**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области**

**«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина»**

**Методические рекомендации по проведению преддипломной практики учащихся 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»**

**Особенности анализа эстрадной вокальной композиции**

**Тольятти**

**2020**

Рассмотрено и одобрено на заседании

Предметно-цикловой комиссии

 «Музыкальное искусство эстрады»

Протокол № \_\_\_\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_г.

Председатель ПЦК

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Вовк С.И.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по

учебной работе

/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Лыско С.И.

Методические рекомендации разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) от 27.10.2014 г. № 1379 по специальности среднего профессионального образования (СПО) 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), Вид: Эстрадное пение, и учебного плана

Разработчик: Лукьянчикова Анна Константиновна, преподаватель ПЦК «Теория музыки», преподаватель высшей категории

СОДЕРЖАНИЕ

[Введение 4](#_Toc50040990)

[Эстрадная песня и новые веяния в поп-музыке 2000-х годов 5](#_Toc50040991)

[Алгоритм анализа эстрадной вокальной композиции 7](#_Toc50040992)

[Содержание, жанр и форма 8](#_Toc50040993)

[Средства музыкальной выразительности 11](#_Toc50040994)

[Список использованной литературы 13](#_Toc50040995)

# Введение

Учащиеся эстрадного отделения колледжа изучают дисциплину ОП.06 Анализ музыкальных произведений в рамках профессионального модуля в течение одного семестра, однако принципы и методы целостного анализа, разработанные в академическом музыкознании, не всегда соответствуют тому музыкальному материалу, который осваивается по специальности. Тема актуальна для учащихся СПО и их преподавателей, так как навыки анализа материала основаны на практическом применении и служат основой для повышения качества исполнения.

Данные рекомендации направлены на выяснение особенностей музыкально-теоретического анализа эстрадных композиций, на поиск общего знаменателя между теоретическими основами типовых музыкальных форм и индивидуальном своеобразием эстрадных вокальных произведений.

Импульсом к написанию методических рекомендаций послужили требования к описанию музыкального материала по преддипломной практике в рамках дистанционного обучения. Учащимся предлагалось сделать комплексный музыкально-теоретический и исполнительский анализ вокального произведения с канала YouTube. Обратило внимание, что в требованиях содержался унифицированный подход к анализу для учащихся специальностей «хоровое дирижирование», «вокальное искусство», «эстрадное пение». Автор посчитала нужным остановиться более подробно на особенностях анализа эстрадных вокальных композиций, так как все-таки в эстрадной музыке используются несколько иные формообразующие принципы и комплекс музыкально-выразительных средств.

Методические рекомендации состоят из трех разделов. В первом рассматривается вопрос терминологии, связанный с определением предмета анализа. Во втором разделе даны алгоритмы музыкально-теоретического анализа эстрадной вокальной композиции. В третьем разделе содержатся выводы.

# Эстрадная песня и новые веяния в поп-музыке 2000-х годов

Авторы научных публикаций единодушны в том, что нет единой методологии музыковедческого анализа эстрадной песни и ее исторической жанровой классификации, несмотря на почти 200-летнюю эволюцию. Нет ясности и в определении понятия. Вот что предлагают официальные источники.

«Эстрада» (от фр. Estrade«подмостки, помост») — первоначально разновидность подмостков для выступлений. Сейчас термин означает вид сценического искусства малых форм преимущественно популярно-развлекательного направления, включающий пение, танец, цирк на сцене, иллюзионизм, разговорный жанр, пародия, клоунада. В применении к эстраде чаще упоминается «эстрадный номер» - «ведущий из компонентов эстрадного искусства, отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов». Если рассмотреть более узкий термин «эстрадная песня», то однозначных толкований здесь нет. Сведения обрывочны и поверхностны.

Чаще всего в разных источниках дается описание песни как явления массовой музыкальной культуры или поп-культуры XXвека. Также в Малом академическом словаре «песня» описывается как «словесно-музыкальное произведение для пения». Прямых синонимов у «эстрадной песни» нет, чаще всего используют словосочетания «популярная песня», «современная песня», «авторская песня». В прессе детально описаны портреты героев-исполнителей с подробностями их жизни, иногда говорят об авторах музыки или текста, иногда СМИ описывает уровень эмоционального воздействия песен.

На популярном портале <http://pesniland.ru/estrada.html>дается следующая информация:«К основным особенностям эстрадных песен относятся мастерство артиста, безупречность исполнения, красивое и правильное оформление выступления. В отличие от авторских песен, для исполнения которых требуются лишь гитара, стихи и благодарные слушатели, для эстрадного творчества артисту понадобится намного больше. Как правило, в этом направлении к одной песне прикладывают руку сразу несколько людей. Это и поэт, и композитор, и исполнитель, и группа - «подтанцовка», и преподаватель-вокалист. Эстрадные песни зачастую – это плод коллективного творчества».

На мой взгляд, более точное понятие для анализа материала «эстрадная композиция». В качестве аргументы имеются четыре причины. Во-первых, в 2000-х появились исполнители уровня мастерства Селин Дион, Лары Фабиан, Сары Брайтман с огромным арсеналом певческих возможностей, широким вокальным диапазоном и стилевым универсализмом. Певцам оказались доступны не только запредельные регистры, но и разные стили, от академического до рока.

Во-вторых, в этот же период времени мега-популярным оказались стили *classical crossover* (классикал-кроссовер), *operatipop* (поп-опера), в основе которого адаптация арий, романсов, песен академической традиции к поп-культуре. Яркими примерами являются дуэт Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри (альбом «Барселона»), звездное трио Паваротти-Карерас-Доминго. Стиль нашел своих поклонников как среди поклонников классики, так и среди слушателей популярного контента и способствовал тому, что классический репертуар становился ближе и понятнее всем. Например, певцы из Италии Андреа Бочелли, Алессандро Сафина покорили аудиторию разных возрастов и социальных групп за счет сочетания интеллигентного исполнения, симфонической аранжировки и филировки звука, которая позволила им раскрыть скромные вокальные данные.

В-третьих, развитие киноиндустрии, рекламы и стриминговых сервисов привело к росту мастерства электронных и смешанных (электронно-акустических) аранжировок. Появились отдельные композиторы и коллективы исполнителей, «обслуживающих» жанры музыки для геймеров, работающих в саундтреках и рекламных роликах. Все это способствовало тому, что функция аккомпанемента в песнях динамично развивалась, усложнялась драматургия.

Наконец, в-четвертых, совершенствовались исполнительские приемы. Сольные программы певцов насыщались разной тематикой, превращались в шоу, спектакли с большим количеством спецэффектов, световых и звуковых экспериментов, проводились в огромных залах. Эстрадная песня шлифовалась в новых условиях, вбирала разные стилевые черты, насыщалась новым содержанием. Таким образом, более уместно назвать произведение вокального эстрадного искусства «эстрадная композиция», ведь оно значительно расширяет рамки песенного жанра, традиционной песенной формы и эстрадного номера.

# Алгоритм анализа эстрадной вокальной композиции

В дисциплине «Анализ музыкальных произведений» есть понятие «целостный анализ», разработанный на заре советского музыкознания авторами А. Цуккерманом и Л. Мазелем. В нем есть базовая пара «содержание-форма», в котором содержание первично, а формообразование и средства музыкальной выразительности являются уже следствием, которое неразрывно связано с идеей, ее раскрытием в произведении. Опираясь на универсальные законы искусства и музыки, как вида искусства, музыкально-теоретический анализ следует начать именно с содержания и смыслового наполнения песни. Далее следует определить жанр и форму (каркас), а затем уже перейти к анализу средств музыкальной выразительности. Для удобства разделим аналитическую часть на два блока: в первой определяем тип содержания, жанр и форму композиции, во второй – особенности музыкального языка, направленные на раскрытие содержания.

# Содержание, жанр и форма

*1. Содержание.* Здесь надо ответить на вопросы: о чем, о ком песня? Если это рассказ, то какой, кто герой, какой у него характер? Что за ситуация или настроение описаны? Какие чувства вызывает музыка у слушателей, на что направлен посыл автора? Лучше всего на эти вопросы можно ответить, исходя именно из эмоционального посыла.

Чаще всего содержание музыки делится на три группы, описанные как эпическое, лирическое и драматическое (трагедийное). Исходя из происхождения и этапов развития жанра песни, можно сказать, что чаще всего содержание бывает лирическим. Повествование ведется от первого лица и сообщает нам о внутренних переживаниях человека из-за любви. В истории музыки есть композиторы-лирики (например, Шуберт, Чайковский, Рахманинов), которым удалось с наибольшей полнотой раскрыть многообразие лирических состояний – от глубокой тоски до восторженной эйфории.

Иногда у песни есть история создания, за которой стоит фрагмент биографии авторов, личное событие или определенный типаж образов. Бывает, что содержание песни с наибольше полнотой раскрывается спустя годы после премьеры, т.е. современники не совсем готовы к восприятию данного типа содержания. Например, песня Je suis Malade («Я больна») Сержа Лама и Алисы Дона была написана в 1973 году под впечатлением от расставания в Париже автора-исполнителя с девушкой, приехавшей в столицу из Авиньона и чувствовавшей себя одинокой и покинутой. Современники не сразу оценили эмоциональный посыл песни, и популярность к ней пришла после исполнения Далидой, а затем в 2010-м Ларой Фабиан. Эта песня стала лейтмотивом модного спектакля «Служанки» режиссера Романа Виктюка в 90-е годы, а во втором сезоне телепроекта «Голос» она была исполнена на русском и французском языках певицей Еленой Максимовой и вышла в финал конкурса. Сейчас песня популярна, звучит в кавер-версиях. Чаще представление о содержании можно узнать непосредственно из текста, у данной песни есть много вариантов переводов.

*2. Жанр*- это род или вид музыкального искусства. Классификация жанров ведется на различии содержания, социального предназначения, условий исполнения и восприятия, а также на принадлежности к национальным культурам.

По отношению к эстрадной композиции могут быть следующие жанры: романс, лирическая песня, баллада, драматическая песня, шансон, обработка народной песни - фолк-ривайвл (современная фольклорная традиция). Романс в свою очередь может быть русским (в современной обработке), цыганским, городским, «жестоким». Баллада всегда содержит повествование или короткую историю, отличается объективностью содержания (взгляд «сквозь время» или с позиции наблюдателя), драматизмом, насыщенностью изложения. Нередко в балладах история описывается с помощью метафор, есть фантастические элементы. Шансон во французской и русской традициях различается: у французов – песня в стиле «кабаре» с остроумием, злободневностью, задором; у русских исполнителей – микс тюремной, блатной и авторской песен.

Отдельная большая жанровая группа - танцевальные песни или «данс-сонгс», основанные на ритмах бачаты, ламбады, меренге, пачанги, румбы, сальсы, самбы, ча-ча-ча и других танцев латиноамериканской, испанской традиций. Содержание связано с незамысловатыми жизненными образами, с наслаждением от жизни. Танцевальные песни передают радостное настроение от ритмичного движения, иногда эротизм.

Жанр блюза, зародившийся в конце XIX века в афроамериканской среде, является платформой для развития вокальных и инструментальных композиций в стилях поп, джаз, рок-н-ролл, ритм-эн-блюз и т.д. Отметим также, что блюз одновременно и особая форма. Отдельного внимания требует популярный сейчас жанр и одновременно стиль соул. Это также лирическая песня афроамериканского происхождения (soul – душа в пер. с англ.) с повышенной эмоциональностью, экзальтированностью и экстатичностью исполнения. Ее характерная особенность – импровизационность, введение звуковых подражательных эффектов, шаут, имитаций речи и т.д.

Реже рассматривается жанр авторской песни. Его определение широко, но главным признаком является уникальный текст, более сложное, нередко с акцентом на социальный конфликт, содержание, метафоричность образов и актуальная тематика. Чаще наблюдается синтез этого жанра с рок-композициями. Если в произведении присутствует рок-стиль, это определяется по электроинструментам, гитарным рифам, музыкальной экспрессии, декларативности текста, повышенной динамике и открытой манере исполнения. Рок исторически скрещивался практически со всеми музыкальными жанрами и стилями, в этом его универсальность. Наибольшую популярность приобрели стили фолк-рок, кантри-рок, скиффл (характерно простое инструментальное сопровождение: гитара, губная гармоника, ритм секция).

Отдельно можно и рассмотреть жанр песни из мюзикла, сейчас они часто звучат в репертуаре молодых эстрадных певцов. Такие песни опираются на содержание спектакля, имеют, как знаменитая Bellе из «Нотр-Дам». Надо помнить, что такие песни выполняют функцию оперной арии, тесно связаны с литературными образами и имеют более сложную форму, чем песенная. Например, это может быть 3-х частная, контрастно-составная, рондо.

3.*Форма*эстрадной композиции тесно связана с содержанием. В российском музыкознании укоренился термин «песенная форма» или малая песенная форма. Так Ю.Н. Холопов <http://www.kholopov.ru/hol-metr-struct.pdf> связывает ее с древней греческой хорейей, представляющей триединство поэзии, музыки и танца, говоря об истоках происхождения. Этот ученый развивал теорию немецкой школы музыкальных форм XIXвека, по его классификации бывают песни простые, куплетные, сложные и сквозные. Характерные черты песенной формы по Холопову — «симметрично метризованный ритм ячеек-стоп», «симметрия каденций» и «сплочение в блоки-строфы». То есть, песенная форма характеризуется запоминаемостью, простотой и четкостью конструкций в плане ритма, гармонии и формы.

В исполнительской эстрадной практике, на наш взгляд, распространены четыре вида форм. Простая куплетная форма (А +А1 +А2 + А3) строится на повторении периода с разными текстами.

Куплетно-строфическая форма представляет собой повторение простой 2-х частной безрепризной формы (А+В, где А – куплет, В – припев) – эта форма легко ложится на слух и запоминается, поэтому наиболее часто встречается. Куплет и припев могут дополнять друг друга, а могут контрастировать. В куплете меняется текст, так как рассказывается некая история, а куплет чаще бывает музыкально-содержательно неизменным. В итоге, схему формы можно представить так: А + В, А1+ В, А2+ В и т.д.

Частым вариантом куплетно-строфической формы является 2-х частная по типу: А+B C+C. Куплет обычно строится в простой 2-х частной форме, состоит из двух строф, припев представляет две строфы, но уже на новом материале. Нередко между куплетом и припевом используется инструментальный переход (бридж) для соединения разделов, он может содержать гармоническую модуляцию.

Форма баллады более сложная – здесь может быть простая 3-х частность (АВА), контрастно-составная форма (А BCD) с элементами репризы или дополнительными повторяющимися припевами (например ArBrCrDr).

Наконец, форма блюза также является важной основой эстрадной композиции. Исторически она самая новая, так как сложилась вне европейской песенной традиции на североамериканском континенте на рубеже XIX-XXвеков. Это 12-тактовая блюзовая сетка (англ. twelve-bar blues) по типу А В В, подчиненная гармонической логике чередования Т, S, D в разных комбинациях. Часто музыка строится по структуре «вопрос — ответ» (англ. call and response), выраженная как в вокальной партии, так и в диалоге инструментов между собой. Блюз является импровизационной формой музыкального жанра, и надо помнить, что блюзовая форма – каркас, который обыгрывают солист и солирующие инструменты.

# Средства музыкальной выразительности

К средствам музыкальной выразительности относят мелодию, ритм и темп, гармонию, фактуру, динамику и агогику.

Начать стоит с описания мелодии. Мелодическая линия складывается в виде определенного рисунка, можно ответить на вопросы: на какие интервалы она опирается, какие есть скачки, как это чередуется с поступенным движением, как развивается. Иными словами, можно условно нарисовать ландшафт мелодической линии, проследить ее логику, например, «вопрос-ответ». Надо помнить о семантике интервалов, о выразительной роли призывной кварты, напряженной семптимы, секст малой и большой в русском романсе. Важен и лад, отражающий настроение композиции. Характерной особенностью блюза является использование блюзового лада, включающего в себя пониженные III, V и VII ступени - так называемые «блюзовые ноты».

Здесь же можно проанализировать масштабно-тематические структуры, образуемые внутри куплета и припева. Чаще всего в эстрадной музыке встречаются периодичность, дробление или суммирование, есть приемы строфических рифм, когда фразы, предложения имеют похожие окончания. Ритм и метр, здесь же темп. Например, для блюза характерен медленный или умеренный, темп. Возможны ускорения и замедления. Метрическая основа 4/4, но нередко используется ритм восьмых триолей с паузой — так называемый шаффл (метр 12/8).

Далее определяется фактура или склад композиции. Это способ записи произведения в партитуре. Для эстрадной музыки полифония редка, поэтому чаще бывает гомофонно-гармонический или смешанный тип фактуры с элементами гетерофонии (расслоение на отдельные голоса и последующее слияние), хорально-аккордового складов.

Внимания требует анализ гармонический. Важно понять на слух, функции каких аккордов преобладают, какие есть каденции. Например, может быть преимущество автентических или плагальных оборотов. Если это фольклорная обработка, могут звучать пентатоника и семиступенные лады народной музыки, а в гармонизации использоваться аккорды побочных ступеней лада, ладовая переменность. Почти в каждой эстрадной композиции есть отклонения, модуляции, здесь также можно увидеть определенную логику.

Например, в уже упомянутой выше песне «Je suis malade» гармоническая схема следующая. В оригинале все звучит в тональности ля минор: t53 t2 S53 D53 к III 53 D53 (первая строфа куплета), t53 t2 S53 S6 VII 53 (D 53) кIII53 S53 VI53 D53 T53 (вторая строфа припева). Таким образом, одной из важных выразительных составляющих гармонии и в куплете, и в припеве являются секвенции по квартам, отклонение в параллельный До мажор.

Есть определенные гармонические особенности у блюза. Там первые 4 такта играются на тонической гармонии, по 2 — на субдоминанте и тонике и по 2 — на доминанте и тонике.

В заключение, анализируем агогику и динамику, исполнительские приемы и особенности аранжировки. Агогика – это допустимые в рамках раскрытия музыкального образа отклонения от изначального музыкального текста в виде замедлений, ускорений и т.д. В арсенале исполнительских возможностей певцов много приемов из джазовой импровизации. Это субтоны, дерти-тоны или блюзовые ноты, шаут (крик, шепот, рык, хрип, сип), фальцет, различные мелизмы, заглубления звука и глиссандо. Также из джаза пришли подражание инструментам и ударной секции, имитация звуков природы. Есть еще бендинг – звуковысотная подтяжка к ноте. Отличным приемом является скэт-пение – импровизация на отдельные слоги. Элла Фитцджеральд и Сара Вонг, как известно, достигли высот в этом направлении и изобрели свой скэт-язык, подражая саксофонистам и трубачам.

 В заключение анализа важно сделать вывод: как все средства выразительности направлены на отражение содержания, жанра композиции и как это преломляется через музыкальную форму.

Список использованной литературы**:**

1. Маевская И., Шак Т. Особенности драматургии эстрадной песни на примере жанра монолога <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-dramaturgii-estradnoy-pesni-na-primere-zhanra-monologa/viewer>
2. Маевская И. Жанровая модуляция и жанровый синтез в интерпретации эстрадной песни <https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovaya-modulyatsiya-i-zhanrovyy-sintez-v-interpretatsii-estradnoy-pesni/viewer>
3. Сикоева Е., Шак Т. Песня А. Пахмутовой «Нежность» от автономной музыки к прикладной

<https://cyberleninka.ru/article/n/pesnya-a-pahmutovoy-nezhnost-ot-avtonomnoy-muzyki-k-prikladnoy/viewer>

1. Гребельная В. Особенности художественной структуры эстрадного вокального номера

<http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18845/1/iurp-2010-84-09.pdf>

1. Панов Д. Методика анализа эстрадной песни (пособие), Челябинск, 2014
2. Мазель Л. Строение музыкальных произведений
3. Бурматов М. Эволюция жанра эстрадной песни в музыкальной культуре России <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-zhanra-estradnoy-pesni-v-muzykalnoy-kulture-rossii/viewer>
4. Малый академический словарь
5. Л.И. Данько Classical crossover: эволюция и формы проявлений <http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/18879/1/iurp-2010-84-40.pdf>