Варианты работы с джазовым стандартом для начинающих

Гурова Екатерина Александровна,

преподаватель предметно-цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады»

ГПОУ ЯО

«Ярославский колледж культуры»

Аннотация: в статье рассматриваются варианты изучения джазовых стандартов для начинающих. Основной материал статьи составляет анализ элементов джаза, в которых наиболее отражена его исполнительская специфика: ритм, гармония, звукоизвлечение, штрихи и приемы, фразировка.

Ключевые слова: джазовый стандарт, work song, spiritual, blues, скэт-пение, вокал в джазе, ритмическое, мелодическое варьирование.

Четкого и однозначного определения джазового вокала не существует, и чаще всего его определяют по индивидуальным особенностям голоса, манере исполнения вокалиста. К этим особенностям можно отнести джазовую манеру исполнителя, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и, сверх того, джазовую фразировку, «атаку» звука. 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”. Джазовая музыка бывает как инструментальной, так и вокальной, но исторически первым инструментом человека, несомненно, был его голос. Произведения, которые исполняют джазовые музыканты, называются Джазовыми стандартами.

Джазовый стандарт - (англ. jazz standard), эвергрин (англ. evergreen, букв. – вечнозелёный) - песня (в т. ч. эстрадная популярная) или инструментальная пьеса – часть общеизвестного джазового репертуара. Джазовый стандарт используется джазменом как основа для индивидуальной или групповой – спонтанной (например, в ходе джем-сешн) или студийной импровизации. Общее число джазовых стандартов точно не установлено, примерно оно составляет несколько сотен пьес. Чаще всего в качестве джазового стандарта используются композиции американских (реже латиноамериканских и европейских) композиторов: песни Дж. Гершвина (из мюзиклов и оперы «Порги и Бесс»: «Oh, lady be good!», «The man I love», «I got rhythm», «Summertime»), К. Портера («What is this thing called love?», «Night and day»), Х. Кармайкла [«Stardust» («Звёздная пыль»)], Дж. Керна («All the things you are»), М. Льюиса [«How high the moon» («Как высока луна»)] и многих других. В ходе обработки джазового стандарта музыкант варьирует (обычно в сторону усложнения) ритм, гармонию и мелодию оригинальной пьесы, иногда, особенно в авангардных стилевых направлениях джаза, меняя их до неузнаваемости.

Джаз - род профессионального музыкального искусства, который возник в южных штатах Америки на рубеже XIX-XX вв. в результате взаимодействия европейских и американских музыкальных культур. Формирование джаза тесно связано с развитием фольклора афроамериканцев (African American), сложившегося в процессе взаимодействия художественных традиций потомков рабов, вывезенных из Африки, с культурой белого населения США, что нашло свое проявление в таких вокальных формах афроамериканской музыки, как уорк-сонгз (трудовые песни), баллады, спиричуэл, госпел и блюзы.

Прежде всего, следует обратить внимание на некоторые особенности интонирования и исполнительской манеры вышеуказанных жанров.

Work song`s (Трудовые песни) – наиболее древняя форма афроамериканского фольклора. Они отличались по способу изложения – коллективные, сольные, смешанные. Они создавались импровизационно в процессе труда и исполнялись без музыкального сопровождения.

Также значительную роль в формировании джаза сыграли баллады. **Баллада** – это песенный жанр, встречающийся у многих народов и ведущий свое происхождение от старинных хороводных песен-танцев. Типичные черты баллады – сочетание повествовательности и лиризма, медленный и умеренный темп, куплетно-припевная форма в среднем в 32 такта, сквозное развитие сюжета и музыкального материала. В США баллады подверглись влиянию афроамериканского фольклора.

Духовная музыка имела огромное значение в жизни афроамериканского населения, под влиянием которого ипроизошли важнейшие процессы формирования джазовой музыки. **Spirituals (Спиричуэл)** – духовные песнопения. Америка познакомилась с ним после окончания Гражданской войны 1865г. В 1867 году была издана антология «SLAVE SONGS of United States» - единственный документ эпохи спиричуэл.

Соприкосновение спиричуэла с джазом в 20-х годах ХХ века привело к возникновению госпел-сонга - религиозной негритянской песни большого города**. Gospel (Госпел)** – песни на евангелическую тематику, возникшие в 20-х годах прошлого века. В отличие от других жанров текст и музыка создавались профессиональными авторами для сольного исполнения.

Необходимо сказать и о блюзе. **Blues** (**Блюз)** – жанр традиционной афроамериканской музыки и джаза. Развивался из целого ряда афроамериканских фольклорных вокальных жанров: уорк-сонгз, баллады, спиричуэл. Проявляется стиль в характерных особенностях интонационного строя, лада, мелодии, гармонии, ритма, формы (12 тактов).

Параллельно с общей эволюцией джаза постепенно менялись и особенности джазового вокала. Появились новые стили и формы. Джазовые стандарты – особая часть американской культуры, общемировое достояние и даже некое учебное пособие для начинающих музыкантов-импровизаторов. Если вы решили освоить эту область знаний, возникает вопрос: в каком направлении начать работу с джазовым стандартом?

Во-первых, если человек никогда не слушал джаз и не имеет представления о данном стиле музыки, следует дать послушать нескольких певцов данного направления, таких как Сара Воэн, Элла Фидзжеральд, Бэтти Картер (для девушек) и Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул, Луи Армстронг (для юношей).

Следующим шагом, конечно же, будет изучение джазового стандарта по нотам. В современном мире вокалисты любят «снимать» джазовые стандарты с любимых исполнителей, тем самым заведомо не давая шанса себе прожить эту историю по-своему, так как видят и чувствуют его сами. Также в джазовом мире принято, что исполнение стандарта в первый раз должно быть близко к теме, написанной автором произведения, и только когда тема исполняется повторно, вокалист имеет право на свое прочтение.

Далее Вам предстоит определиться со стилистикой произведения, понять, к какому стилю джазовой музыки оно относится (свинг, блюз, босса-нова, баллада и т.д.), выявить ритмическую основу данного стиля, понять, какое звукоизвлечение характерно для него и какие штрихи и приемы приемлемы для данного стиля.

После того, как Вы изучили тему, хотелось бы порекомендовать Вам прочитать текст, как стихотворение, найти свои смысловые акценты, обозначить главные слова и понять, как бы Вы выстроили фразу в каждой строчке, так как фразировка в джазовом стандарте будет строиться, в первую очередь, от смысла. Также будет полезно проговорить текст в ритме без мелодии, соблюдая джазовые акценты, потом соединяем текст с мелодией.

Не лишним будет ознакомиться с линей баса, проиграть и спеть ее. В дальнейшем можно петь бас и играть мелодию в таком порядке и в обратном. Новичкам придется нелегко, но данное упражнение поможет Вам в развитии навыка импровизации и ритмической свободы.

Неотъемлемой частью джазовой музыки, безусловно, является импровизация, в данном случае «скэт». Скэт - джазовый термин, обозначающий импровизацию голосом с использованием ритмических слогов, слов, фраз, сочиняемых спонтанно, на ходу. Для того, чтобы использовать технику скэта, Вам придется ознакомиться с гармонией выбранного произведения, проиграть септаккорды, пропеть их и попеть лады народной музыки, чтобы иметь более полную звуковую палитру в своем музыкальном багаже. И, либо написать собственное соло, руководствуясь своими знаниями, либо снять и записать нотами соло любимого певца или даже музыканта (инструменталиста). Если Ваш путь в джазе только начался, этот вариант наиболее оптимален для понимания структуры построения соло.

Завершающим пунктом в работе будет варьирование темы, которую, напомню, первый раз мы исполняем по нотам (обращаемся к Real book, Jazz Fake).

Варианты работы будут выглядеть так:

* Ритмическое варьирование (попробовать изменить ритмический рисунок произведения)
* Мелодическое варьирование (поэкспериментировать с мелодией)
* Смешанное варьирование (ритмическое и мелодическое)
* Неожиданные паузы (вариант ритмического варьирования)
* Сочинение мелодии заново (Вариант мелодического)
* Убрать согласные, соединить гласные (этот прием поможет вам выровнять звукоизвлечение)
* Экспериментирование со звуком
* Работа с динамическими оттенками.

В современном мире предлагается обилие разных источников информации по освоению джазовой музыки. Вы можете выбрать свой вариант работы с джазовым стандартом, но, надеюсь, что мои рекомендации облегчат Ваш путь в мир джаза.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.   Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь музыки. Джаз. Рок. ПОП. С. 37. С.21С.14

2.   Киселев С.С. История Стилей Музыкальной Эстрады. С. 17. С .21 с.22

3.   Разознаный Д.А. Балабан О.В Статья на тему Элементы джаза в вокальном исполнительстве. <http://cscb.su/n/030101/030101021.htm>

4.   Презентация А. Ростоцкой в рамках курсов повышения квалификации «Вокальные техники в современном мире» Москва 2018 г.

5.   Корякина А.В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. – СПб.: Планета музыки, 2012.

6.   Большая Российская энциклопедия <https://bigenc.ru/music/text/5216086>