Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

О. С. Нестерова

Развитие певческих навыков при обучении эстрадному

и джазовому пению

Учебное пособие для студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады»

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

О. С. Нестерова

Развитие певческих навыков при обучении эстрадному

Учебное пособие для студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады»

и джазовому пению

УДК 784(075.8) ББК85.318я73 Н-561

Печатается по решению ученого совета БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии

Рецензенты:

- **И. А. Медведева** доктор педагогических наук, профессор, декан факультета художественного и музыкального образования ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»;
- **М. В. Шершакова** кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии;
- **А.А.Фишер** народный артист Чувашской республики, главный хормейстер АУ «Чувашский государственный театр оперы и балета» Минкультуры Чувашии.

Нестерова О. С. Развитие певческих навыков при обучении эстрадному и джазовому пению: учебное пособие / О. С. Нестерова. — Чебоксары: Чувашский государственный институт культуры и искусств, 2019 — 108с.

Учебное пособие имеет целью познакомить студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» с мировым эстрадным джазовым репертуаром, формировать у них навыки исполнения джазовых стандартов и эстрадных вокальных произведений.

Нестерова О.С., составление, 2019 БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии, 2019

Содержание

От автора	4
Введение	
Джазовые этюды, упражнения и вокализы	
Л. Хайтович Вокализ В – dur	
Л.Хайтович Чики – чики	
Л. Хайтович Скэт по – русски	
Л. Хайтович Вокализ С – dur	
Л. Хайтович Вокализ F – dur	11
Л. Хайтович Скромный Билли	11
Б. Копелевич Джазовые этюды и упражнения	12
Мировые джазовые стандарты	
Дж. Гершвин «S, wonderful»	
Дж. Гершвин «Strike up the band»	24
Дж. Гершвин «Soon»	27
Дж. Гершвин «Bat not for me»	30
Дж. Гершвин «Embraceable you»	33
Дж. Гершвин «Summertime»	35
Г. Уоррен «Chattanooga Choo – Choo»	38
Г. Уоррен «Serenade in Blue»	43
Д. Эллингтон «Mood Indigo»	48
Д. Эллингтон «Don,t Get Around Much Anymore»	51
Эстрадные вокальные произведения	54
И. Дунаевский «Марш» из кинофильма «Веселые ребята»	
И. Дунаевский «Песня об отважном капитане»	58
М. Дунаевский «Наедине с дождем»	62
М. Дунаевский «Ах, этот вечер»	68
Ф. Рево «Му way»	73
E. Кармен «All by myself»	77
Фрагменты из популярных мюзиклов	81
P. Роджерс «Edelweis»	
P. Роджерс «Spring is Here»	
Д. Кандер «And all that jass»	
А. Рыбников «Ария Звезды»	
Э. Уэббер «Метогі»	
Рекомендуемая литература	108

От автора

Большое значение в высших учебных заведениях культуры и искусства Российской Федерации имеет направление в подготовке специалистов в области эстрадного и джазового пения. Основы этого вида пения изучают будущие музыканты-профессионалы — солисты и артисты эстрадных и джазовых вокальных ансамблей.

Дисциплина «Музыкальное искусство эстрады» позволяет формировать не только специальные умения и навыки в области эстрадного и джазового пения, но и профессионально значимые качества студентов творческой профессии в целом, к которым относятся, в том числе, и эстетический вкус, широкий кругозор, любовь к музыкальному искусству. В процессе овладения искусством эстрадного и джазового пения студенты поднимают свой общий уровень, развивают музыкальные способности, культурный новаторские стили и направления вокальной музыки, осознают музыкальное исполнительство с психолого-педагогической и культурологической точек Изучение специальных дисциплин направлено на овладение зрения и т.д. вокальной техникой, ознакомление со стилевыми особенностями авторов произведений и популярных исполнителей, историей становления и развития зарубежной и отечественной эстрадной и джазовой музыки, навыками работы с микрофоном, электронной акустической аппаратурой.

эстрадного подборе вокальных произведений жанра автор руководствовался желанием представить разнообразный вокальный эстрадный включающий произведения зарубежных российских репертуар, И композиторов, написанных в разных стилях, жанрах и направлениях. Это песня, баллада, фокстрот, джазовые обработки народных мелодий, джазовые переложения популярной классической и эстрадной музыки. В пособии этюды, необходимые для развития вокальноимеются упражнения И технических навыков обучаемых. Нотный материал, представленный в пособии, дает возможность студентам выбирать вокальные произведения с учетом их индивидуальных особенностей. Произведения расположены в порядке постепенного возрастания технических и художественных трудностей.

Пособие состоит из пяти разделов:

- 1. Введение.
- 2. Джазовые упражнения и вокализы.
- 3. Мировые джазовые стандарты.

Эстрадные вокальные произведения.

Фрагменты из современных мюзиклов.

Рекомендации автора, направленные на раскрытие художественного образа и музыкально-исполнительских задач произведений, способствуют развитию целесообразных навыков вокальной техники, позволяют достичь высоких результатов в искусстве эстрадного пения. Данное пособие может быть полезно как студентам направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» творческих высших учебных заведений, средних специальных музыкальных учебных заведений, так и преподавателям эстрадного пения. Пособие также может быть использовано слушателями курсов повышения квалификации.

І. ВВЕДЕНИЕ

В современном российском музыкальном образовании существует потребность в качественных рекомендациях и методических разработках по обучению эстрадному и джазовому пению. Желание автора обобщить методические подходы к развитию важных профессиональных навыков будущих эстрадных исполнителей способствовало созданию данного пособия, что обусловило его актуальность. Целью пособия является методическая разработка каждого этапа формирования вокально-исполнительских умений и навыков эстрадного певца, способного достойно представлять это направление в музыке.

Задачи пособия:

- овладение студентами вокально-техническими приемами, характерными для жанра эстрадной и джазовой музыки;
- практическое ознакомление с разными жанрами эстрадной и джазовой музыки.

Пособие «Развитие певческих навыков при обучении эстрадному и джазовому пению» включает в себя джазовые упражнения и вокализы современных композиторов Л. Хайтовича и Б. Копелевича. Данные упражнения способствуют развитию начальных певческих навыков эстрадного джазового пения, обучению исполнения различных ритмических организаций нотной записи (синкопы, триоли, скачки, пунктиры, глиссандо, орнаментика и др.).

Особое значение приобретает изучение лучших образцов джазовой музыки, написанных композиторами разных стилей и эпох, которые принято называть джазовыми стандартами. Яркими представителями авторов, чьи произведения стали классикой джазовой музыки, являются композиторы первой половины XX века — Дж. Гершвин, Р. Роджерс, Д. Эллингтон, Г. Уоррен, И. Дунаевский и др. Их бессмертные произведения вошли в антологию джаза. Выдающиеся исполнители Ф. Синатра, Л. Армстронг,

Э. Фитцджеральд, Л. Орлова включали их в свой концертный репертуар. Своеобразие этих популярных джазовых композиций состоит в том, что в отличие от академического жанра, где солисты-вокалисты исполняют произведения, не отходя от авторского текста, исполнение джазовых стандартов дает певцам неограниченные возможности в интерпретации и свободе самовыражения. То есть им предоставляется право изменять форму произведения, дополнять его импровизацией и новыми ритмическими организациями, орнаментикой и большей экспрессией. Таким образом, задачей преподавателя выступает привитие студентам-вокалистам необходимых умений и навыков для художественного исполнения джазовых стандартов.

В процессе работы над эстрадным вокальным произведением требуется обратить внимание на такие важные аспекты, как композиционное построение музыкального материала, работа над певческим дыханием и расширением диапазона голоса. Немаловажное значение имеет работа над звуком, тембром голоса, артикуляцией, фразировкой, штрихами, динамикой, ритмической конфигурацией. Особое внимание следует уделить точности интонирования, развитию гармонического и мелодического слуха.

В процессе работы с эстрадными вокалистами необходимо обучить их определять идейно-художественное содержание музыки, создавать соответствующий сценический образ, добиваться нужного характера и яркого артистизма. С этой задачей легко поможет справиться умелый подбор лучших фрагментов из мировых мюзиклов, где молодые эстрадные и джазовые исполнители могут проявить свою яркую, творческую индивидуальность не только, как солисты, но и продемонстрировать свое умение взаимодействовать с партнерами и музицировать в вокальном ансамбле.

II. Джазовые этюды, упражнения и вокализы

Для начального этапа работы с вокалистами представлены упражнения и этюды, где следует обратить внимание на точное интонирование, изучение штрихов (staccato, legato, marcato, detacher и др.), правильное исполнение ритмических организаций (пунктир, триоли, восьмые, чередование разных длительностей), акценты на слабые доли (синкопы). Для того, чтобы воспитывать вокальную технику, необходимо тренировать голос различными упражнениями. В этом помогут интересные распевания и вокализы в джазовом стиле Льва Хайтовича. Каждый номер имеет разный характер и динамику. Изучая примеры Л. Хайтовича, преподаватели эстрадного и джазового пения преследуют цель – добиться OT вокалистов планомерного музыкального слуха, чувства стиля, различных вариантов импровизации, четкой артикуляции, исполнения вокальной мелодии приемом джазового скэта.

Процесс обучения эстрадному и джазовому пению должен строится на основном принципе дидактики, то есть, двигаться «от простого к сложному». В связи с этим, начиная работу над вокализами и упражнениями, полезно уделять большое внимание оттачиванию деталей вокальной мелодии. Таким образом, возникает необходимость заучивать этюды небольшими фразами, по 2, 4 такта, постепенно соединяя их в один музыкальный период (8 тактов) или в одно большое предложение. Такой метод разучивания этюдов, упражнений и вокализов способствует наилучшему запоминанию музыкального материала, развивает память, правильное интонирование, расширяет диапазон голоса и тренирует силу звука и выносливость голосового аппарата.

Далее представлены авторские упражнения и вокализы Л. Хайтовича.

Вокализ'

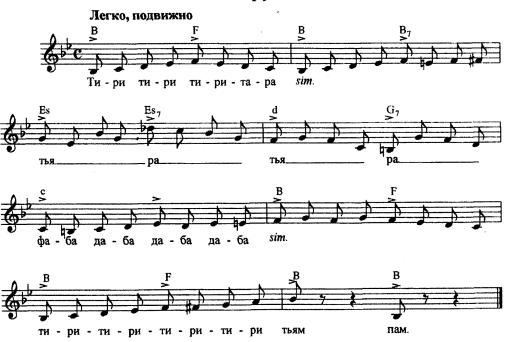

* Исполняется на любые удобные слоги

2. Чики-чики-чики – «one»,
Чики-чики-чики – «two»,
Чики-чики-чики – «three»,
Ты за мною повтори
Эти лёгкие слова.
Чики-чики «three» and «two».
Улыбнись и повтори
«Раз», «два», «три» and «one», «two», «three».

Скэт по-русски

Вокализ...

сл. Л.Хайтовича

пры-гну в ву - лкан, а по-том ны-рну в о - ке - ан.___

- 2. Скажут мне подружки:
 - Билли, ты крутой!

И за мной вдогонку:

- Билли, эй, постой!

И в зените славы

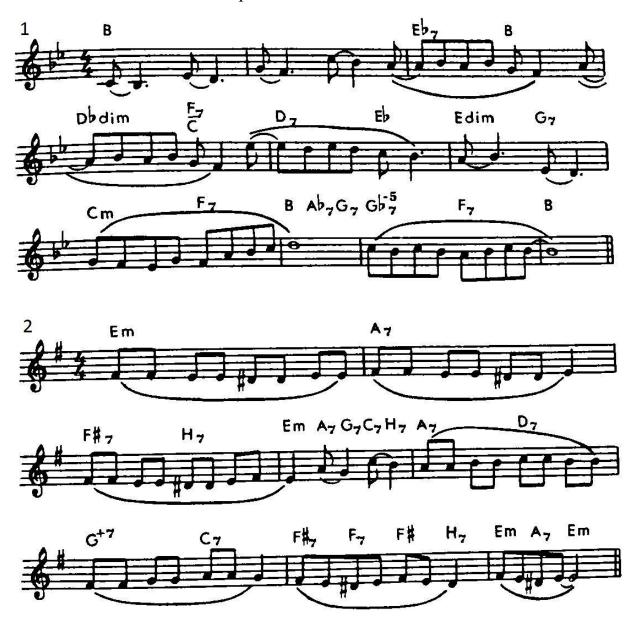
Скромный такой,

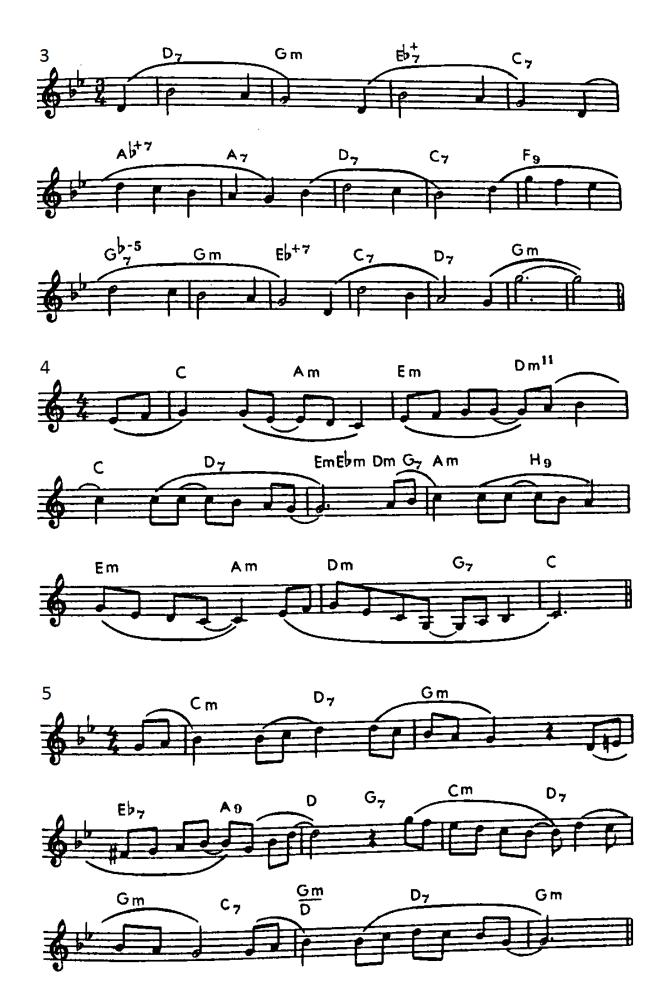
Я неприхотливый, я неторопливый,

Я вернусь счастливый ломой

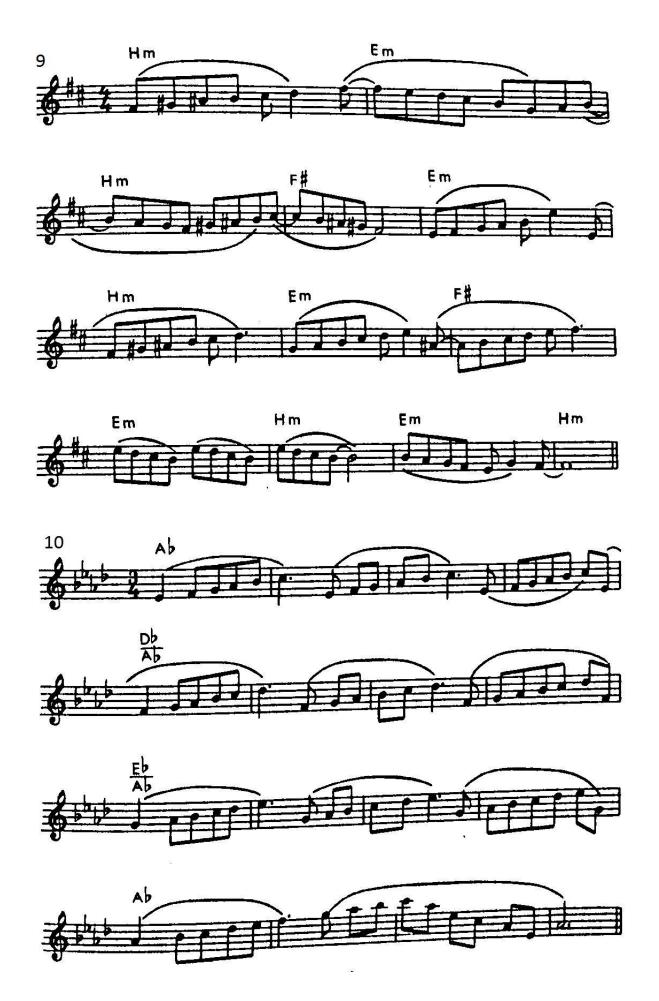
Следующие далее представленные джазовые упражнения и вокализы способствуют Бориса Копелевича развитию певческого дыхания, расширению певческого диапазона голоса, исполнения элементов хроматизма, блюзовых ладов, пентатоники, различных интервалов и скачков. Очень важно номера петь сольфеджио (с названием нот), а далее повторять эти же мелодии джазовым скэтом в стиле свинга (исполнять ровные восьмые длительности как пунктиры). Эти вокализы развивают чувство джазовых стилей в пении и способствуют приобретению первоначальных вокальной навыков импровизации.

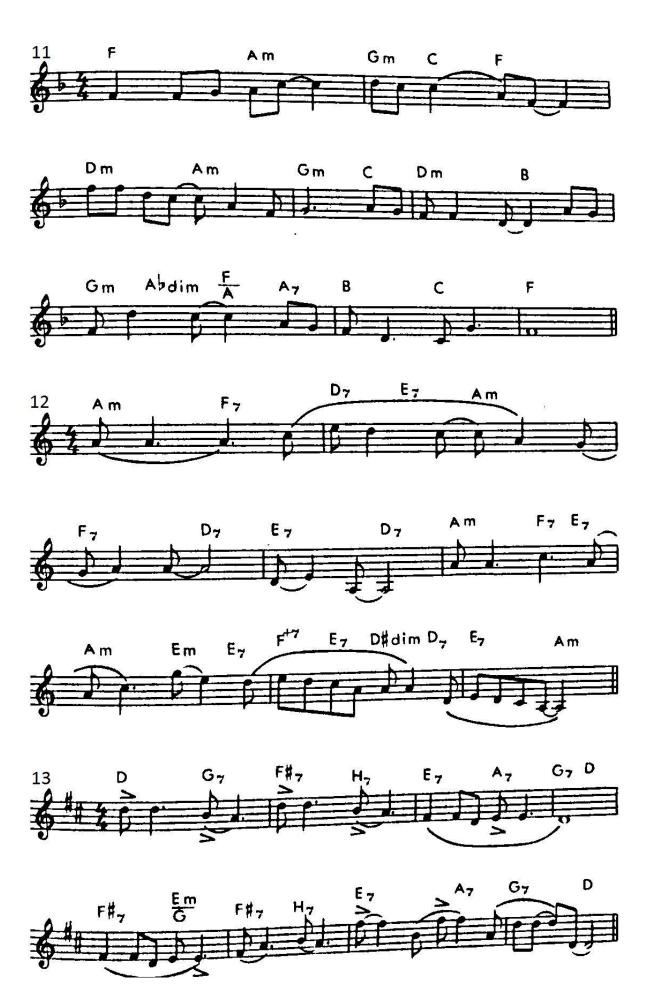
Упражнения Б. Копелевича

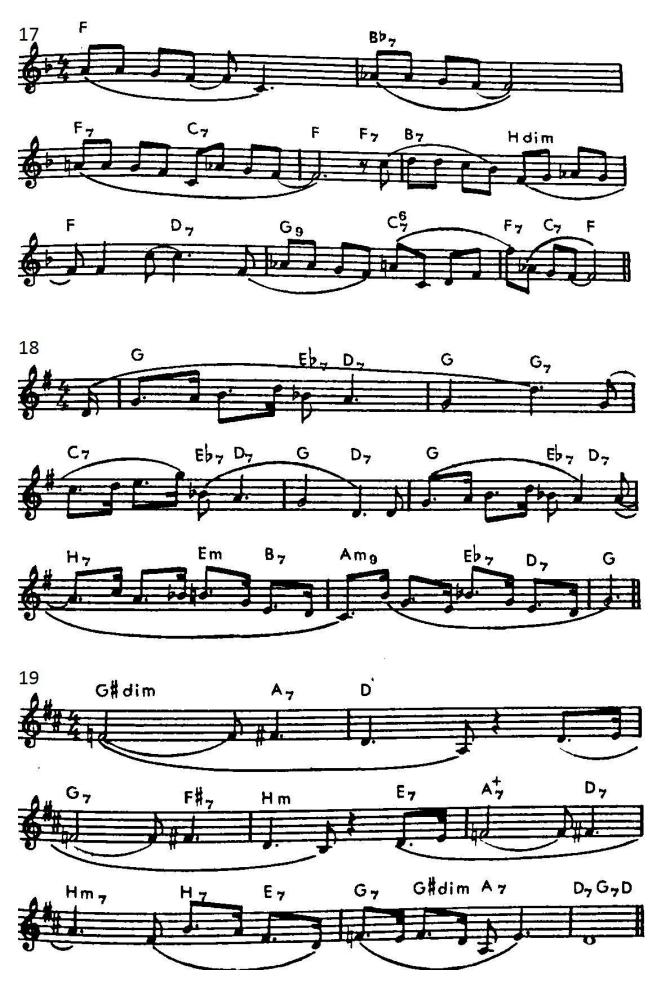

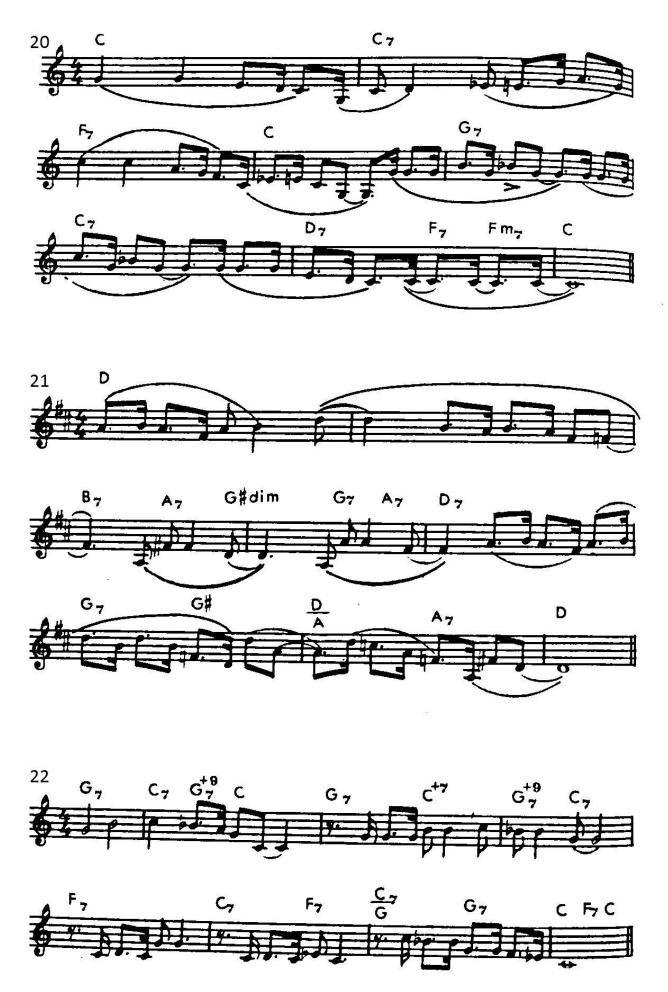

III. Мировые джазовые стандарты

С появлением в первой половины XX века таких композиторов, как Дж. Гершвин, Г. Уоррен, Д. Эллингтон, открылись новые возможности для солистов-вокалистов в жанре эстрадной и джазовой песни. Благодаря красивым запоминающимся мелодиям и богатой, необычной джазовой гармонии, эти произведения быстро вошли в репертуар выдающихся певцов, таких как Э. Фитцджеральд, Л. Армстронг, Ф, Синатра, Нат Кинг Коул, Ф. Астер и др.

Вследствии той популярности среди широкой аудитории, которую приобретали мелодии, исполняемые знаменитыми певцами и музыкантами, эти композиции становились известными на весь мир и приобрели статус или название «Джазовых стандартов».

Одним из первых и самых известных композиторов, чьи мелодии сразу становились джазовыми стандартами, несомненно, был Дж. Гершвин. Он работал в содружестве со своим братом Айрой Гершвиным, который писал тексты почти ко всем его песням.

Представленные далее джазовые композиции (стандарты) Джорджа Гершвина (1998 — 1937) невероятно полезно использовать в качестве вокально-педагогического репертуара для студентов или молодых певцов, выбравших для себя профессию эстрадного и джазового исполнителя. Изучение джазовых стандартов, помогает студентам-вокалистам отрабатывать технику пения, лучше узнать направления и стили джазовой музыки. Совершенствовать навыки голосоведения, исполнения синкоп, сложных мелодических рисунков.

Джазовый стандарт «S Wonderful», написанный в стиле фокстрот, являет собой пример того, как нужно чередовать пунктиры, синкопы и прием вибрато на длинных нотах.

'S WONDERFUL

Следующие композиции Дж. Гершвина «Strike up the band», «Soon», «Виt not for me», «Еmbraceable you» дают студентам возможность научиться исполнять произведения в стилях: свинг, би-боп, мейнстрим, импровизировать, петь в экспрессивной манере, отличающейся штрихами, акцентами, синкопами, динамической напряженностью.

STRIKE UP THE BAND

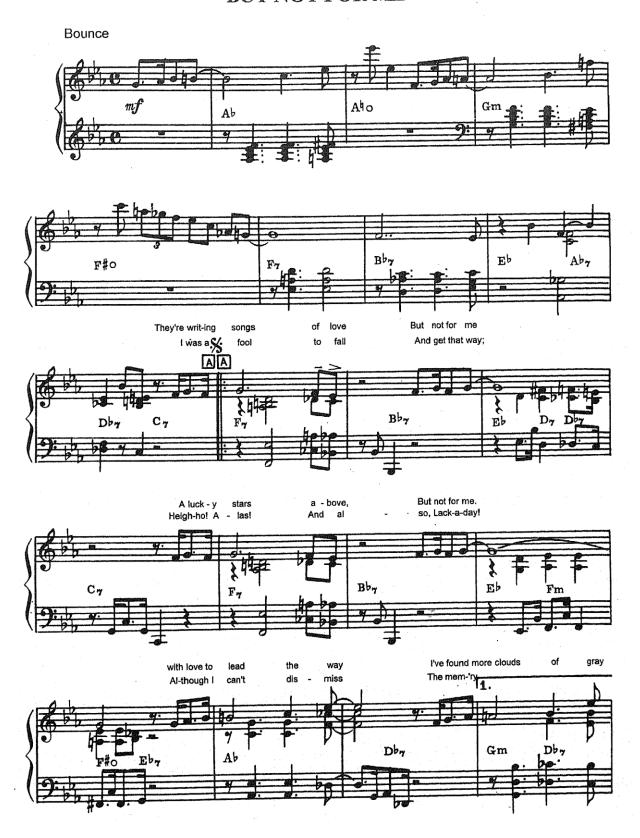
SOON

BUT NOT FOR ME

EMBRACEABLE YOU

Одной из ярких вершин творчества композитора Дж. Гершвина является опера «Порги и Бесс», она являет собой пример великолепных мелодий и богатой джазовой гармонии. Многие известные фрагменты этой оперы стали джазовыми стандартами. Наиболее популярные номера: «Песня Порги», «Дуэт Порги и Бесс» и др. Но самая прекрасная мелодия из этой оперы – «Колыбельная Клары» (Summertime). Исполнение этого произведения воспитывает хорошее певческое дыхание, кантилену, развивает точное интонирование, диапазон голоса и красоту тембра.

Одним из ярких композиторов, написавших огромное количество хитов, ставших впоследствии мировыми джазовыми стандартами, является Гарри Уоррен (1893 — 1981). Он создал более 800 замечательных песен, которые звучали в 56 популярных американских фильмах. Они были любимыми и популярными среди зрителей. Многие известные джазовые исполнители, такие как Ф. Синатра, Т. Беннет, Э. Фитцджеральд, А. Франклин, Р. Чарльз, Ф. Астер и др. Каждый из этих исполнителей внесли значительную «лепту» в популяризацию вокальных произведений Г. Уоррена.

При изучении джазовых стандартов Г. Уоррена студентам и молодым джазовым вокалистам следует обратить внимание на индивидуальный стиль и манеру исполнения этих композиций известными эстрадными и джазовыми вокалистами. Студенты направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады» должны использовать имеющийся мировой опыт в трактовке джазовых стандартов и попытаться привнести в изучение и исполнение данных мировых стандартов Г. Уоррена свое отношение. На их примере молодым исполнителям необходимо развивать диапазон голоса, певческое фразировку, кантилену, дыхание, умение петь синкопы, различные пунктирные ритмические рисунки, раскрыть способности и навыки к вокальной импровизации. Г. Уоррен является автором хитов и саундтреков к известным блокбастерам и мюзиклам, таким как «Сорок вторая улица», и легенда Уайта Эрпа», «Марти». Но наибольшую популярность получила его музыка к фильму «Серенада солнечной долины».

Представленный далее нотный материал хитов «Chattanooga Choo-Choo» и «Serenade in Blue" дает студентам возможность изучить манеру исполнения джазовых стандартов, стиля «Буги-Вуги» в «Chattanooga Choo-Choo» и жанра джазовой баллады в «Serenade in Blue».

Chattanooga Choo-Choo

Lyric by MACK GORDON Music by HARRY WARREN

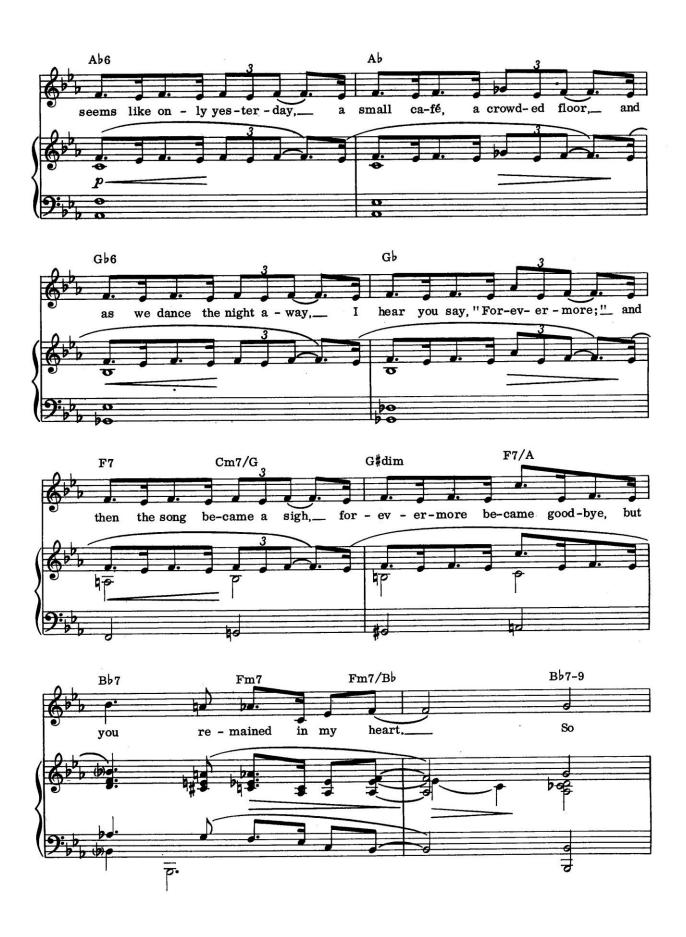

Serenade in Blue

Words by MACK GORDON Music by HARRY WARREN

Ещё одним выдающимся джазовым композитором, получившим мировое признание, несомненно, является Дюк Эллингтон (1899 – 1974). Его музыкальное творчество многогранно – он широко известен как блестящий пианист, великолепный аранжировщик, создатель и руководитель джазового оркестра. Он с раннего возраста увлекался регтаймом и развивал его на протяжении всего творческого пути. Д. Эллингтон сотрудничал со многими выдающимися мастерами джаза, такими как Луи Армстронг, Каунт Бэйси, Коулмен Хокинс, Джон Колтрейн, Даяна Вашингтон, Роберта Флаг и др. Особое творчестве он внимание в своем уделял исполнительской деятельности, гастролировал со своим оркестром по всему миру, исполняя как авторскую музыку, так и джазовые произведения других композиторов. В качестве руководителя оркестра Д. Эллингтон получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший Биг-Бэнд». Все великие джазовые певцы считали большой честью выступать с его оркестром.

Д. Эллингтон пополнил золотой фонд всемирного джаза более чем 1000 произведениями вокальной и инструментальной музыки, выпустил более 600 дисков, которые разошлись по миру миллионными тиражами. Он написал много известных саундтреков к фильмам и мюзиклам. Наибольшую популярность имели его джазовые вокальные произведения, такие как «Caravan», «Solitude», «All Day Long», «Paris Blues», «Day Dream Chloe». Д. Эллингтон является создателем некоторых новых джазовых стилей в музыке. Он нередко обращался к европейским музыкальным формам и мастерски аранжировал их.

Ниже представлены вокальные композиции Д. Эллингтона «Mood Indigo» и «Don,t Get Around Much Anymore». В процессе работы над этими вокальными произведениями, студенты погружаются в атмосферу живой экспрессии, энергичного ритма и поэтического настроения.

Mood Indigo

Words and Music by DUKE ELLINGTON, IRVING MILLS and ALBANY BIGARD

Don't Get Around Much Anymore

IV. Эстрадные вокальные произведения

Вначале XX века в Советском Союзе стал активно развиваться жанр эстрадной вокальной музыки. Появились яркие, талантливые исполнители, композиторы, поэты, музыканты, увлеченно работающие в этом жанре. Ярчайшим представителем, создавшим огромный эстрадный советский песенный репертуар, является Исаак Осипович Дунаевский (1900 – 1955). Вначале своего творческого пути он работал в Московском мюзик-холле, Ленинградском мюзик-холле, успешно сотрудничал с популярными, талантливыми эстрадными певцами того времени, такими как Леонид Утесов, Любовь Орлова и др.

И. О. Дунаевский в содружестве с известным кинорежиссером Григорием Васильевичем Александровым создали жанр советской музыкальной комедии, написав музыку к известным кинофильмам: «Веселые ребята», «Цирк», «Светлый путь», «Волга-Волга», «Весна». Вокальные композиции из этих фильмов вошли в Золотой фонд советской эстрадной песни. И. О. Дунаевский до последних дней продолжал работать в жанре вокальной эстрадной музыки, написав огромное количество незабываемых мелодий, которые впоследствии вошли в репертуар таких известных эстрадных певцов, как: Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лариса Долина и другие.

Представленные ниже эстрадные вокальные произведения Исаака Дунаевского: «Марш» из кинофильма «Веселые ребята», а также, «Песенка об отважном капитане» из кинофильма «Дети капитана Гранта» являют собой яркий пример советской, эстрадной вокальной музыки того периода, где переплетаются элементы джазовой музыки, фольклора, характер патриотической песни, красивой, эстрадной, вокальной мелодики. На примере этих песен, студенты направления подготовки «Музыкальное искусство

эстрады» учатся исполнять вокальную музыку в оптимистическом, жизнеутверждающем характере.

МАРШ Из кинофильма «Веселые ребята»

Легко на сердце от песни веселой, Она скучать не дает никогда. И любят песню деревни и села, И любят песню большие города.

Припес: Нам песня стровть и жить помогает, Она, как друг, и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет!

Шагай вперед, комсомольское племя, Шутя и пой, чтоб улыбки цвели, Мы покоряем пространство и время, Мы — молодые козяева земли! Прилее

Мы все добудем, поймем и откроем — Холодный полюс и свод голубой. Когда страва быть прикажет героем, У нас героем становится любой. Прилев

Мы можем петь и смеяться, как дети, Среди упорной борьбы и труда,— Ведь мы такими родились на свете, Что не сдаемся нигде и никогда. Прилев

И если враг нашу радость живую Отнять захочет в упорном бою, Тогда мы песию споем боевую И встанем грудью за Родину свою! Припее: Нам песия строить и жить помогает,

166: Нам песня строить и жить помогает, Она на крыльях к победе ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадет!

Песня об отважном капитане

Музыка И. Дунаевского

Достойным продолжателем творчества И. О. Дунаевского в области эстрадной, вокальной музыки является его сын - Максим Исаакович Дунаевский (1945г.). Он обладает ярким мелодическим и гармоническим даром, необычным, прогрессивным чувством формы, вдохновителем и организатором новых проектов, конкурсов, фестивалей. Он отличается огромной работоспособностью, восемь лет работал в Голливуде, где писал музыку для фильмов. В России он создал саундтреки более, чем к 60-ти музыкальным фильмам: «Д,Артаньян и три мушкетера», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Ах, водевиль-водевиль!», «Маленькое одолжение» и др. М. Дунаевский плодотворно сотрудничал с такими известными и популярными артистами и певцами, как Михаил Боярский, Николай Караченцов, Жанна Рождественская, Ирина Понаровская, Павел Смеян. Сотрудничество с такими талантливыми поэтами-песенниками, как Леонид Дербенёв, Наум Олев, Илья Резник, Роберт Рождественский, принесло его песенному творчеству безграничную популярность и известность. Его песни до сих пор с успехом исполняются на различных концертных и эстрадных площадках, звучат в телевизионных конкурсах, концертах, исполняются как в России, так и в других странах мира. На эстрадном вокальном репертуаре М. Дунаевского творчески воспиталось не одно поколение молодых эстрадных артистов.

 \mathbf{C} вокальной И педагогической точки произведения зрения М. Дунаевского несут много положительного и полезного для студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады». Его современный мелодический и гармонический стиль воспитывает хороший вкус, развивает музыкальный кругозор, способствует расширению певческого диапазона, улучшает вокальную технику, которая включает в себя работу над штрихами, нюансами, правильную фразировку, грамотное голосоведение, яркое эмоциональное исполнение.

наедине с дождем

Из телефильма «Семь счастливых нот»

Музыка М. Дунаевского

Слова Н. Олева

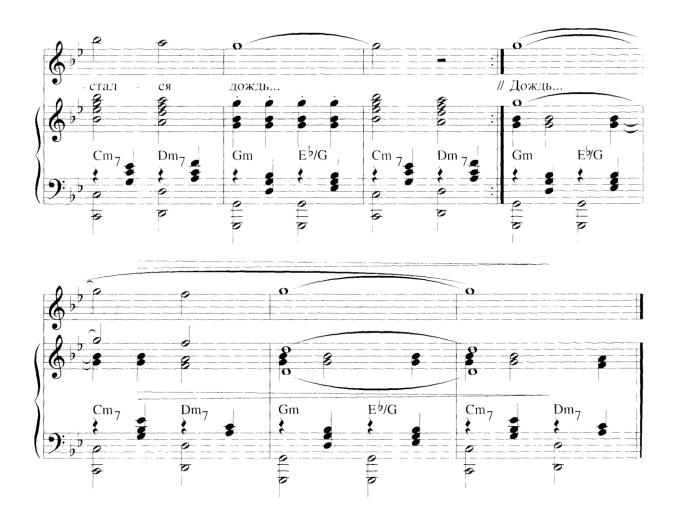

Опять я осталась одна. Вернее, осталась вдвоем, Вдвоем с бормотаньем дождя, Что топчется возле окон. О чем он бормочет всю ночь? Как будто читает мораль. Нам поздно советом помочь, А жаль!

Припев: Жаль того, о чем мечталось, Жаль того, что не сбылось. И звезда, какая жалость, Та, что в речке отражалась, Покатилась и пропала, Покатилась и пропала, Покатилась и пропала, Где теперь ее найдешь?

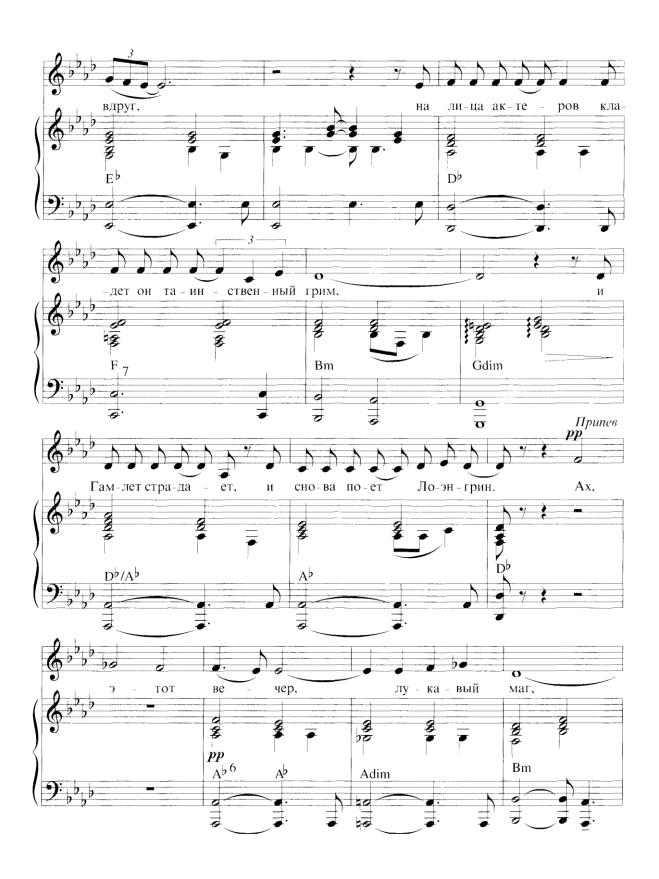
Теперь уже всё позади, И даже совсем не похож На наши грибные дожди Вот этот назойливый дождь. Восходы — уже не заря, Закаты — уже не пожар, Мне больше не встретить тебя, А жаль!

Припев.

Ты ушел, остался дождь... Ты ушел, остался дождь... Дождь...

АХ, ЭТОТ ВЕЧЕР!

Ниже представлены два мировых шлягера эстрадной вокальной музыки - композиции «Му way» Клода Франсуа и Жака Рево и «All by my self» Эрика Кармена. Песня «Му way» изначально была написана и предложена для исполнения звезде мировой эстрады Фрэнку Синатре, что обеспечило ей всемирную славу и оглушительный успех. Мировую известность приобрела и композиция Эрика Кармена «All by myself». Оба эти произведения являют собой образцы эстрадного вокального шлягера, на примере которых следует наилучшим образом отрабатывать исполнительские навыки студентам, которые прошли начальный этап обучения, приобрели определенную вокальную технику эстрадного стиля и готовы к исполнению произведений определенной сложности.

Эстрадный хит «Му way» исполняли многие известные мировые звезды вокалисты, существует огромное количество аранжировок и оркестровок этого произведения для различных инструментальных составов ансамблей и оркестров. Специально к юбилею певца народного артиста СССР Иосифа Кобзона поэт Илья Резник написал русский вариант текста для этой песни. Этот текст наполнен глубоким философским смыслом и эмоционально не оставляет никого равнодушным. В 1976 году американский певец, поэтпесенник, великолепный пианист и гитарист Эрик Кармен под огромным влиянием от прослушивания второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова создал и сам исполнил известный эстрадный шлягер «All by myself», за что американская ассоциация звукозаписывающих компаний наградила его «золотым» статусом. Этот хит с большим удовольствием включили в свой репертуар многие известные эстрадные исполнители, такие как Селин Дион, Джон Барроумен, Лариса Долина и др. Студентам всегда полезно изучить все исполнительские стили, сделать сравнительный анализ и попытаться найти свою индивидуальную манеру трактовке ЭТИХ замечательных произведений.

My way

All by myself

V. Фрагменты из популярных мюзиклов

В первой половине XX века в США получил широкое распространение такой музыкально-театральный сценический жанр, как мюзикл. Позже этот жанр получил своё развитие и быстро распространился в других странах мира: Австралии, Японии, Великобритании, Швеции, Германии, Франции, России. Мюзикл сочетает в себе музыкальное, вокальное, драматическое и хореографическое искусства. В мюзикле нашли отражения многие приемы симфо-джаза, разнообразие песенных форм и хореографической стилистики, динамичность действия, яркость и сложность сценографии, зрелищность.

Рождение жанра мюзикла связано с деятельностью композитора Ричарда Роджерса (1902-1979). Р. Роджерс с 1919 года плодотворно сотрудничал с поэтом-либреттистом Лоренцом Хартом. Вместе они создали 28 мюзиклов и более 500 песен для Бродвея и Голливуда. Одним из самых знаменитых и мелодичных мюзиклов является спектакль «I Marrid an Angel» (Я женился на Ангеле) и композиция «Spring is Here».

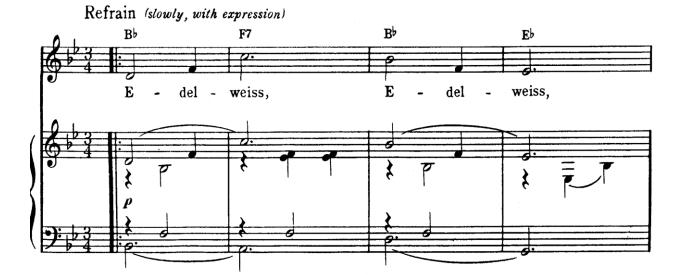
С 1943 года Р. Роджерс начал сотрудничать с талантливым писателем, продюсером, сценаристом Оскаром Хаммерстайном. Вместе они написали много потрясающих мюзиклов, но шедевром их совместного творчества является «The Sound of Music» (Звуки музыки). Их совместный проект принес им многочисленные награды и широкое признание. На его основе в Голливуде был поставлен фильм с одноименным названием «Звуки музыки», который получил несколько номинаций высшей американской премии киноакадемии «Оскар». Этот фильм прошёл во многих кинотеатрах мира и имел оглушительный успех. Представленные далее композиции «Эдельвейс» и «Вновь весна» являют собой кладезь вокально-педагогического репертуара для студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады».

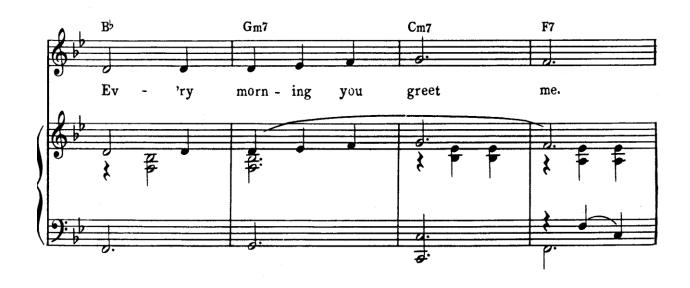
Edelweiss

Words by OSCAR HAMMERSTEIN II

Music by RICHARD RODGERS

Выдающийся американский композитор Джон Кандер (1927г.) написал музыку к знаменитым, бродвейским мюзиклам «Кабаре», «Чикаго» и др. Музыкальные номера из этих мюзиклов исполняли многие всемирно-известные эстрадные и джазовые вокалисты Лайза Миннелли, Фрэнк Синатра, Тони Беннет, Майкл Бубле и др. В начале 2000-х годов мюзикла «Чикаго» был поставлен в Москве. Главные партии исполняли Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анастасия Стоцкая. Мюзикл прошел с большим успехом.

В Росси с середины 70-х годов XX века появились композиторы, которые стали писать музыку для отечественных постановок в жанре мюзикла. Наиболее плодотворно работающими в этом театральном направлении авторами являются Максим Дунаевский, Геннадий Гладков, Александр Журбин и другие. Особо следует отметить талантливого композитора Алексея Рыбникова (1945г.). В творческом содружестве с режиссёром Марком Захаровым на сцене театра «Ленком» ими были поставлены замечательные музыкальные спектакли, которые идут и по сей день — это знаменитая рокопера «Юнона и Авось» на стихи Андрея Вознесенского и непревзойдённая «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» на основе драматического произведения чилийского поэта Пабло Неруды. В 2012 году в Московском Доме Музыки была представлена на суд зрителей «Война и мир» под названием «Живые картины». Музыка, которую написал А. Рыбников, отличается яркой мелодикой, проникновенной лирикой и необычайной экспрессией.

Далее представленные фрагменты из мюзиклов «Чикаго» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» «And all that jazz» и «Ария Звезды» являются великолепным вокально-педагогическим материалом для студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады». Они учат правильно исполнять произведения с точки зрения образа, характера, эмоциональности и техники эстрадного вокала.

AND ALL THAT JAZZ

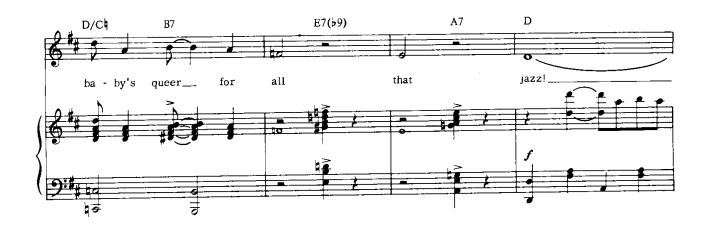
Words by FRED EBB Music by JOHN KANDER

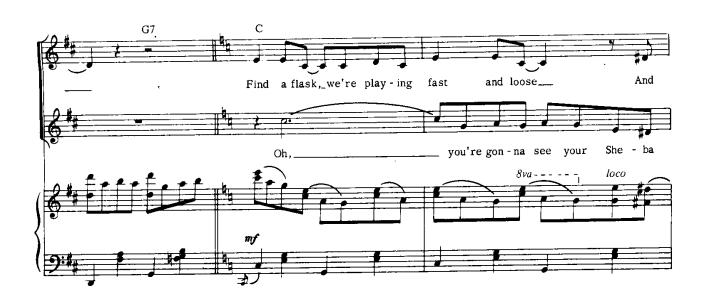

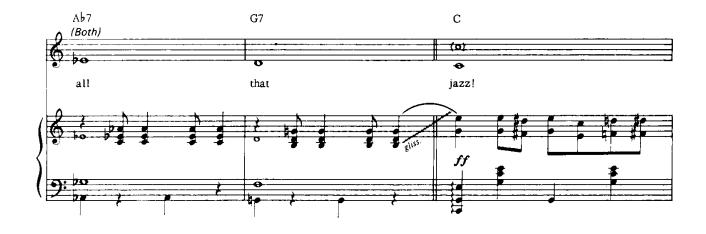

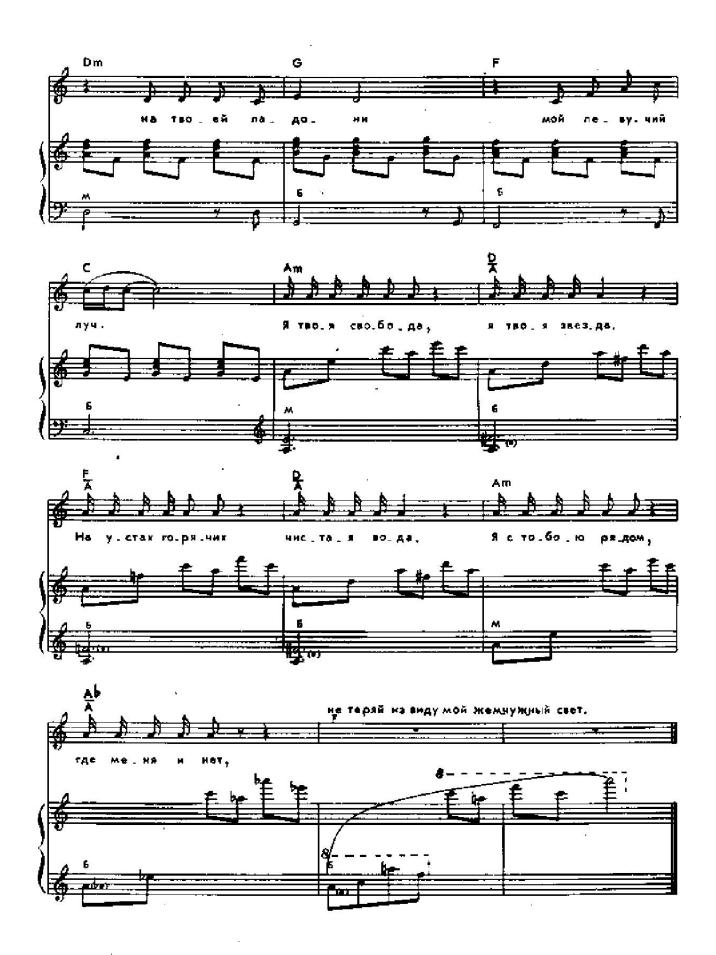
АРИЯ ЗВЕЗДЫ

Из музыки к спектаклю «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (По мотивам драматической кантаты П. Неруды)

Большая роль в формировании и дальнейшем развитии жанра мюзикла принадлежит величайшему британскому композитору Эндрю Ллойд Уэбберу (1948г.). На протяжении пятидесяти лет музыкального творчества он сумел написать 13 мюзиклов, которые многие годы с огромным успехом идут на разных сценах мира. Его перу принадлежат такие легендарные произведения, как «Иисус Христос – суперзвезда!», «Кошки», «Призрак оперы», «Звездный экспресс», «Любовь не умрет никогда» и другие. Он обладатель самых престижных премий, в области эстрадного музыкального и театрального творчества, таких как «Тони», «Грэмми», «Золотой глобус», «Императорская премия», «Оскар», а также награды музыкальных критиков «За лучший мюзикл 2000-го года».

Фрагменты из мюзиклов исполняются в различных аранжировках и интерпретациях, как симфоническими оркестрами, инструментальными ансамблями малых форм, а так же джазовыми музыкантами солистами. Его яркие вокальные номера вошли в репертуар ведущих эстрадных певцов всего земного шара. Например, шлягер «Метогі» из мюзикла «Кошки» филигранно исполняет звезда мирового кино, непревзойденная певица Барбара Стрейзанд.

Музыкальное творчество выдающегося современного композитора Э.Л. Уэббера, в частности, вокальные номера из его мюзиклов полезны в качестве учебного материала и педагогического репертуара для студентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады». Эти произведения способствуют развитию не только вокально-технических навыков, таких как исполнение мелизмов, синкоп, скачков, портаменто, ладов, правильной фразировке, голосоведению, различных певческому дыханию, а ещё и созданию музыкального образа и его актёрского воплощения на сцене. Представленный далее фрагмент «Memori» учит молодых певцов создавать лирической и нежный характер произведения.

Memory

Gm

Cm

Рекомендуемая литература

- Барбан, Е.С. Джазовые опыты / Е.С. Барбан. Санкт-Петербург, 2009. с.336
- Баташев, А.Н. Советский джаз: исторический очерк / А.Н. Баташев. Москва: Музыка, 1972. c.175
- Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера / Ю.Т. Верменич. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2011. c.608
- Зайцев, Г.Б. История джаза: учеб. пособие / Г.Б. Зайцев. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2001. c.117
- Клитин, С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики. / С.С. Клитин. Издательство «Искусство», 1987. с.190
- Кинус, Ю.Г. Джаз: истоки и развитие/ Ю.Г. Кинус. Ростов-на-Дону: Феникс. — 2011.-c.491
- Коллиер, Дж.Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер; перевод с англ. и общ. ред. А. Медведева. М.: Радуга, 1984. с.390
 - Конен, В.Дж. Рождение джаза / В.Дж. Конен. М.: Музыка, 1984. с.311
- Копелевич, Б.Г. Музыкальные диктанты. Эстрада и джаз / Б.Г.Копелевич. М.; Музыка, 1990. с.223
- Кочнева, И., Яковлева, А. Вокальный словарь / И.Кочнева, А,Яковлева.-Ленинград: «Музыка». 1988. — с. 70
- Кузнецов, Е.М. Из прошлого русской эстрады: Ист. Очерки / Е.М.Кузнецов. Москва: Искусство, 1958. с.367
- Мошков, К.В. Великие люди джаза / под редакцией К.В. Мошкова. Санкт-Петербург: Планета музыки,2009. с.736
- Овчинников, Е.В. История джаза. Учебник / Е.В. Овчинников — М
: Музыка, 1994. — с.240
- Провозина, Н.М. История джазовой и эстрадной музыки: учеб. пособие / Н.М. Провозина; Ханты-Мансийск: ЮГУ, 2004. –с.195
- Симоненко, В.С. Лексикон джаза / В.С. Симоненко. Киев: Муз. Украина, 1981. c.111

Скороходов, Г.А. Звезды советской эстрады / Г.А. Скороходов. — М: Советский композитор, 1982.-c.126

Составитель

Нестерова Ольга Сетнеровна

Развитие певческих навыков при обучении эстрадному и джазовому пению

Учебное пособие

Компьютерная верстка Нестеровой О. С.

Подписано в печать 17.04.2019. Формат 60х84/16 Печать оперативная. Бумага офсетная. Усл. Печ. Л. 7,04 Тираж 15 экз. Заказ № 15.

Отпечатано в рекламно-издательском бюро «Плакат» 428000, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 111/1,офис 206. Тел.: (8352) 68-21-73. E-mail: lenid-sidry@rambler.ru