

Искусствоведение

УДК 78.083.626

Э.Н. Щербакова

Н.О. Подпоринова

Щербакова Эвелина Николаевна, студентка 2 курса Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: evelina_tereshchenko2.0@mail.ru

Подпоринова Надежда Олеговна, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

КУЛЬТУРА ИМПРОВИЗАЦИИ В ЭСТРАДНОЙ ПЕСНЕ

В статье освещается понятие импровизации и ее роль в музыкальной культуре, в частности, в эстрадно-джазовом искусстве. Раскрыты основные принципы импровизации, которые актуальны для любого исполнителя эстрадно-джазового профиля, как вокалиста, так и инструменталиста.

Ключевые слова: импровизация, эстрадно-джазовое пение, эстрадная песня, джаз, скэт.

E.N. Shcherbakova

N.O. Podporinova

Shcherbakova Evelina Nikolaevna, 2nd year student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: evelina_tereshchenko2.0@mail.ru

Podporinova Nadezhda Olegovna, senior lecturer of department of pop-jazz art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

THE CULTURE OF IMPROVISATION IN POPULAR SONG

The article highlights the concept of improvisation and its role in musical culture, in particular, in pop-jazz art. The basic principles of improvisation are revealed, which are relevant for any pop-jazz performer, both a vocalist and an instrumentalist.

Key words: improvisation, pop-jazz singing, pop song, jazz, scat.

Понятие импровизации широко используется в различных научно-практических областях. В словаре Ушакова упор в понимании импровизации делается на произведение, сочиненное непосредственно во время его исполнения [6]. Похожее определение предлагается и в этимологическом словаре, где обозначается сочинение стихов, песен в момент выступления [3]. В словаре музыкальных терминов импровизация обозначается как экспромт, или произведение в свободной форме [4].

В музыкальной культуре импровизация является специфическим явлением и представляется либо как отдельный вид творчества, либо как значимая часть творческого процесса. Индивидуальная или коллективная импровизация на основе изначально заданных ладовых, мелодических, ритмических моделей – древнейший тип музицирования, господствующий в музыкальном фольклоре и в профессиональной музыке практически всех цивилизаций. В обиходе эстрадных и джазовых музыкантов, вокалистов получило распространение определение импровизации как солирующей вставки в заранее выделенном месте, содержание которой полностью зависит от вкуса и мастерства исполнителя.

Обращаясь к истории музыкального искусства, можно заметить, что импровизация существовала всегда. К ней часто прибегали в вокальной народной музыке, одна мелодия подвергалась различным изменениям во время исполнения песни. Не обошла стороной импровизация и средние века, где она встречается в вокально-культовой музыке и в светской музыке эпохи Возрождения.

Эстрадная музыка относится к развлекательному музыкальному искусству, предназначенному для широкой публики. Эстрада представлена танцевальной музыкой, песнями, произведениями для эстрадно-симфонических оркестров и вокально-инструментальных ансамблей. К жанру эстрадной музыки относят следующие виды песен: традиционный романс, современная лирическая песня, песня в танцевальных ритмах с развитым инструментальным сопровождением. Независимо от направления эстрадных песен, их авторы стремятся к максимальной доступности и запоминающейся мелодии. К части эстрадной музыки относятся и джаз, и рок-музыка, которые имеют общую основу и одновременно отличительные черты – например, использование сольного и ансамблевого пения, а также текста, несущего индивидуальное содержание, и человеческого голоса как особой тембровой окраски.

Эстрадные песни имеют достаточно простую куплетно-припевную форму, дополнительным элементом в которой может являться бридж (раздел музыкального произведения, контрастный по своему содержанию окружающим разделам и подготавливающий переход либо возвращение к основной музыкальной теме). Такая структура помогает сделать песню легко воспринимаемой и запоминающейся для слушателя.

Сегодня импровизационные исполнительские формы присутствуют во всех направлениях эстрадной музыки – от популярных шлягеров и рока до хип-хопа и джаза. Особенно широко импровизация представлена в джазе, импровизационной и интернациональной музыке, выводящая исполнителя-импровизатора на серьезный профессиональный уровень.

Джазовая импровизация – своеобразный продукт взаимодействия между западом и востоком, что наглядно демонстрирует художественные тенденции. Значимым феноменом в джазе выступают не только инструментальные, но и вокальные импровизации, одним из видов которых является подражание вокалиста инструменталистам. К таким, например, относится скэт, который основан на гармоничном сочетании слогов, мелодии и ритма. Это импровизированный джазовый вокализ, в котором пропеваются слоги, не несущие за собой никакой смысловой нагрузки.

Безусловно, вокалисту необходимо обладать чутьем к звучанию ансамбля изнутри для исполнения импровизированной партии, развитым чувством свинга, наконец, талантом. Среди мастеров скэта можно выделить: Л. Армстронга, Б. МакФеррина, Дж. Д. Уолтера, Э. Фитцджеральд [1].

Основная форма исполнения в джазе – импровизационная интерпретация заранее известных тем. Главными творческими качествами являются ярко выраженная индивидуальность и экспрессия, крайне важно донесение до слушателей своего личного «Я». Несмотря на широкую основную стилистическую тенденцию – от диксиленда до мейнстрима и «свободных» форм, джаз дополнительно концентрирует вокруг себя множество музыкальных течений, основанных на схожих принципах (один из главных – импровизационное исполнение), чем стимулирует дальнейшее познание других музыкальных систем, отличных от европейской классической традиции, и заставляет вновь обращать внимание на феномен профессионального импровизационного музицирования [7].

У. Сарджент ищет истоки импровизации в фольклоре, отмечая, что импровизационная свобода не свойственна академической музыке. Между тем, анализируя музыкальный стиль выдающихся западноевропейских композиторов, Сарджент констатировал, что он развился поэтапно из разнообразных истоков, связанных с инструментальной и хоровой импровизацией. Так, лютеранский хорал уходит своими корнями в коллективное народное импровизационное пение, а истоки григорианского

хорала восходят к тем временам, когда таких понятий, как «нотация» и «композитор», не было и в помине [2, с. 22, 38–39].

В научной литературе выделяются: осознанная импровизация, спонтанная импровизация и подготовленная импровизация. Но сколько бы ни было написано об импровизационной природе джаза, существует один важнейший аспект, вытекающий из родовых признаков джазовой музыки. Джаз следует законам спонтанного, интуитивного самораскрытия музыканта-импровизатора. В джазовой трактовке нет условной знаковой фиксации для импровизации. Описание этого объекта музыковедения подвластно, скорее, метафорическим, но никак не аналитическим приемам. Импровизация в эстрадной и джазовой песне – это в основном создание сольной мелодической и/или ритмической линии, применение особой вопросно-ответной формы, при которой могут перекликаться два импровизирующих инструмента либо инструмент и голос вокалиста. Тональность, гармония и темп здесь остаются неизменными. Очень важным в импровизации является сохранение особенностей стиля исполняемого произведения. Суть джаза заключается, прежде всего, в его импровизационном начале, в субъективном ощущении импровизатором присущих ему музыкально-выразительных средств [5].

Таким образом, импровизация позволяет разнообразить уже известную форму песни, которая могла бы потерять свою актуальность из-за отсутствия своего развития. Она может быть как инструментальной, так и вокальной, и может находиться в любой части произведения. Также импровизация является отдельным способом самовыражения для эстрадного артиста. Она позволяет оставить в каждой песне свой отпечаток, добавить индивидуальные черты, по которым слушатель мог бы узнать определенного исполнителя.

Список используемой литературы:

1. *Журлова В.А.* Вокальная импровизация как средство развития творческой личности // Культура: теория и практика. – 2016. URL: <http://theoryofculture.ru/issues/59/61/833/> (дата обращения: 08.08.21).
2. *Сарджент У.* Джаз: генезис. Музыкальный язык. Эстетика. – М.: Музыка, 1987. – 298 с.
3. *Семенов А.В.* Этимологический словарь русского языка: серия «Русский язык от А до Я». – М.: «ЮНБЕС», 2003. – 704 с. URL: <https://lexicography.online/etymology/semyonov/> (дата обращения: 08.08.21).
4. Словарь музыкальных терминов. URL: <http://teslov-music.ru/muzslov-htm/muzslov-09.htm> (дата обращения: 08.08.21).
5. *Сродных Н.Л.* Основы джазовой импровизации в структуре профессиональной подготовки педагога-музыканта: моногр. / Урал. гос пед. ун-т. – Екатеринбург : «Издательский дом Ажур», 2015. – 240 с.
6. Толковый словарь Ушакова. URL: <https://ushakovdictionary.ru/> (дата обращения: 08.08.21).
7. *Шулин В.В.* Искусство импровизации в джазе последней трети XX столетия: к проблеме звукоидеала: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.09 / В.В. Шулин. – СПб., 2007. – 191 с.