

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт
Факультет искусств

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**АНАЛИЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ПРИЕМОВ В ЖАНРЕ СОУЛ
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ВЫДАЮЩИХСЯ ВОКАЛИСТОВ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки IV курса 402 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение»)

МОЛОТОВОЙ ДАРЬИ НИКОЛАЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов, 2026

Введение

Жанр соул ("soul"), представляет собой одно из наиболее значимых явлений в истории мировой музыкальной культуры. Возникнув на базе афроамериканской музыкальной традиции, соул со временем утратил статус исключительно локального жанра. Сегодня он воспринимается как одно из основополагающих явлений исполнительской культуры в современном эстрадном вокале, которое не только предопределило формирование неосоула и современного ритм-энд-блюза, но и оказало существенное влияние на эволюцию поп-музыки в целом.

Несмотря на то, что соул-музыка и ее выдающиеся представители многократно становились объектом исторических, культурологических и биографических исследований, исполнительские приёмы в этом жанре до сих пор не получили комплексного научного освещения. Большинство существующих работ (как зарубежных, например, труды П. Гуральника, Г. Плезантса, К. Гарлэнда, так и отечественных – труды В.Д. Конен, К.П. Быковой, Н.Я. Надеждина) сосредоточены либо на историческом контексте жанра, либо на общих характеристиках жанра без детального анализа техники конкретных певцов.

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, соул-музыка сегодня продолжает оставаться востребованной как в исполнительской практике, так и в системе вокального образования. На вокальных конкурсах и телепроектах соул-композиции составляют значительную часть исполнительской программы, многие педагоги обращаются к соулу как к материалу для развития вокальной техники и артистизма. Во-вторых, недостаток работ, сосредоточенных на исполнительской составляющей соул-музыки требует восполнения этого пробела путем анализа вокальных приемов конкретных артистов.

Цель работы – проанализировать ключевые исполнительские приемы в жанре соул на примере творчества выдающихся вокалистов, раскрыв их техническую специфику и художественно-выразительную функцию.

В соответствии с целью исследования определены следующие **задачи**:

– изучить историко-теоретические предпосылки возникновения жанра соул и проследить его эволюцию от истоков до наших дней

– выявить характерные черты жанра и базовый комплекс вокальных приемов соул-исполнительства

– осуществить анализ индивидуального исполнительского стиля и вокальных приемов выдающихся вокалистов в жанре соул на примере конкретных музыкальных произведений

– обобщить результаты анализа и определить степень влияния вокальной методологии соула на современную эстрадную исполнительскую практику.

Структура работы включает в себя: введение, две главы, заключение, список использованной литературы.

1 Соул как жанр американской вокальной культуры

1.1 Истоки и социально-исторический контекст жанра соул

Соул-музыка – термин, принятый для описания афроамериканской популярной музыки в Соединенных Штатах в период ее развития с 1950-х по 70-е годы.

Жанр соул сформировался на стыке традиций госпела и ритм-энд-блюза, вобрав в себя экспрессию религиозного экстаза, танцевальность и глубину личных переживаний. В непростое для афроамериканского сообщества время – в условиях расовой сегрегации, борьбы за гражданские права и поиска идентичности, – соул-музыка стала инструментом самовыражения, отражающим как глубокие переживания чернокожего населения, так и их неукротимую надежду, чувство достоинства и стремление к свободе. Понимание истоков и социально-исторического контекста является ключевым для осмысления дальнейшей эволюции жанра.

1.2. Ретроспектива развития жанра соул

Отправной точкой в развитии жанра соул является творчество Рэя Чарльза в 1950-х. Первой композицией в этом жанре принято считать его песню "I've got a woman", в которой он соединил элементы госпела и ритм-энд-блюза.

Сэм Кук, Джеймс Браун и Джеки Уилсон тоже часто упоминаются исследователями как родоначальники соул-музыки [12, 36, 41].

В 1960-х начали формироваться региональные «школы» соула, тесно связанные с конкретными студиями звукозаписи – "Stax Records" в южных штатах, "Motown Records" в Детройте и "Atlantic Records" в Нью Йорке [16].

К 1960-м соул перестал быть маргинальным явлением. Отис Реддинг, Арета Франклин и Марвин Гэй были одними из первых вокалистов, которые смогли популяризировать соул среди массовой аудитории [19].

В 1960-х соул распространился за пределы США. В Великобритании его популяризировала Дастин Спрингфилд [56].

К 1970-м годам, на пике своей популярности, соул начал распадаться на отдельные поджанры. Соул-музыка начала закладывать основу для фанка и диско. В том же десятилетии происходит становление нового направления – филадельфийского соула. Одним из центральных деятелей этого периода стал Стиви Уандер.

В начале 1980-х соул меняется. Одним из самых успешных исполнителей того времени становится Майкл Джексон. В альбоме "Thriller" он соединяет соул с другими жанрами: поп, рок, диско, ритм-н-блюз, фанк.

В 1980-е репертуар ведущих исполнителей представлял собой синтез различных жанров. В первой половине 1980-х появляется новое направление американской поп-музыки, ориентированное на самый широкий спектр радиоформатов – «квайет-сторм». Успешными исполнителями середины 1980-х были Лайонел Ричи и Уитни Хьюстон.

В 1990-е традиции глянцевого квайет-сторма продолжали Мэрайя Кэри и Тони Брэкстон.

В конце 1990-х годов возрождается интерес к классическому соулу, возникает ретроспективное направление – «неосоул». Центральными фигурами в этом жанре стали Ди Энджело, Эрика Баду, Максвелл и Джилл Скотт.

В XXI веке неосоул продолжает жить благодаря новому поколению артистов. Некоторые из них уже стали международными звёздами. Наиболее яркие исполнители в этом направлении – Алиша Киз и Эми Уайнхаус.

Сегодня соул-плейлисты продолжают быть популярными, привлекая внимание к лучшим песням прошлого и настоящего. Такие исполнители, как H.E.R., Daniel Caesar, Cleo sol, продолжают развивать традиции соула, привнося при этом свежие идеи в свои композиции, и делая соул более понятным для современных слушателей.

2 Анализ исполнительских приемов в жанре соул

2.1 Характерные черты жанра соул

Для соул-музыки характерно использование разнообразных инструментов, включая ударные, бас-гитару, фортепиано, духовые и струнные. Вместе эти инструменты создают богатое, многослойное звучание, одновременно энергичное и эмоциональное. Из госпела в инструментарий соула пришел специальный госпел-орган – Hammond.

К важнейшим компонентам соула относится особая ритмическая фигура – грув, которая вызывает у слушателя желание двигаться в такт и ощущение «кача», «драйва» в музыке.

В отношении гармонии большинство композиций в значительной степени напоминают образцы протестантской музыки США: тонико-доминантовые соотношения с включением аккордов субдоминантовой группы [8]. Многие авторы соул-песен привнесли в свою музыку и гармонический язык блюза. Соул унаследовал от блюза тяготение к доминантсептаккордам на тех ступенях, где в классической музыке они не предполагаются, и насыщение мелодии блюзовой орнаментикой.

Лирическая составляющая соул-песен сочетает в себе эмоциональную открытость, уязвимость и остросоциальную направленность. Авторы текстов песен в жанре соул обращаются к вечным темам – любви, счастья, одиночества, жизненных трудностей, но при этом часто поднимают вопросы социальной справедливости и борьбы за свои права. В отличие, например, от джаза и блюза, лирика соула носит более интимный, исповедальный характер, что привлекает слушателей искренностью и устанавливает сильную эмоциональную связь с исполнителем и его музыкой.

Элементы госпела отражаются в респонсорной форме исполнения. От музыки госпел соул унаследовал принцип «Вопрос-ответ», когда солисту вторит группа бэк-вокалистов (в госпеле это был хор), или же, когда бэк-

вокал исполняет основную партию, а солист в это время импровизирует поверх нее.

Соул-певцы импровизируют на текст песен (а не скэтом, как в джазе), варьируют мелодию, усложняют ее различными вокальными приемами, используют блюзовый лад.

Эмоционально насыщенная, достигающая высших точек напряжения манера пения соул-вокалистов обеспечивает узнаваемость жанра. Композиции в стиле соул также отличаются сложной вокальной техникой, что требует от исполнителя должного мастерства и подготовки [41].

Соул – это вокальный жанр. И вокал в соуле играет ключевую роль. В рамках данного анализа целесообразно более подробно остановиться на разборе вокальных приемов, ставших визитной карточкой жанра.

К.П. Быкова выделяет следующие характерные приемы, присущие исполнению жанра соул: бендинг, дерти-тон, шаут, офф-питч, субтон.

Помимо вышеперечисленного можно выделить еще ряд приемов, характерных для соул-исполнительства: реттл, бэлтинг, спич, тванг, край, вибрато и мелизмы.

Таким образом, вокальные приемы, характерные для соул-исполнительства, определяют не только узнаваемое звучание жанра, но и высочайшие требования к соул-вокалистам. Это подтверждает статус соул-исполнительства как одного из самых высокопрофессиональных вокальных направлений.

2.2 Анализ исполнительского мастерства выдающихся представителей жанра соул

Рассмотрев базовые характеристики и ключевые приемы соул-исполнительства, логично будет перейти к исследованию их практического воплощения в творчестве конкретных артистов.

Ключевая фигура раннего этапа развития соула Рэй Чарльз является обладателем одного из самых узнаваемых голосов в мировой музыке.

Рэй Чарльз использует оральный и назальный тванг в исполнении соул-композиций. Особенно этот прием слышен во время движения голоса вверх. Субтон используется Чарльзом для создания эффекта интимности, доверительного разговора со слушателем или передачи чувства глубокой меланхолии. Визитной карточкой Чарльза было умение добавлять в голос легкую хрипотцу, которая в моменты наивысшего эмоционального накала перерастала в плотное, жесткое расщепление. Этот прием демонстрирует накал страстей, боль или экстаз. Рэй Чарльз умело играет с регистрами. Он мгновенно переходит от плотного грудного регистра к тонкому фальцету, что создает эффект легкого йодля. Рэй Чарльз мастерски использует вздохи, стоны, смех, цоканье как перкуссионные акценты.

Арета Франклин была мастером белтинга. Также, она часто использовала мелизмы в своём исполнении. Они служат для усиления эмоционального воздействия слова или фразы, передавая оттенки боли, радости или сомнения. Еще один прием, которым в совершенстве владеет Арета Франклин, – это вибрато. Для большей эмоциональности и накала Арета использует прием «бендинг» или «глиссандо». Арета Франклин своим исполнением демонстрирует безупречное владение голосом. Она одинаково убедительна звучит, используя в песнях различные приемы – и мягкий субтон, и белтинг, и другие вокальные украшения. Именно эта способность – сочетать виртуозное владение голосом с передачей разных эмоциональных состояний – сделала ее манеру исполнения эталоном соул-музыки.

Ещё один выдающийся музыкант и вокалист, обладающий уникальным стилем и техникой исполнения – Стиви Уандер. Его вокальный диапазон достигает 4 октав. Стиви Уандер активно использует мелизматику, внедряет различные виды мелизмов в своё исполнение. Особенно характерны для начала фраз опевания и морденты. Стиви Уандер часто поет, используя назальный тванг, с помощью него создается узнаваемый яркий «глянцевый» тембр певца. Рэттл также входит в арсенал его вокальных приемов. Стиви Уандер прекрасно владеет головным режимом смыкания голосовых складок.

Верхние ноты в исполнении Стиви звучат легко и свободно, без ощущения напряжения.

Легендарная певица Уитни Хьюстон отличается не только наличием хитов, но и их блестящим исполнением. Основной стилевой чертой исполнения Хьюстон следует назвать мелизматику. Она часто группирует различные виды мелизмов – пробежки, завитки, петли. Уитни Хьюстон известна своим белтингом, который позволял ей пропевать высокие ноты со всей полнотой и тембровой насыщенностью, сохраняя при этом контроль и чистоту интонирования. Она также в совершенстве владела приемом вибрато. Уитни Хьюстон демонстрирует эталонное владение одними из самых сложных вокальных техник. Ее исполнительский стиль основан на непревзойденной чистоте, силе, интонационной точности и подвижности голоса.

Интересен арсенал исполнительских приемов одной из самых успешных соул-певиц – Мэрайи Кэри. Визитной карточкой исполнительского стиля является активное использование свисткового регистра (четвёртая-пятая октавы). Мэрайя Кэри, так же, как и многие соул певцы, активно использует мелизматику. Ее мелизмы отличаются невероятной скоростью, чистотой и точностью. Певица также часто прибегает к игре с динамикой и переключением регистров. Во многих песнях Мэрайя Кэри использует вибрато.

Выдающаяся исполнительница 2000-х Эми Уайнхаус обладает редким по глубине тембром – контральто и имеет собственный набор вокальных приемов и манеру исполнения музыкальных композиций. Главный прием Эми Уайнхаус, который делает ее голос таким узнаваемым – это тванг. Эми Уайнхаус умело использовала штробас (вокальный скрип) в своем творчестве. Мелизмы также присутствуют в исполнении Эми Уайнхаус. Однако она редко использовала длинные, технически сложные пассажи. Уайнхаус отказывается от использования «глянцевых» мелизмов в пользу коротких (3–5 нот), как правило, это форшлагги или морденты. Также, Эми

Уайнхаус использует свинг. Исполнительский стиль Эми Уайнхаус совершил революцию в популярной музыке начала XXI века, вернув на сцену живое, шероховатое и подчеркнуто неидеальное звучание.

Обобщая результаты анализа исполнительского мастерства знаковых фигур соула, можно сделать вывод о существовании фундаментального канона вокальных приемов в этом жанре. Многим соул-вокалистам присуще использование мелизматики, белтинга, субтона, вибрато, тванга. Однако в исполнительской практике этот базис не остается статичным. Каждый выдающийся вокалист трансформирует и дополняет стандартный инструментарий индивидуальными приемами, которые наиболее соответствуют его уникальным качествам голоса.

Важно отметить релевантность исследуемого материала для современной музыкальной культуры: подавляющее большинство вокальных приемов, использующихся в соуле, сегодня являются неотъемлемой частью современного эстрадного вокала. Современный эстрадный певец фактически немислим без владения приемами мелизматики, субтона, белтинга, тванга, вибрато, которые были освоены и популяризированы именно соул-исполнителями второй половины XX века. Таким образом, вокальная школа соула вышла за рамки одного жанра, превратившись в универсальный инструментарий мирового эстрадного вокального искусства.

Заключение

В ходе исследовательской работы была достигнута ее цель: проведен анализ ключевых исполнительских приемов в жанре соул, раскрыта их техническая специфика и художественно-выразительные функции на примере исполнения музыкальных композиций выдающимися соул-вокалистами: Рэем Чарльзом, Аретой Франклин, Стиви Уандером, Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри и Эми Уайнхаус.

Все задачи, сформулированные во введении, реализованы в полном объеме. В теоретической части было установлено, что жанр соул сформировался на стыке музыкальных традиций госпела и ритм-энд-блюза, а его уникальность определяется сочетанием духовного и танцевально-развлекательное начал. Проследив ретроспективу развития соула, были выявлены ключевые фигуры жанра, вокальное мастерство которых впоследствии было проанализировано. Во второй главе были выявлены характерные черты жанра и базовый комплекс вокальных приемов соул-исполнительства. Также, в ходе исследования были прослушаны наиболее популярные песни выдающихся представителей жанра, проанализированы вокальные приемы, используемые ими. И наконец, были обобщены полученные результаты и выявлено влияние вокальных приемов соула на современную эстрадную исполнительскую практику. Результаты работы могут быть применены:

- в учебном процессе вокалистов, как методический материал для освоения характерных приёмов;
- в практической работе педагогов-вокалистов при подборе репертуара и объяснении стилистических особенностей;
- исполнителями, стремящимися к анализу и осознанному освоению манеры соул-пения.

Таким образом, результаты исследования могут рассматриваться как вклад в развитие методики обучения эстраднему вокалу и систематизацию

знаний о выразительных средствах одного из важнейших жанров афроамериканской музыки. Перспективой дальнейшей работы может стать создание учебного пособия с нотными и аудио-примерами, а также сравнительный анализ вокальных приемов соула и других жанров.