

РАКУРСЫ МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ASPECTS OF MASS MUSICAL CULTURE

УДК 372.878

DOI: 10.52469/20764766_2025_04_143

Э. С. АЛИМОВА

Крымский университет культуры, искусств и туризма (Симферополь)

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛИСТ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ: К ПРОБЛЕМЕ ОСВОЕНИЯ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АМПЛУА

Данная статья посвящена комплексному исследованию актуальной проблемы современного музыкального образования и исполнительской практики – процесса обращения певцов академического амплуа к эстрадно-джазовому репертуару. Значимость указанной темы в контексте преодоления жестко фиксируемых жанровых границ, расширения современного рынка труда для вокалистов и возрастающих индивидуальных запросов артистов на творческую самореализацию в музыкальном пространстве новейшей эпохи неуклонно возрастает. Обозначенная проблема подразумевает системное изучение, углубленное осмысление и классификацию всей совокупности объективных и субъективных барьеров, препятствующих такому профессиональному переходу. Изыскания, принятые автором статьи, позволяют выявить и детально проанализировать три основных комплекса проблем. Первый из них – физиолого-акустический, связанный с фундаментальными различиями в механизмах звукообразования, работе дыхания, позиции гортани и использовании резонанса. Второй комплекс – музыкально-стилистический, охватывающий трудности освоения специфической ритмики (свинг, многочисленные синкопы), интонаций (блюзовые звуки, зонная природа интонирования), мелизматики, а также импровизационной техники. Третий комплекс – психолого-семиотический – обуславливается предполагаемой необходимостью смены исполнительского амплуа, преодоления внутренних эстетических установок и освоения определенных навыков сценического поведения и коммуникации с публикой. В заключительном разделе статьи отмечается, что успешное освоение данного амплуа требует не адаптации или упрощения академических навыков, а целенаправленной деконструкции соответствующей вокально-певческой техники и построения новой функциональной системы на основе интегративной педагогической методики. Подчеркивается необходимость разработки специальных учебных программ, ориентируемых на последовательное преодоление трудностей, которые сопутствуют успешному преодолению каждого из выявленных профессиональных барьеров.

Ключевые слова: академическое вокальное искусство, эстрадное и джазовое пение, вокальная техника, исполнительская интерпретация, современные образовательные программы.

Для цитирования: Алимova Э. С. Академический вокалист в пространстве эстрадно-джазовой музыки: к проблеме освоения нового профессионального амплуа // Южно-Российский музыкальный альманах. 2025. № 4. С. 143–148.

DOI: 10.52469/20764766_2025_04_143

E. ALIMOVA

Crimean University of Culture, Arts and Tourism (Simferopol)

ACADEMIC SINGER IN THE SPACE OF POP AND JAZZ MUSIC: TOWARDS THE PROBLEM OF A NEW PROFESSIONAL SPECIALIZATION RECLAIMING

This article is devoted to a comprehensive study of the actual problem in contemporary music education and performance practice: the process of academic singers turning to pop and jazz repertoire. The significance of this topic is steadily increasing in the context of overcoming rigid genre boundaries, the expansion of the modern labor market for vocalists, and the growing individual demands of artists for creative self-realization in the musical space of the modern era. This problem requires a systematic study, in-depth understanding, and classification of the entire set of objective and subjective barriers impeding such a professional transition. The author's research allows for the identification and detailed analysis of three main sets of problems. The first is physiological and acoustic, related to fundamental differences in the mechanisms of sound production, respiratory function, laryngeal position, and the use of resonance. The second complex is musical and stylistic, encompassing the difficulties of learning specific rhythms (swing, numerous syncopations), intonations (blues sounds, the zonal nature of intonation), melismatics, and improvisational techniques. The third complex is psychological and semiotic, driven by the perceived need to change one's performing role, overcome internal aesthetic constraints, and master specific skills in stage presence and audience communication. The final section of the article notes that successful assimilating of this role requires not the adaptation or simplification of academic skills, but a targeted deconstruction of the corresponding vocal technique and the construction of a new functional system based on an integrative pedagogical methodology. The need to develop specialized syllabuses focused on the consistent overcoming of the difficulties that accompany the successful overcoming of each of the identified professional barriers is emphasized.

Keywords: academic vocal art, popular and jazz singing, vocal technique, performing interpretation, contemporary educational syllabuses.

For citation: Alimova E. Academic singer in the space of pop and jazz music: towards the problem of a new professional specialization reclaiming. In: *South-Russian Musical Anthology*. 2025. No. 4. Pp. 143–148.

DOI: 10.52469/20764766_2025_04_143

Современная музыкальная культура пребывает в состоянии перманентной трансформации, которое характеризуется многочисленными взаимодействиями, синтезирующими процессами и активным стремлением к размыванию традиционных жанрово-стилевых границ. В этом динамичном контексте фигура универсального музыканта, в частности вокалиста, свободно владеющего разнообразным арсеналом технических и выразительных средств, становится не просто востребованной, но зачастую необходимой для реализации масштабных междисциплинарных проектов. Рынок профессиональной деятельности для певцов значительно расширился; он включает в себя не только оперные и опереточные театры, филармонические сцены, но и мюзиклы, эстрадные шоу, студийную работу, сотрудничество с джазовыми коллективами и экспериментальными лабораториями. Это закономерно приводит к тому, что многие выпускники академических вокальных отделе-

ний консерваторий и вузов искусств, движимые как творческими поисками, так и прагматическими соображениями, проявляют устойчивый интерес к освоению весьма обширного спектра эстрадно-джазовых направлений.

Однако современная образовательная практика и педагогические наблюдения свидетельствуют о том, что путь от бельканто к бибопу, от оперной арии – к эстраднему хиту оказывается сопряженным с ощутимыми, порой системными трудностями, которые зачастую недооцениваются как самими исполнителями, так и педагогами, не имеющими специализированной подготовки в данной области. Попытки механического переноса академических вокальных навыков в иную стилистическую среду, как правило, приводят к художественной неубедительности, техническим сбоям, а в ряде случаев – и к профессиональным заболеваниям голосового аппарата.

Актуальность данной темы обусловлена острой практической потребностью в научном

осмыслении и систематизации проблем, возникающих при обозначенной смене амплуа сегодняшнего академического вокалиста. Несмотря на существование ряда работ, посвященных частным аспектам эстрадно-джазового вокала, в отечественной музыкально-педагогической науке до сих пор отсутствует комплексное исследование, рассматривающее указанный переход как целостный многоуровневый процесс, требующий фундаментальной перестройки не только техники, но и художественного мышления.

Цель настоящей статьи заключается в последовательном выявлении, классификации и целенаправленном детальном анализе ключевых проблем, с которыми сталкивается певец при освоении эстрадно-джазовой манеры пения.

Исток большинства проблем, возникающих у академического вокалиста при адаптации к соответствующей стилистике, находится в области физиологии звукообразования. Две упомянутых традиции сформировались в принципиально различных акустических и функциональных условиях, что предопределило их основополагающую техническую специфику [1, с. 207].

Академический вокал, как известно, исторически ориентировался на исполнение в больших пространствах (соборы, оперные театры) без использования электронного усиления. Этой исходной задачей предопределялось формирование системы певческой техники, нацеленной на достижение максимальной мощности, полетности звука и его тембровой насыщенности. Ключевыми элементами этой системы являются:

- глубокое диафрагмально-реберное дыхание с активной опорой, создающее мощный и стабильный поток воздуха [2, с. 164];

- низкое и стабильное положение гортани, обеспечивающее округление тембра и способствующее максимальному использованию верхних резонаторов;

- высокий купол мягкого неба, формирующий обширную «надставную трубку» и способствующий возникновению «певческой форманты» – комплекса высоких частот, придающих звуку необходимую силу и способность «прорезать» оркестровое пространство [3, с. 37];

- доминирующая роль головного резонирования и сглаживание регистровых переходов для создания ровного, гомогенного звучания на всем диапазоне;

- видимое преобладание вибрато, которое становится атрибутом «жизненности» и красоты певческого тона.

В противоположность этому, становление эстрадно-джазового вокала происходило в условиях камерных помещений (баров, клубов); с появлением микрофона соответствующим ис-

полнителям была предоставлена возможность использовать обширный спектр тембров, недоступных для акустического пения. Использование микрофона кардинально изменило приоритетную функциональную задачу: от мощности и полетности акцент переместился в сторону тембрового разнообразия, интимности, текстовой и эмоциональной выразительности. Это породило иную техническую парадигму [4, с. 669]:

- более гибкое и менее форсированное дыхание, глубина опоры может варьироваться в зависимости от требуемого звукового эффекта – от почти речевой манеры до мощного насыщенного звука в кульминациях;

- подвижная, зачастую более высокая позиция гортани, что позволяет звуку приближаться к естественным речевым интонациям, а также использовать тембровые краски грудного регистра в чистом виде;

- активное использование микстового режима работы голосовых связок и сознательная игра на регистровых переходах как выразительном средстве;

- широкая палитра используемых подходов к атаке звука и тембровым эффектам: «прямой» звук (без вибрато), субтон, хрип, гроул, которые в академической традиции считаются недопустимыми или маргинальными.

Когда академический певец пытается «спеть эстраду» или джаз, не внося изменений в свой технический базовый комплекс, возникают ярко выраженные, даже непреодолимые противоречия. Попытка просто «спеть тише» или «ослабить опору» приводит к тому, что голосовые связки, привыкшие к мощному смыканию в условиях низкой гортани, начинают работать в непродуктивном «дискретном» режиме. Это вызывает быстрое утомление, ощущение дискомфорта и, что представляется наиболее опасным, может привести к образованию узелков и другим профессиональным заболеваниям [5, с. 1415]. Следовательно, требуется не «косметическая», поверхностная корректировка, а глубинная деконструкция исходных мышечных стереотипов и построение нового исполнительского комплекса, опирающегося на принципы функциональной целесообразности в новой акустической и стилистической среде.

Если физиологические барьеры относятся к «инструменту» певца, то стилистические затрагивают образно-эмоциональную суть музыкального высказывания. Академическая школа воспитывает в певце, прежде всего, высококвалифицированного интерпретатора нотного текста, в прочтении которого мера исполнительской свободы строго регламентирована авторскими указаниями и традициями конкретной эпохи.

Эстрадно-джазовая музыка, особенно джаз, основывается на импровизационности, примате индивидуальной трактовки и ритмической свободы.

Ритмика. Для академического вокалиста одной из наиболее сложных задач является овладение свингом – специфической ритмической пульсацией, при которой размеренное чередование восьмых длительностей превращается в последовательность триолей с акцентом на первой ноте каждой фигуры. При этом подразумевается не заучивание паттерна, но фактическая смена ощущения времени в целом. Характерные для джаза синкопы, полиритмия, искусное оттягивание или, наоборот, опережение той или иной доли требуют отказа от абсолютно ровного метроритмического пульса, который является залогом успешного ансамблевого взаимодействия в оперном или ораториальном пении [6, с. 170]. Академический певец порой воспринимает джазовую ритмику как «неточную» или «разболтанную», в то время как она основывается на высочайшем внутреннем ритмическом контроле и «чувстве грува» (указанной выше свинговой основы исполнительского процесса).

Интонация и мелизматика. Джазовая фразировка изобилует блюзовыми нотами – пониженными III, V и, реже, VII ступенями лада, расположенными в зоне между равномерно темперированным строем и натуральным звуко рядом. Певец с абсолютным слухом, воспринявший установки чистого интонирования в рамках классической гармонии, может на первых порах именовать такие звуки неточными, «фальшивыми». Однако их выразительность заключается именно в зонной природе, в звуковысотных микросдвигих, создающих эффекты напряжения и разрешения [7, с. 432]. Аналогичные трудности возникают с мелизматикой: сложные, зачастую импровизационные рулады в джазе, соуле или R&B технически и стилистически кардинально отличаются от классических колоратурных пассажей. Они требуют иной артикуляции, иного ощущения фразировки и, что представляется важным, нередко исполняются в микстовом или грудном регистрах, а не в головном, традиционном для академических колоратур.

Импровизация, вероятно, является наиболее серьезным препятствием, возникающим на уровне исполнительского мировоззрения. Академический певец мыслит категориями воспроизведения зафиксированного текста, джазовый вокалист тяготеет к спонтанному сочинению, в котором голос становится аналогом духового или клавишного инструмента. Это требует не только развитого мелодического и гармонического слуха, но и особого типа мышления,

готовности к риску и принятию моментальных («спонтанных») творческих решений [8, с. 58].

Не менее важен, хотя зачастую игнорируется, психологический аспект рассматриваемой смены амплуа. Он предопределяется сменой ролевой модели, архетипа исполнителя, о чем надлежит упомянуть подробнее.

Академический певец – как правило, интерпретатор, посредник между композитором и слушателем. Его личность обычно скрывается за маской персонажа (в опере) или «поглощается» образно-смысловым содержанием исполняемого произведения (в камерной музыке). Задача подобного интерпретатора – с высокой степенью точности воссоздать замысел автора, следуя определенным законам стиля. Исходя из этого, сценическое поведение академического певца зачастую воспринимается как торжественно-отстраненная, формализованная, дистанцированная.

Эстрадно-джазовый вокалист – прежде всего, фактический «творец» собственного звука (саунда) и своих эмоций, рассказчик, коммуникатор, выступающий «от первого лица». Его индивидуальность, харизма, умение вести диалог с публикой и с музыкантами определенного ансамбля неизменно выходят на первый план. Это влечет за собой необходимость развития совершенно иных сценических навыков: интимный, доверительный контакт с аудиторией посредством микрофона, особая, во многих случаях весьма раскрепощенная пластика, непосредственность реакций [9, с. 135].

Преодоление психологического барьера, связанного с переходом от роли «служителя высокого искусства» к роли «артиста-рассказчика», для многих академических вокалистов оказывается крайне сложным. Данный процесс может сопровождаться внутренними конфликтами, вызванными ощущением «профанации» собственного исполнительского мастерства, что непосредственно влияет на качество исполнения. В данном случае требуется не просто освоить новые приемы, а фактически осуществить личностную и профессиональную идентификацию с новой сферой музыкальной культуры.

Предпринятые изыскания позволяют с достаточным основанием утверждать, что проблема смены первоначального академического амплуа и полномасштабного овладения профессиональными навыками эстрадно-джазового вокала представляет собой сложную, многоуровневую методическую задачу, лишь частично связанную с обновлением репертуара. Успешность этого процесса не может быть достигнута путем поверхностной адаптации или сознательного упрощения академической манеры. Напротив, от исполнителя требуется кропотливая, целе-

направленная и последовательная работа, ориентируемая на деконструкцию существующего певческого комплекса и формирование новой, функционально обусловленной техники, адекватной задачам эстрадно-джазового исполнительства [10, с. 1305].

Резюмируя вышеуказанные проблемы, допустимо обозначить три основных направления, требующих комплексного педагогического вмешательства:

- на физиолого-техническом уровне подразумевается формирование нового мышечного стереотипа, обусловленного постижением функционального единства дыхания, работы гортани и резонанса в условиях микрофонного звуковедения. Это предполагает освоение широкой палитры тембров и способов атаки звука без причинения ущерба здоровью голосового аппарата;

- на музыкально-стилистическом уровне требуется развитие специфического интонационного и ритмического слуха, воспитание чувства свинга и грува, освоение принципов джазового исполнения и искусства вокальной импровизации как основы исполнительского музыкального мышления;

- на психолого-семиотическом уровне важнейшей задачей является эффективное со-

действие певцу в преодолении более ранних эстетических и поведенческих установок, формирование нового сценического «Я» – раскрепощенного, коммуникабельного артиста, способного к осуществлению спонтанного творческого акта в разнообразных сценических условиях.

Перспективой дальнейшего изучения, методического обобщения и практической реализации полученных результатов может явиться разработка и апробация интегративной модели вокального искусства, которая бы не противопоставляла две диаметрально противоположные традиции, но синтезировала их важнейшие достоинства. Такая модель должна представлять собой многоуровневую программу исполнительского совершенствования, включая специализированные тренинги, призванные содействовать поэтапному осознанному преодолению каждого из вышеперечисленных барьеров. Данный подход в обозримой перспективе должен позволить современной отечественной системе музыкального образования вполне успешно готовить универсальных вокалистов, способных к полноценной творческой самореализации в «многоголосом» пространстве современной музыкальной культуры, сохраняя при этом здоровье и неповторимую индивидуальность своего голоса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Черняк Н. В., Рахимбаева И. Э. Вокальное искусство: от теории к практике // Развитие личности средствами искусства. 2025. № 1. С. 201–208.
2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Лань – Планета музыки, 2019. 368 с.
3. Костюк Е. Б. Паралингвистика джазовой культуры // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2021. № 4. С. 36–39.
4. Ластова Д. Д., Данилова Л. В. Вокальное дыхание как основа обучения эстраднему пению: исторический обзор к проблеме // Вестник науки. 2025. № 6. С. 668–677.
5. Прянишникова И. Ю., Бакиш Л. С. Проблема выбора выразительных средств при постановке эстрадного вокального номера // Вестник науки. 2025. № 6. С. 1413–1428.
6. Зайцева А. С. Некоторые вопросы обучения джазовой импровизации вокалиста в процессе профессиональной подготовки в вузах культуры и искусства // Вестник МГУКИ. 2012. № 5. С. 167–171.
7. Куприна Е. Ю. К вопросу о структуре сотворческой деятельности музыкантов-исполнителей // Вестник ТГУ (Тамбов). 2006. № 4. С. 426–432.
8. Сергеева Е. А. Камерное пение в системе формирования академического вокалиста // Журнал изящных искусств: Наука и образование. 2024. № 3. С. 55–63.
9. Исломов М. З. Гибкость голосовой связки, предоставляемой эволюционными возможностями академического постановки голоса вокалиста // Science and Education. 2025. № 3. С. 135–139.
10. Османова А. Е. Специфика процесса исполнительской интерпретации в эстрадно-джазовом певческом искусстве // Вестник науки. 2024. № 6. С. 1304–1313.

REFERENCES

1. Chernyak N., Rakhimbaeva I. Vokal'noe iskusstvo: ot teorii k praktike [Vocal art: From theory to practice]. In: Razvitie lichnosti sredstvami iskusstva [Development of the person by means of art]. 2025. No. 1. Pp. 201–208.

2. *Dmitriev L.* Osnovy vokal'noy metodiki [Fundamentals of Vocal Methodology]: textbook. Moscow: Lan' – Planeta muzyki, 2019. 368 p.
3. *Kostyuk E.* Paralingvistika dzhazovoy kul'tury [Para-linguistics of Jazz Culture]. In: Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) [Society. Environment. Development (Terra Humana)]. 2021. No. 4. Pp. 36–39.
4. *Lastova D., Danilova L.* Vokal'noe dykhanie kak osnova obucheniya estradnomu peniyu: istoricheskiy obzor problemy [Vocal breathing as the basis for learning Pop singing: A historical review of the problem]. In: Vestnik nauki [Bulletin of Science]. 2025. No. 6. Pp. 668–677.
5. *Pryanishnikova I., Bakshi L.* Problema vybora vyrazitel'nykh sredstv pri postanovke estradnogo vokal'nogo nomera [The problem of choosing expressive means in the production of a Pop vocal number]. In: Vestnik nauki [Bulletin of Science]. 2025. No. 6. Pp. 1413–1428.
6. *Zaitseva A.* Nekotorye voprosy obucheniya dzhazovoy improvizatsii vokalista v protsesse professional'noy podgotovki v vuzakh kul'tury i iskusstva [Some problems of teaching Jazz improvisation to a vocalist in the process of professional training at high schools of culture and arts]. In: Vestnik MGUKI [Bulletin of Moscow State University of Culture and Art]. 2012. No. 5. Pp. 167–171.
7. *Kuprina E.* K voprosu o strukture sotvorcheskoy deyatel'nosti muzykantov-iskolniteley [On the problem of the structure of co-creative activity of musicians-performers]. In: Vestnik TGU [Bulletin of Tambov State University]. 2006. No. 4. Pp. 426–432.
8. *Sergeeva E.* Kamernoe penie v sisteme formirovaniya akademicheskogo vokalista [Chamber singing in the system of formation an Academic Vocalist]. In: Zhurnal izyashchnykh iskusstv: Nauka i obrazovanie [Journal of the Fine Arts: Scholarship and Education]. 2024. No. 3. Pp. 55–63.
9. *Islomova M.* Gibkost' golosovoy svyazki, predostavlyаемой evolyutsionnymi vozmozhnostyami akademicheskoy postanovki golosa vokalista [Flexibility of the vocal cord, provided by the evolutionary possibilities of the academic Vocalist's voice training]. In: Science and Education. 2025. No. 3. Pp. 135–139.
10. *Osmanova A.* Spetsifika protsessa ispolnitel'skoy interpretatsii v estradno-dzhazovom pevcheskom iskusstve [Specifics of the process of performing interpretation in Pop and Jazz singing art]. In: Vestnik nauki [Bulletin of Science]. 2024. No. 6. Pp. 1304–1313.

Алимова Эльвина Смагиловна

кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой вокального искусства
Крымский университет культуры, искусств и туризма
Россия, 295017, Симферополь
ibraimova-2019@ibox.ru
ORCID: 0000-0001-7690-4629

Elvina S. Alimova

Ph. D. (Art), Professor, Head of the Department of Vocal Art
Crimean University of Culture, Arts and Tourism (Simferopol)
Russia, 295017, Simferopol
ibraimova-2019@ibox.ru
ORCID: 0000-0001-7690-4629