

Л.И. Уколова, Цзян Шанжун, Чжоу Мэняо

Вокализы как жанр музыкальной формы в профессиональной работе музыканта-певца

В статье указывается, что вокализ – это основополагающее понятие вокального музыкального искусства, дан краткий исторический экскурс в жанр вокализа, также рассматриваются отличительные жанровые черты вокализов.

Ключевые слова: вокализ, музыкальная форма, жанровые черты, мелодическая линия, кантиленность, напевность, эмоциональное состояние, вербальный компонент.

Понятие «вокализ» является весьма неоднозначным для исполнительской и педагогической практики. В современном вокальном исполнительстве жанр вокализа занимает важное место. Вместе с тем, долгое время научное представление о нём было связано именно с дидактическими произведениями, имеющими практическое предназначение. Безусловно, репертуарный пласт вокализов для обучения пению огромен – от очень простых, до невероятно сложных, для любого типа голоса и решения различных задач обучения на разных этапах. Концертных же вокализов значительно меньше, однако, они нисколько не уступают обучающим, как в разнообразии жанров и выразительных средств, так и степени исполнительской сложности.

До сих пор мало раскрыто содержание понятия «вокализ» как чисто жанровой категории, не исследованы структура и семантика инструктивного вокализа, и вокализа – художественного феномена в процессе его концертного функционирования.

Кроме того, к настоящему времени недостаточно изучены история его возникновения и этапы развития.

Долгое время вокализ считался произведением инструктивным, имеющим исключительно практическое применение для выполнения определенных учебных задач; произведением, не имеющим собственной художественной ценности. В настоящее время нет определенных четких жанровых признаков вокализа, несмотря на то, что жанр является одним из основополагающих понятий музыкального искусства. Не выявлена его типичная структура, характерные для этого жанра музыкальные формы. Нет систематизированных и изученных этапов его развития и истории. По В. Цуккерману – «жанр есть вид музыкального произведения, которому присущи определенные черты содержания, который связан с определенным жизненным назначением и типом исполнения» [1, С. 60–61]. Из этого следует, что жанр должен обладать типологичностью, то есть должен обладать рядом характерных для определенного типа произведений признаков. То есть, признаков художественно-содержательных, которые определяют выбор использования форм и музыкальных средств и отличают один жанр от другого.

Вокализ как жанр берет свое начало в середине XVIII века в качестве упражнений для голоса, изначально предназначенных исключительно для женского голоса, и применявшихся в педагогических целях. Вокализы эти представляли собой именно упражнения, а не законченные музыкальные произведения, и были направлены на проработку каких-либо конкретных учебных задач. К XIX веку вокализы постепенно переходят в разряд самостоятельных произведений и становятся популярны. Их исполняют на концертах во время домашнего музицирования. Особенно популярны были вокализы Ф. Абта, Л. Лаблаша, Д. Конконе, Г. Зейдлера. Не теряют они своей актуальности и в настоящее время. Отличительными жанровыми чертами вокализов можно назвать хорошо развитую мелодическую линию, лиричность, напевность, кантиленность. В вокальном отношении вокализ фактически представляет собой песню без слов.

Одним из важнейших аспектов исполнения вокализа является отсутствие словесного текста. При исполнении произведений со словесным текстом исполнитель следует за сюжетной канвой, воплощая литературные образы. В исполнении вокали-

за работа эта работа для исполнителя усложняется, так как он вынужден выстраивать сюжетную линию самостоятельно, опираясь на указания в музыкальном тексте, не вербально донося эмоции до слушателя. Здесь возникает определенная последовательность – закладываемая композитором посредством семантики и риторических фигур в музыкальный текст сюжетная линия (а композитор всегда пишет о чем-то) по-своему осмысливается исполнителем, и в уже переработанном, обогащенном виде доносится до слушателя, который в свою очередь наполняет ее своим образным рядом.

Эта часть работы исполнителя над текстом произведения является основополагающей и не менее важной, чем техническая составляющая. Так как слов в вокализе нет, то на первый план выходит эмоциональное состояние исполнителя; при тщательной проработке вокальной линии певец находит и выявляет в своем исполнении все более тонкие нюансы, которые, будучи раскрытыми в полной мере, наиболее полно передают содержание произведения. Именно эта особенность данного жанра делает его незаменимым при обучении академическому пению.

Как всякий невербальный вид искусства, вокализы не содержат основные выразительные возможности слова – диалог, описание и самовыражение. Именно поэтому основной упор приходится на повышенную эмоциональность – у слушателя нет возможности услышать словесный текст, либо понять сюжетную линию с помощью сценического действия. Все, что ему остается – это палитра средств музыкальной выразительности и подчеркнутая, наиболее рельефно выраженная эмоциональность, заменяющая в данном случае вербальный компонент.

В целом можно сказать, что в вокализе невербальное содержание понимается интуитивно, и доносится до слушателя напрямую, без посредников в виде вербального текста. Так как исполнитель переживает эту эмоцию, пропускает ее через свое сознание, но не может сформулировать и облечь в конкретную форму, то единственное, что ему удастся, это направлять музыкальный поток, чутко реагируя на малейшие повороты мелодии, и контролируя его развитие. Работа над вокальными произведениями других жанров, таких как ария или, скажем, романс, невозможна без предварительной вдумчивой и тщательной работы над вокализами. При соблюдении этого условия вокальные