Комментарии к аудио-примерам

Использование голоса в роли инструмента. С давних пор народные музыканты проявляли особый интерес к инструментальному звучанию, и к овладению техникой игры. Особенно данная тенденция расцвела в период Возрождения, отмеченный интенсивным развитием инструментов, многие из которых вошли в состав будущего симфонического оркестра.

Широко известен тот факт, что более всего в качестве народных фигурируют такие инструменты как струнные типа скрипки, и деревянные духовые типа кларнета. Причём, данные инструменты пользуются одинаковой любовью, как в северо-западных народностях, так и в юго-восточных. Например, в настоящее время кларнет является народным в таких странах Европы (и не только) как Израиль, Украина, Молдова, Румыния, Египет, Саудовская Аравия и др. Скрипка, по праву, является царицей инструментов, как в классической музыке, так и в фольклоре.

Изучая особенности народного исполнения, музыковеды выделили интересную закономерность. В странах Ближнего Востока особой популярностью пользуются деревянные духовые – кларнет, дудук и прочие. С древности народные музыканты развивали технику игры на этих инструментах, а вокалисты постепенно копировали и перенимали технику, усложняя мелодию украшениями инструментального типа. Попутно отметим, что музыка восточных народов вообще очень богата мелизматикой различного типа.

В то время как в странах Восточной и Западной Европы предпочтение отдавалось скрипке. В период Романтизма (XIX век), когда возрос интерес к народному творчеству, были изучены, зафиксированы приёмы и техники игры цыганских, венгерских, румынских и молдавских лэутаров (профессиональные народные музыканты). Именно манера цыганского исполнения, страстная, блестящая и виртуозная, во многом сформировала принципы игры на струнных. Тем более что подобная манера претворялась в произведениях таких выдающихся композиторов как Ф.Лист и Н.Паганини.

Поэтому закономерно, что техника игры на деревянных духовых отложила отпечаток на пение восточных народов. Причём, это проявилось как в имитации голосом инструментального тембра (аудио-примеры №1, 2), так и в подражании технике игры на деревянном инструменте (№3-6). В качестве примера приведены образцы современного исполнения в фольклорном стиле (как известно, с момента появления радио и Интернета народная музыка практически не сохранилась в чистом виде; сегодня она в различной степени пересекается с классикой и эстрадой). Примеры демонстрируют, как народные певцы Грузии, Армении, Египта и Турции имитируют тембр дудука, а также его технику – специфические украшения, глиссандо, мелкое вибрато.

В то время как в Украине, Румынии, Венгрии, Молдове и других странах данного ареала вокалисты подражают звучанию скрипки (№7).

Соответствие звучания инструментальному сопровождению. Подражание голоса инструментальному звучанию имело место ещё до того, как в Европе появилась нотная запись. Но особо данный приём стал известен благодаря эстраде, с того момента, когда афроамериканская музыка хлынула в Европу после появления радиовещания. С тех пор нормативное исполнение, выработанное в европейской школе на протяжении столетий, стало смешиваться, а затем и заменяться принципами джазового и блюзового мышления.

В настоящее время эстрадные певцы не только имитируют звучание инструмента. В зависимости от инструментального сопровождения эстрадному певцу необходимо менять характеристики тембра и способ атаки звука. Например, подача звука в сопровождении электрогитары и акустической гитары должна быть разной: в первом случае – более драйвовой и с твёрдой атаки, с использованием металлических способов звукоизвлечения (№9); и более лёгкий, объемный звук в нейтральной манере при пении под акустическую гитару (№8). Основная задача состоит в том, чтобы голос соединялся и тембрально сочетался с аккомпанирующим составом.

В зависимости от стиля музыки, подачи, объёма, формирования гласных, звуки можно разделить несколько способов пения, которые имеют общие черты и употребляются в современном эстрадном пении. Один способ, где звук более твёрдый, грубый и более прямой был назван «металлическим», а другой – нейтральным. Позже в «металлическом» классе было произведено разделение на подвиды. В настоящее время идентифицируют четыре типа звучания:

* Ньютрэйл (*нейтральный*) – неметаллический, используется в эстрадной и джазовой музыке (№8, 18).
* Курбинг (*ограничение, бордюр*) – наполовину металлический звук, используется во всех стилях ритмичной музыки, больше в соул и ритм-н-блюз (№11, 12, 20).
* Оведрайв (*интенсивный*) – металлический, используется в рок-музыке и в кульминациях песен ритмичных стилей (№19).
* Белтинг (*взбучка, трёпка*) – металлический, используется в кульминациях хэви-метал, рок, госпел и соул-музыке (№16, 17).

Данные примеры, демонстрируют, что в современной эстраде широко известно звучание с «металлом» в голосе, которое берёт начало от раннего джазового пения, когда негры имитировали звучание медных духовых, к которым получили доступ после отмены рабства.

Скэт (англ. *scat*) – специфический способ джазовой вокальной импровизации, при котором голос используется для имитации музыкального инструмента, а пение не несёт лексической смысловой нагрузки (№10-13).

Скэт берёт своё начало из музыки Западной Африки, где ударные звуки инструментов заменялись вокализацией; подобные звуки на короткие промежутки заменяли нормальный ритм (отсюда популярный сегодня в среде молодёжи *битбоксинг* – вид вокальной перкуссии, пример №15). Особую популярность *скэт* получил в своё время среди джазовых певцов США, которые имитировали голосом звуки джазовых инструментов, что подтверждают ранние звукозаписи блюза и джаза.

Первый записанный пример *скэта* встречается у знаменитого джазового музыканта Луи Армстронга в 1926 году, хотя фактически есть и более ранние примеры применения.

В 1940-х годах *скэт* значительно усложнился. Известной исполнительницей *скэта* в 1940-е годы стала Элла Фицджеральд, которая была известна своим умением имитировать джазовые инструменты (№12).

В 1960-х годах свинговый певец Ворд Свингл использовал *скэт* для аранжировок музыки И.С.Баха и других классических композиторов. Возглавляемая им группа после выпуска альбома *«Jazz Sebastian Bach»* получила мировую известность. С тех пор не только эстрадно-джазовые композиции, но и академические произведения могли исполняться в эстрадной обработке и использованием современных вокальных приемов, *скэта* в том числе. В настоящее время в кругу любителей эстрады особенно популярен афроамериканский исполнитель Бобби Макферрин (№13, 14), который имитирует голосом не только звуки инструментов, но и звуки природы, различные шумы.

В русскоязычной эстраде, которая всё больше подражает западной, также встречается приём *скэт* (№17, 18). Как и в фольклоре, эстрадные исполнители воспроизводят звучание инструмента. Но в редких случаях это просто имитация тембра (что имеет место больше в джазе или при исполнении на эстраде композиции, выдержанной в фолк стиле). Чаще всего поп-исполнитель подражает инструментальной технике, где мелодическая линия украшается обилием мелизмов и др. приёмов (№16-19). В некоторых случаях усложняется непосредственно мелодическая строка – вплоть до каждого слова (№16, 17); в других голос «включает» инструментальный режим в связующем эпизоде, известным как «проигрыш» (№18, 19).

Ну и наконец, в современной музыке встречается пение, где одновременно совмещается как имитация тембра инструмента, так и подражание его техническим данным (№20). Таким образом, эстрадный вокал может быть предельно виртуозным и «расцвеченным» украшательной техникой; что нередко становится самоцелью.