

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО ВОКАЛЬНОГО ДУЭТА

UNELE ASPECTE DE PREDARE A DUETULUI VOCAL POP ȘI JAZZ

SOME TEACHING ASPECTS OF POP AND JAZZ VOCAL DUO

ANGELICA MUNTEANU⁴³,

doctorandă, lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

<https://orcid.org/0000-0002-5648-5137>

CZU 784.087.62:372.8

784.087.62:781.68

DOI <https://doi.org/10.55383/ca.17>

В статье исследуются некоторые аспекты преподавания эстрадно-джазового вокального дуэта в музыкальном учебном заведении. Автор касается таких вопросов как работа над поэтическим и музыкальным текстом, создание сценического образа. Помимо этого, даются рекомендации по выбору дуэтного репертуара на разных этапах обучения. В статье представлены примеры из ряда композиций, представляющих интерес с точки зрения изучения начинающими певцами.

Ключевые слова: вокальный дуэт, джаз, дуэтный репертуар, сценический образ, поп-музыка

În articol sunt examinate câteva aspecte ale predării duetului vocal pop și jazz într-o instituție de învățământ muzical. Autoarea se ocupă de probleme precum lucrul asupra unui text poetic și muzical, crearea unei imagini scenice. Pe lângă aceasta, se oferă recomandări cu privire la alegerea repertoriului duetului la diferite etape ale procesului educațional. Articolul conține exemple dintr-o serie de compoziții ce prezintă interes din punct de vedere al studierii de către cântăreții începători.

Cuvinte-cheie: duet vocal, jazz, repertoriu duet, muzică pop, imagine scenică

⁴³ E-mail: angela.munteanu1357@gmail.com

The article examines some aspects of the Pop and Jazz Vocal Duet teaching in a musical educational institution. The author deals with such issues as working on a poetic and musical text, creating a stage image. In addition, recommendations are given on the choice of the duet's repertoire at different stages of training. The article presents examples from a number of compositions that are of interest from the point of view of studying by beginner singers.

Keywords: *vocal duet, jazz, duo repertoire, pop music, stage image*

Введение

Вокальный дуэт является составной частью программы обучения эстрадно-джазовых вокалистов в музыкальных учебных заведениях. Например, в Академии музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова, в соответствии с куррикулумом, разработанным для специальности *Эстрадное и джазовое пение*, он включен в программу III-IV курсов лицензиата. Присутствие дуэта желательно и в программах лицензионного и мастерантского экзаменов. Приобретая в вузе навыки ансамблевого исполнительства, певцы нередко после его окончания формируют дуэты, которые выступают на эстраде и участвуют в различных музыкальных конкурсах и фестивалях, завоевывая признание публики и жюри. Так, выпускники кишиневской Академии музыки, театра и изобразительных искусств успешно проявили себя в рамках организованных в Молдове телевизионных шоу-конкурсов *Дуэт года*, а также в Международном музыкальном фестивале дуэтов *Golden Wings*, инициатором которого стал культурный центр *Элат*. Подобные мероприятия способствуют продвижению лучших явлений дуэтного и, шире, эстрадного вокального исполнительства.

При той важной роли, какую играет эстрадно-джазовый вокальный дуэт в музыкальной культуре разных стран и времен, данный феномен практически не изучен. Предлагаемая статья призвана восполнить некоторые пробелы в указанной области, включив в себя ряд вопросов, связанных с преподаванием вокально-джазового дуэта.

Можно выделить следующие основные задачи, переплетающиеся между собой на всех этапах работы над дуэтом: а) развитие техники исполнения; б) освоение поэтического и музыкального текста произведения; в) создание сценического образа.

Совершенствование исполнительской техники – это работа над голосовым аппаратом, дыханием, голосообразованием, звуковедением, артикуляцией и др. В вопросах развития вокальной техники, в том числе в области эстрадно-джазовой музыки, есть возможность опереться на ряд методических разработок [1-5 и др.], поэтому в данной статье этот аспект специально не акцентируется. Подчеркнем лишь, что хороший певец совершенствует вокальную технику всю свою творческую жизнь, начиная с первых шагов в овладении профессией. По словам Л. Дмитриева, «технику пения следует рассматривать как результат образования многочисленных связей в речедвигательном анализаторе, связей, возникающих для осуществления какой-либо исполнительской задачи» [2 с. 232]. В работе над дуэтом такой задачей, помимо качественного исполнения партий, является взаимодействие партнеров между собой. Техника в данном случае важна как инструмент для создания особого художественного контекста.

Работа над произведением

В учебном процессе особое внимание следует уделить овладению поэтическим и музыкальным текстом дуэтной пьесы. Только тогда, когда партии безукоризненно освоены обоими певцами, можно говорить о передаче музыкального содержания, о создании образа и

взаимодействии участников дуэта на сцене. Одна из важных задач – работа над поэтическим текстом. Стремление певцов донести художественный образ до слушателя предполагает бережное отношение к слову. «Певец, – пишет Н. Малышева, – способен выразить свои собственные мысли и чувства, но если он не хочет или не может вникнуть в то, о чем поет, то никакого „самовыражения” произойти не может» [4 с. 18].

В этой связи нельзя не затронуть проблему пения на иностранном языке, что в дуэтной практике является распространенным явлением. Во-первых, абсолютно недопустимо механическое заучивание текста, без ясного понимания смысла исполняемого. Во-вторых, необходима работа над произношением, чтобы смысл был донесен до слушателя, потенциального носителя соответствующего языка. Наиболее общая задача при этом – обеспечения четкой дикции, которая в эстрадно-джазовой сфере неотделима от умения работать с микрофоном.

Дуэт – это разновидность ансамбля, поэтому освоение произведения предполагает как работу с каждым участником дуэта в отдельности, так и координацию партий. «Ансамблевое исполнение, – отмечает С. Чайкин, – предполагает целостное, органичное и стройное звучание – один из основных критериев в музыкально-исполнительском искусстве» [6 с. 259]. В академической музыке ансамбль достигается за счет единства партий: агогики, фразировки, акцентуации, артикуляции и др. В эстрадно-джазовом вокальном дуэте не все столь однозначно. Некоторым дуэтам – таким, например, как *The Barry Sisters* или *The Peanuts* – свойственно полное слияние голосов, вплоть до идентичного интонирования мелизмов. Для других это не имеет особого значения. Есть пьесы, для которых важно идеальное интонирование мелодических линий: одной, если голоса поют в унисон, или разных, если они расходятся в двухголосной фактуре. В качестве примера приведем песню *Tell Him* в исполнении дуэта Селин Дион и Барбры Стрейзанд [7]. Двухголосие параллельными терциями в припеве, начинающееся в высоком регистре и делающее обратную «волну» (Пример 1), ставит перед певицами задачу корректного интонирования, отсутствие которого внесет в исполнение досадную неряшливость и нарушит ощущение кульминации, являющейся украшением пьесы.

Пример 1. Tell Him. Дуэт Селин Дион и Барбра Стрейзанд

The musical score for "Tell Him" is presented in a standard format. It includes a vocal line for both performers (labeled "Both:"), a piano accompaniment, and the lyrics. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The lyrics are: "Tell him, tell him that the sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper". The score shows a duet with two vocal lines and piano accompaniment. There are triplets in the vocal lines.

Но есть и такие песни, которые допускают определенную свободу в совместном звучании – можно в связи с этим вспомнить легендарный дуэт Фрэнка и Нэнси Синатра с песней *Somethin' Stupid* [8]. Фрэнк Синатра, которому принадлежит явное ансамблевое преимущество, ведет

основную тему в удобном для баритона регистре, в то время как Нэнси Синатра, не обладающей выдающимися вокальными данными и не совсем точно интонирующей свою партию, поручен не слишком выразительный второй голос, включающий в себя низкие звуки диапазона – от *gis*¹ до *fis*¹ (Пример 2). В таких условиях вертикальное соотношение голосов в целом несет на себе печать некоторой небрежности.

Пример 2. *Somethin' Stupid*. Дуэт Фрэнк и Нэнси Синатра

The image shows a musical score for the song "Somethin' Stupid". It consists of two staves. The top staff is for the male voice, and the bottom staff is for the female voice. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 4/4. A tempo marking above the first staff indicates a quarter note equals 104. The lyrics are: (Male) I know I stand in line un-til you think you have the time to spend an ev-'ning with me, (Female) and if we go someplace to dance I know that there's a chance you won't be leav-ing with me.

Предлагая студентам для разучивания пьесу *Somethin' Stupid*, можно рекомендовать в качестве примера версию Робби Уильямса и Николь Кидман [9], которая является более уравновешенной и совершенной с точки зрения ансамблевой техники. Не последнюю роль в этом играет более высокая тональность (*G-dur*), благодаря чему второй голос более удобен для исполнения. Впрочем, дуэт *Somethin' Stupid* Фрэнка и Нэнси Синатра обладает своим шармом, позволившим ему войти в число лучших мировых хитов.

Создание сценического образа

Вокально-техническая сторона певческого процесса неотделима от его образно-художественной составляющей. «Певец, – пишет Л. Дмитриев, – обязательно должен ясно представлять себе тот образ, который ему предстоит воплотить» [2 с. 313]. Процесс подготовки дуэтного произведения в этом смысле отличается тем, что воплотить нужно не один, а два образа. При этом преподаватель сталкивается с необходимостью сочетать индивидуальный подход к студентам с техникой ансамблевого взаимодействия. Сценические отношения партнеров по вокальному дуэту во многом определяются тем, что можно назвать *артистическим диалогом*. По своему содержанию и формам воплощения диалог может быть разным: от явно выраженного – до скрытого, внутреннего; от диалога контрастных настроений – до диалога совместных размышлений или действий⁴⁴.

Работая над дуэтом, педагог должен проявить качества режиссера-сценариста: он создает концепцию пьесы, ее сценический план, распределяя роли между участниками и определяя основные линии их взаимодействия. Роль педагога можно сравнить и с ролью дирижера. Как пишет И. Исаева, «дирижерский стиль руководства ансамблем несравненно более эффективен, чем „сольный”» [10]. Вместе с тем, исследователь предостерегает от чрезвычайного увлечения методом «дирижирования»: «наверное, этот метод завоевал бы в ансамблевом классе главенство, если бы не имел один существенный недостаток: он не осуществим на эстраде (...). Студенты, привыкшие „вперять замороженный взгляд” в указующий перст своего наставника, лишившись его на сцене, не смогут изобразить даже сцену из плохого оперного спектакля» [10]. Следовательно, нужно воспитывать в участниках дуэта самостоятельность, чтобы они осознавали стоящие перед ними задачи и могли действовать на сцене без подсказки со стороны.

⁴⁴ О разнообразных видах артистического диалога в эстрадно-джазовом дуэте см.: [11].

Некоторые особенности дуэтного репертуара

Одна из проблем, которую приходится решать преподавателю, ведущему дуэт, связана с репертуаром. В отличие от академической музыки, где произведение зафиксировано в нотном тексте, в эстрадной выучивание репертуара «по нотам», с инструментальным аккомпанементом пианиста-концертмейстера происходит в исключительных случаях. Нотные сборники, включающие в себя современную дуэтную музыку, выходят довольно редко и не могут удовлетворить потребность в постоянно меняющемся современном репертуаре. Издания, появляющиеся за рубежом, часто не отражают актуальную тематику и не всегда доступны начинающим вокалистам, которые в подавляющем большинстве случаев расшифровывают песни на слух, пользуясь аудио- или видеозаписями звезд мировой и национальной развлекательной музыки.

В современном вузе, в условиях концепции образования, направленной на обучающегося, существенную роль в подборе репертуара играет инициатива студента, основанная на личных интересах, знаниях, опыте. Как правило, нынешние студенты хорошо информированы в области шоу-бизнеса и довольно активно высказывают свои предпочтения, приходя в класс вокала. Вместе с тем, не всегда произведение, предлагаемое студентом, соответствует реальному уровню подготовки участников дуэта и тем критериям, которые выдвигаются куррикулярными документами. В процессе подбора репертуара важны рекомендации педагога, основанные на знаниях и личном опыте и высказанные с необходимой убедительностью и тактом.

При составлении дуэтного репертуара преподаватель эстрадно-джазового вокала должен учитывать многие факторы, и прежде всего, соответствие произведений уровню развития учеников. Выбор пьес должен соответствовать возможностям обоих исполнителей: диапазону и тембровым особенностям голосов, наличию необходимой вокальной техники и исполнительских навыков. Как отмечает Л. Дмитриев, «правильно подобранный вокальный репертуар развивает музыкальность, исполнительское дарование и вырабатывает вокальную технику, развивает голос. Индивидуальность природных способностей и недостатков делают дело подбора репертуара творческим делом. Каждый педагог должен хорошо знать вокальный репертуар и уметь выбрать из него то, что на данном этапе развития наиболее полезно ученику» [2 с. 591].

Предложим несколько рекомендаций, касающихся подбора дуэтных пьес для включения в репертуар на разных этапах обучения. Так, например, смешанным дуэтам на более раннем этапе можно предложить песню *Cosa sei (Ricchi e Poveri)*, предназначенную для меццо-сопрано и тенора. Мелодия в произведении развивается в основном одногласно, лишь местами в припеве подключается вторая мелодическая линия на терцию выше основной (хотя введение двухголосия в данном случае носит опциональный характер). Разучивание пьесы поможет студентам освоить прием обмена фразами в куплетах и совместное пение в припеве. Сложность произведения составляет низкий регистр в партии певицы: в конце припева у нее в оригинале звучит нота *d* малой октавы, но это препятствие можно устранить, предложив ей спеть последнюю фразу («*Cosa sei*») на октаву выше. Следует учесть также значительный объем текста на итальянском языке, что иногда представляет сложность для выучивания произведения на память.

Относительно несложной является песня Алсу и Льва Лещенко *Дуэт (Вместе и навсегда)* – очень напевная песня-гимн, которая исполняется почти исключительно одногласно (сольно или в унисон) и к тому же не требует развитых актерских навыков. Женским дуэтам можно предложить пьесы *Cara mia (Baccara)*, *Melancolie (София и Аурика Ротару)*; мужским – *În ochii*

mei, *Numai tu* и другие из репертуара молдавской группы *Akord*, песню *Я любил* (Алексей Воробьев и Эмин).

Для более подготовленных певцов подойдет пьеса *Stumblin' In* (Сьюзи Кватро – Крис Норман). Ее исполнение требует наработанной поп-манеры и определенного опыта в области пения двухголосия, а также сценического артистизма⁴⁵. То же можно сказать о пьесах *Tonight* (Тина Тернер – Дэвид Боуи), *When You Tell Me That You Love Me* (Долли Партон – Хулио Иглесиас), *Where You Are, A Whole New World* (Джессика Симпсон – Ник Лаше), *Une vie d'amour* (Мирей Матье – Шарль Азнавур), *Я люблю тебя до слез* (Диана Арбенина – Евгений Дятлов), *Цветы под снегом* (Лариса Долина – Александр Панайотов). Из женских дуэтных песен можно выбрать *Million Reasons / Someone Like You* (Леди Гага и Адель), из мужских – *Don't Let The Sun Go Down On Me* (Джордж Майкл и Элтон Джон).

Студентам выпускного курса лиценциата или I курса мастерата (сопрано-баритон) рекомендуем песню *When I Fall In Love*, использованную в саундтреке фильма *Неспящие в Сиэтле* (Селин Дион – Клив Гриффин). В этой балладе-исповеди, в соответствии с ее содержанием, не слишком много поводов для актерской игры, но зато серьезная нагрузка приходится на вокальную сторону исполнения, особенно если партнерша поставит перед собой цель воспроизвести особенности певческой манеры Селин Дион. Также требует особого внимания непростое сочетание мелодических линий в двухголосии.

Достаточно высокому уровню вокального развития соответствует востребованная в учебном процессе пьеса *Più che puoi* из репертуара Шер и Эроса Рамаццотти. Эта песня требует правильного подбора голосов: крепкого тенора и меццо-сопрано с контральтовыми нотами. Попытка поручить женскую партию певице, обладающей высоким голосом, обычно дает отрицательный результат: в сольных фрагментах, звучащих в сверхнизком регистре, ее голос обычно звучит тускло и невыразительно (особенно по контрасту с ярким соло певца в высоком регистре), а в двухголосной фактуре она уступает партнеру динамически. Попытка же поднять тональность фонограммы негативно скажется на партии тенора, которая будет слишком высокой.

Значительные возможности для развития способностей студентов предоставляют следующие пьесы для смешанных дуэтов: *Could I Have This Kiss Forever* (Уитни Хьюстон – Энрике Иглесиас), *Stolen Car* (Милен Фармер – Стинг; специфика пьесы, помимо всего, состоит в том, что она исполняется на английском и французском языках), *Вдвоем* (Наргиз – Максим Фадеев: в этой пьесе необходимо сочетание меццо-сопрано с высоким тенором), *Я тебя никогда не забуду* из мюзикла *Юнона и Авось* (Ариана – Александр Маршал) и др. Для женского дуэта можно порекомендовать пьесу *La solitude* (Лаура Паузини – Лара Фабиан), для мужского – *Summer Wind* (Фрэнк Синатра – Хулио Иглесиас).

Такие песни, как *Vivo per lei* (Селин Дион – Андреа Бочелли), *I Belong To You* (Анастейша – Эрос Рамаццотти) можно смело включать в выпускную программу мастерата: их исполнение предполагает высокий уровень владения вокальной и сценической техникой. Незаурядное мастерство необходимо и для исполнения песни *Tell Him* (женский дуэт Селин Дион – Барбра Стрейзанд). Мужскому дуэту подойдет построенная на основе джазового стандарта пьеса *Lady is*

⁴⁵ Для того, чтобы слова об артистизме не были для исполнителей пустым звуком, можно порекомендовать им ознакомиться с видеозаписью оригинала, имеющейся в YouTube, обратив внимание на сценическое поведение певцов, в особенности Криса Нормана [12].

a *Trump* (Фрэнк Синатра – Лютер Вандросс), но следует учесть, что она требует владения специфической манерой исполнения, практикуемой в джазе.

Добавим к сказанному, что, формируя дуэты, не обязательно объединять студентов одного курса: порой младшие превосходят старших по уровню подготовленности. Важно, чтобы они на протяжении своего обучения попробовали силы с разными партнерами в разнообразных по содержанию и стилю дуэтных произведениях.

Выводы

1. В процессе преподавания эстрадно-джазового вокального дуэта, помимо развития вокальной техники, важную роль играет работа над поэтическим и музыкальным текстом произведения, без освоения которого невозможна координация дуэтных партий. При этом основной принцип взаимоотношений участников дуэта – диалогическое общение, в процессе которого имеют место как взаимоподчинение партнеров, так и проявление творческой самостоятельности каждого из них.

2. Особую роль в процессе исполнения дуэтных произведений играет сценическое воплощение образов, которое требует от участников дуэта навыков в области мимики, жеста, пластики движений, актерской игры. Также важно общение певцов не только друг с другом, но и со слушательской аудиторией. Роль педагога при этом может быть как «дирижерской», так и «режиссерской», важной с точки зрения создания финальной концепции пьесы и воспитания сценической самостоятельности участников дуэта.

3. Одной из ключевых задач педагога в вузе – выбор дуэтного репертуара, в котором необходимо принимать во внимание исполнительские возможности обоих партнеров: диапазон голосов, вокально-технические и артистические навыки, сценический опыт. Учитывая личные предпочтения и интересы певцов, в некоторых случаях можно прибегнуть к адаптации (транскрипции) сольной пьесы для дуэта.

Библиографические ссылки

1. ВЕРБОВ, А. *Техника постановки голоса: учеб. пособие*. Москва: Музгиз, 1961.
2. ДМИТРИЕВ, Л. *Основы вокальной методики: учебник*. Москва: Музыка, 1968.
3. КОРОБКА, В. *Вокал в популярной музыке: метод. пособие для рук. самодеятельных эстрадно-муз. коллективов*. Москва: Студия популярной музыки «Рекорд», 1989.
4. МАЛЫШЕВА, Н. *О пении. Из опыта работы с певцами: метод. пособие*. Москва: Советский композитор, 1988.
5. РИГГС, С. *Как стать звездой*. Москва: Guitar College, 2000. ISBN 5-94012-013-X.
6. ЧАЙКИН, С. Феномен ансамбля в музыкальном искусстве (внутренний диалог). В: *Вестник Красноярского гос. университета*. 2006. № 3, с. 258–262.
7. *Barbra Streisand, Céline Dion – Tell Him* [imagine video]. [accesat 25 ian. 2023]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=xKWwyO-C2o0>
8. *Frank & Nancy Sinatra ~ Something Stupid* [imagine video]. 1967 [accesat 15 ian. 2023]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=0f48fpoSEPU>
9. *Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid* [imagine video]. [accesat 20 ian. 2023]. Disponibil: https://www.youtube.com/watch?v=f43nR8Wu_1Y
10. ИСАЕВА, Е. Жанровая природа камерного ансамбля и «режиссерский» метод в ансамблевой педагогике [online]. В: *Звуки надежды: [site]*. [accesat 20 ian. 2023]. Disponibil: <https://cutt.ly/IRzRKqv>
11. MUNTEANU, A., BEREZOVICOVA, T. Duet vocal în muzica de estradă și jazz: unele aspecte ale activității interpretative. In: *Akademos*. 2022, nr. 3, pp. 128–134. ISSN 1857-0461.

12. Chris Norman, Suzi Quatro – Stumblin'in (Official Video). [accesat 20 ian. 2023]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=0AbvnTgGH8s>