

Лаба Анна Арнольдовна

заслуженный работник культуры Республики Крым, доцент
ФГБОУ ВО «Херсонский государственный педагогический университет»

г. Херсон, Херсонская область

**ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ВОКАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ:
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ СИНТЕЗА
АКАДЕМИЧЕСКОЙ И ДЖАЗОВОЙ ТРАДИЦИЙ**

Аннотация: в статье исследуется феномен межстилевого синтеза академической и джазовой традиций в сольном вокальном исполнительстве. Анализируются ключевые различия в вокальных техниках, ритмической организации и подходе к интерпретации текста. На основе сравнительного анализа определяются методологические принципы интеграции дисциплинированности классического вокала и импровизационной свободы джаза. Теоретические положения иллюстрируются примерами из практики выдающихся исполнителей, демонстрирующих успешный диалог культур.

Ключевые слова: межстилевой синтез, академический вокал, джазовый вокал, вокальная техника, импровизация, инструментализация голоса, диалог культур.

В современной гуманитарной науке понятие диалога культур является ключевым для понимания процессов глобализации и межкультурного взаимодействия. В музыкальной сфере этот диалог приобретает особое значение, так как он реализуется не на уровне абстракций, а через конкретную исполнительскую практику. Идея диалога как процесса познания «другого» без потери собственной идентичности (концепция М.М. Бахтина) служит методологической рамкой для анализа взаимодействия академической и джазовой традиций. Если классическое исполнительство исторически тяготело к объективному воссозданию авторского замысла, то джазовая эстетика изначально строилась на принципе субъективной интерпретации и соавторства.

Взаимодействие академической традиции и джазового искусства – один из самых ярких примеров межкультурного диалога. Его основой стала принципиально иная ритмическая и интонационная организация. Ритмика джазового вокала, создающая ощущение свободы, возникает из диалектического единства строгой пульсации (граунд-бит) и его постоянного смещения (off-beat), что порождает явление свинга. Свинг выступает не как «нарушение» метра, а как тончайшая ритмическая свобода.

Интонационная специфика уходит корнями в африканскую традицию, где звук представляет собой процесс (портаменто), а не статичную точку. Эта процессуальность определяет логику мелодического развёртывания. Исторически первыми джазовыми вокалистами стали исполнители блюза (Бесси Смит). Для создания характерных «блюзовых» тонов она использовала технику глассандо, намеренно беря ноту ниже целевой высоты и плавно подтягивая её до нужного уровня [3].

Квинтэссенцией процесса «инструментализации» голоса стал скэт-вокал (вокальное подражание инструменту), изобретателем которого является Луи Армстронг. Вокалист перестал быть просто носителем текста и стал равноправным участником ансамблевой импровизации наравне с духовыми инструментами [2].

Фундаментальное различие между традициями заключается в подходе к нотному тексту и вокальной технике.

Интерпретация текста. В академической традиции исполнитель является строгим интерпретатором авторской записи. В джазе он выступает соавтором: композитор предоставляет лишь тему (head), а каждый музыкант получает свободу для импровизации.

Вокальная техника и резонирование.

Академический вокал. Требуется ровного тембра на всём диапазоне, сглаженных регистров (*voce coperta*), силы звука для заполнения зала без микрофона. Недопустимы горловые и носовые призвуки.

Джазовый вокал. Здесь нет жёстких требований к диапазону (например, у Билли Холидей он составлял около октавы). Законы красоты иные: востребован специфический тембр с хрипотцой, сипением. Контрастность регистров является дополнительной краской. Допускаются горловые призвуки и фальцет.

Ритмика: Классика опирается на строго фиксированный метр (*ostinato*). В джазе граунд-бит создаётся ритм-группой независимо от мелодии, а основной акцент смещается на слабые доли (*off-beat*).

Анализ У. Сарджента на примере «St. Louis Blues» У. Хэнди показывает, что буквальное воспроизведение сложной инструментальной мелодии вокалистом лишено смысла. Вокальная линия тяготеет к упрощению (пентатонике) для достижения максимальной экспрессии.

Успешный синтез классики и джаза достигается через интеграцию сильных сторон обеих традиций. Суть методологии заключается в нахождении баланса между строгой формальной структурой академической музыки и импровизационной свободой джаза.

Методика работы над синтезом включает два взаимосвязанных направления.

1. Освоение фундаментальных техник. Стабильный контроль дыхания и ровность тембра из классического вокала должны сочетаться с развитием гибкости ритма и выразительности тембра из джаза.

2. Системная работа над артикуляцией. Исполнитель должен уметь переключаться между академической постановкой голоса (округлый звук) и свободной манерой звучания (открытый звук). Необходимо внедрение специфических приёмов: скэт-пение, мелизматика.

Комплексный подход позволяет обогатить темброво-эмоциональную палитру вокалиста без жертвования технической базой.

Теоретические принципы находят яркое подтверждение в творчестве современных исполнителей.

Ярчайшим примером синтеза на отечественной сцене является творчество Хиблы Герзмава. Её концертная программа «Классика и джаз», подготовленная

совместно с трио Якова Окуня, демонстрирует уникальный баланс: сохранение академической чистоты интонации при свободном обращении с ритмом и темпом в джазовых стандартах (*Fly Me to the Moon, Summertime*) [1]

Английский певец Стинг известен полистилистичностью своего творчества. В его произведениях синтез проявляется на уровне композиции. Яркими примерами служат песня «*Russians*» из альбома *The Dream of the Blue Turtles* (1985, в которой использована мелодия «Романса» С.С. Прокофьева «Поручик Кижэ» и альбом *Songs From The Labyrinth*, представляющий ренессансные мадригалы через призму современного звучания.

Грузинская исполнительница Нино Катамадзе известна своим уникальным синтезом джаза, грузинские фольклорные мотивы и элементы рока. Исполнительница демонстрирует синтез джаза с этно-музыкой и элементами классической традиции в сотрудничестве с симфоническими оркестрами (в частности, с оркестром «Новая классика»).

Заключение.

Межстилевой синтез джазового и академического сольного пения выступает значимым феноменом современной музыкальной культуры. Он не только расширяет границы жанров, но и формирует новое художественное мышление исполнителя. Успешные примеры такого диалога демонстрируют мастерство вокалистов, способных балансировать между свободой джаза (импровизация) и дисциплиной классики (интонация), создавая уникальные вокальные образы.

Список литературы

1. Попова А.А. Хибла и Яков: МАМТ объединил классику и джаз / А.А. Попова // Известия. – 2018. – URL: <https://iz.ru/802497/anastasiia-popova/khibla-i-iakov-mamt-obedinil-klassiku-i-dzhaz> (дата обращения: 15.06.2026).
2. Сарджент У. Джаз: Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / У. Сарджент; пер. с англ. – М.: Музыка, 1987. – 296 с.
3. Верменич Ю.Т. Джаз: История; Стили; Мастера / Ю.Т. Верменич. – СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. – 608 с.