделились. Возник даже особый термин — «свободный вокалист».

В хард-роке вырос не только профессиональный уровень музыкантов, усложнилась структура музыки. На смену стандартному построению песни «вступление — куплет — припев... соло — заключение» пришли многочастные композиции, включавшие в себя несколько мелодических, гармонических и даже ритмических линий.

Наиболее выдающимися представителями хард-рока считаются три британские группы — «Led Zeppelin» (Лед Зеппелин), «Deep Purple» (Дип Пепл) и «Black Sabbath» (Блэк Сэббет). В 1973 г. появился первый альбом группы «Queen» (Куин). Виртуозная и удивительно разнообразная по звучанию гитара Брайана Мея, яркий вокал и необычные для рока вкрапления фортепиано Фредди Меркьюри сразу выделили коллектив среди других мастеров рока. Их творчество настолько многообразно, что музыкальные критики разделились во мнениях, к какому, собственно, направлению оно принадлежит. *Хард-, арт- и глэм-рок, рокабилли, опера, оперетта, поп-музыка* — вот далеко не полный перечень составляющих стиля «Queen». Но все-таки более близким определением

будет, конечно, хард-рок, рамки которого они беспредельно расширили.

Существуют разные точки зрения на то, кто первым из рок-музыкантов обратился к классическому наследию. Музыкальные критики называют группу «Beatles», «Procol Harum» (Прокол Харум) и других исполнителей. В сущности, не важно кому принадлежит первенство, интересное — что из этого получилось...

Итак, во второй половине 60-х гг. в рок-музыке появилось новое направление — **арт-рок** (*искусство и рок*). Его представители обратились к классической музыке, традиции которой восприняли и творчески преобразили. Под влиянием классики в арт-роке усложнилось музыкальное и поэтическое содержание произведений, расширился инструментальный состав, повысился уровень исполнителей.

Композиции музыкантов, работающих в этом направлении, отличаются мелодическим, гармоническим и ритмическим разнообразием, богатством аранжировок, продуманностью и завершенностью структуры, насыщенностью звучания. В арт-роке виртуозное мастерство инструменталистов сочетается с ярким, драматическим вокалом. В отличие от некоторых направлений рока, где вокал иногда заглушается звучанием инструментов, здесь он занимает равноправное положение.

Одной из первых такую музыку начали играть группы «Van Der Graaf Generator» (Ван Дер Грааф Дженерейтор) и «King Crimson» (Кинг Кримзон). Дальнейшее развитие классический арт-рок получил в творчестве группы «Genesis» (Дженезис). Ее певец Питер Гейбриел одним из первых рок-музыкантов довел вокальное искусство до совершенства. В песнях группы действовали разные персонажи, каждого из них музыкант наделил собственным голосом, с присущими данному герою интонациями. На концертах Гейбриел использовал маски, костюмы и бутафорию, что превращало выступление «Genesis» в подлинное театральное представление.