

ВОКАЛЬНОЕ ВИБРАТО В СОВРЕМЕННОЙ ПОП-МУЗЫКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ

VIBRATO VOCAL ÎN MUZICA POP CONTEMPORANĂ: ASPECTE TEHNOLOGICE ȘI INTERPRETATIVE

VIBRATO IN THE MODERN POP-MUSIC: TECHNOLOGICAL AND PERFORMING ASPECTS

VIOLETA JULEA¹,

doctorandă,

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

<https://orcid.org/0000-0002-6872-5441>

CZU 784.9

DOI <https://doi.org/10.55383/amtap.2023.2.06>

В центре внимания автора – один из важнейших вокальных приемов – вибрато, широко применяемый как в профессиональной музыке академической традиции, особенно в оперном жанре, так и в различных жанрах поп-музыки, рока или джаза. Автор рассматривает физиологические аспекты данного приема, объясняет специфику звукоизвлечения. Рассматриваются разные способы исполнения приема вибрато: с колебанием звука в восходящем или нисходящем направлении, с колебанием голосовой «маски» или голосовых связок и т. д. Автор предлагает некоторые упражнения, которые могут быть полезны для развития навыков правильного исполнения вибрато. Также демонстрируются различия вибрато в классической музыке, поп-музыке, рок-музыке или джазе. Что касается стилей и жанров эстрадной музыки, здесь использование данного метода проявляется преимущественно в жанре вокальной баллады, придавая исполнению эмоциональную глубину, подчеркивая окраску голоса и облегчая вокальное звукоизвлечение. Таким образом, техника вибрато – важная составляющая арсенала любого современного вокалиста.

Ключевые слова: пение, исполнение, поп-музыка, вибрато, голос

1 E-mail: juleaviola@gmail.com

În centrul atenției autoarei se află unul din cele mai importante procedee vocale și anume procedeul vibrato, folosit pe larg atât în muzica profesională de tradiție academică, mai ales în genul de operă, cât și în diferite genuri ale muzicii pop, rock sau jazz. Autoarea examinează aspectele fiziologice, explică cum se realizează emiterea sunetului în cazul aplicării procedurii dat. Sunt diferențiate tipuri de realizare a acestui procedeu: cu oscilația sunetului în direcția ascendentă sau descendentă, cu oscilația „măștii” vocale sau a coardelor vocale etc. Autoarea propune un șir de exerciții care pot fi utile pentru dezvoltarea aptitudinilor de aplicare corectă a procedurii vibrato. La fel, sunt demonstrate diferențele vibrato-ului în muzica clasică și muzica pop, rock sau jazz. În ceea ce privește stilurile și genurile muzicii pop, folosirea procedurii vibrato atestă preponderent în genul de baladă vocală, adăugând interpretării o profunzime emoțională, subliniind culoarea vocii și ușurând emisia sunetului vocal. Așadar, tehnica vibrato este o parte componentă importantă a arsenalului oricărui vocalist contemporan.

Cuvinte-cheie: canto, interpretare, muzică pop, vibrato, voce

In the center of the author's attention is one of the most important vocal methods – the vibrato widely used both in the professional music of academic tradition, especially in the opera genre, as well as in various genres of pop-music, rock or jazz. The author examines the physiological aspects of the given method, explains how the sound is emitted when vibrato is applied. Types of realization of this procedure are differentiated: with the oscillation of the sound in the ascending or descending direction, with the oscillation of the vocal „mask” or of the vocal cords, etc. The author proposes some exercises that can be useful for developing the skills of correct vibrato application. Likewise, the differences of vibrato in classical music and pop-music, rock or jazz are demonstrated. As far as the styles and genres of pop music are concerned, the use of the given process is mainly evidenced in the vocal ballad genre, adding an emotional depth to the performance, emphasizing the color of the voice and easing the emission of the vocal sound. So, the vibrato technique is an important component of any contemporary vocalist's arsenal.

Keywords: singing, interpretation, popular music, vibrato, voice

Введение

Согласно определению в Музыкальном словаре Гроува, вибрато «итал. *vibrato*, от *vibrare* – «колебаться», «вибрировать», есть периодические незначительные колебания высоты, режы громкости при исполнении музыкального звука. Прием вибрато, известный, по меньшей мере, с XVI в., применяется, прежде всего, при игре на струнных инструментах и в пении. На струнных инструментах этот прием достигается путем легкого качания пальца, прижимающего струну. До XIX в. вибрато обычно считалось особым родом украшением, постоянное применение которого отстаивали лишь немногие музыканты того времени. Лишь в XIX в., с развитием потребности в более мощном и насыщенном инструментальном и вокальном звучании, прием вибрато прочно утвердился в исполнительской практике; ныне звук без вибрато обычно воспринимается как «плоский», холодный, невыразительный» [1 с. 188].

Так же термин вибрато используется в профильной литературе для определения «вибрационных ощущений» в той или иной части лицевой «маски», передних зубов, лобных пазухах или темени. Так, в книге доктора медицинских наук Зои Аникеевой *Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов* указано, что «в процессе обучения пению необходимо развивать резонаторные вибрационные ощущения у певца, так как они очень яркие и постоянно сигнализируют вокалисту о том, правильно ли сформирован у него звук» [2 с. 41].

Автор книги обращает внимание читателей на то, что вибрационные ощущения могут возникнуть лишь при правильной вокальной позиции; автор объясняет различие понятий «вибрация костей лицевого скелета», «грудное резонирование» и «вибрато голоса», для которого характерно изменение высоты звука и его интенсивности. З. Аникеева обращает внимание профессионалов на различие между вибрато (то есть нормальным колебанием голоса в 4-7 Гц), и тремолированием (с частотой 7-10 Гц).

В вокальной школе CVT (Complete Vocal Technique/Полная Вокальная Техника), созданной Кэтрин Садолин (Cathrine Sadolin), дается прекрасное описание физиологии вокального аппарата и его применение в том или ином певческом процессе. Автор доступно описывает

строение певческого аппарата, используя точные анатомические названия. Приведем одну из схем, позаимствованных из данного источника [3 с. 50].

Известно, что «звук – это вибрации или же колебания воздуха. Высота звука определяется количеством колебаний в секунду, обозначаемым в Герцах (Гц). Чем чаще колебания, тем выше высота звука. Благодаря колебаниям, которые создаются голосовыми связками, мы говорим и поем. Частота звука ля первой октавы (...) равна 440 Гц, поэтому для того, чтобы её спеть, слизистые оболочки голосовых связок должны вибрировать 440 раз каждую секунду пения этой ноты» [3 с. 51]. К. Садолин обращает внимание на то, что сам звук – это и есть вибрация.



Вибрато в классической вокальной культуре

Обратимся к изучению различий приема вибрато в классической музыке и в современной поп-культуре. В книге Леонида Дмитриева Основы вокальной методики, ставшей основой для программы лекций, предназначенных вокальным факультетам музыкальных вузов бывшего СССР, вибрато описывается как один из спектров состава звука, благодаря которому тембр голоса становится более выразительным, теплым и приятным на слух: по мнению автора, «вибрации в звуке певческого голоса зависят от периодического изменения всех характеристик звука – высоты, тембра и силы, пульсирующих с той же частотой» [4 с. 33].

В процессе исследований была установлена высота изменения в голосе во время вибрато – полтона (малая секунда) иногда чуть больше возле той частоты, которую мы воспринимаем как основную. Для изучения данного приема в то время запускалась магнитофонная или граммафонная запись певческого голоса со скоростью в два раза медленнее оригинала, что давало возможность легко уловить вибрирующие волны. Вследствие замедления голос звучал на октаву ниже, тембр так же претерпевал значительные изменения. Возможно поэтому исследователи выделили три грани вибрато: вибрато высоты, вибрато силы и вибрато тембра. Последний тип вибрато определяется изменением характера звука – от светлого к более тем-

ному, в зависимости от гласных, на которых он звучит, например, на одной высоте звука, вокализируя ота к о.

Благодаря исследованиям советского периода, педагоги стали отмечать различные соотношения вибраций у разных исполнителей: у одних вибрато высоты превалирует над вибрато силы и тембра, у других эти соотношения изменяются. Этот фактор можно считать одним из определяющих красоту голоса, качество исполнения технических приемов, динамику развития произведения, передачу художественного образа, настроения героя произведения и т.д. [4 с. 34]. Мариус Корнелиу Киорян, румынский оперный певец и педагог, занимающийся вопросами методики преподавания вокала, в своей книге *Efectul feedback și aplicațiile lui în belcanto* [5] так же обращает внимание на вибрато в бельканто, отмечая тот факт, что данный прием имеет важнейшую эмоциональную функцию; в зависимости от скорости вибрато изменяется качество передачи той или иной эмоции артиста: «Вибрато имеет свойство пробуждать сильные эмоции, это выразительное средство характеристики персонажей, их психических состояний (боль, любовь, эмоциональность)» [5 с.35]. Автор отмечает, что вибрато певца – более или менее натурального или естественного происхождения, в сравнении с вокальной трелью, которая является орнаментом, и все певцы бельканто обязаны владеть этим приемом, особенно, женские голоса. «Трель – это знак легкости и рафинированности звуковой подачи одновременно с артистической эмоциональной валентностью» [5 с.35]. Отметим попутно, что трель (от итальянского *trillare*, означающего дребезжать), считается «разновидностью мелизма (украшения), выражающееся в многократном скором чередовании двух звуков, отделенных друг от друга тоном или полутонем [1с. 188].

В этимологическом словаре русского языка говорится о заимствовании этого слова из французского языка *trille*, но значение слова остается тем же [6]. Анализируя научные определения термина в различных словарях, само толкование слова не меняет своего смысла даже в определении вокальной трели. Это прием говорит о технической беглости его исполнителя. Звук, который со стороны кажется быстрым чередованием двух соседних звуков, на самом деле является колебанием всей гортани и весьма напоминает суженное вибрато. В классической музыке это звучание или украшение, чаще всего, использовалось обладателями высоких голосов в каденциях.

В современной поп-музыке существует термин тремолирующее вибрато. Можно отметить некое сходство звучания трели и тремолирующего вибрато: мелкая амплитуда смены соседних звуков. Но если в классической музыке – это недопустимо, то в современной поп-музыке данный прием связан с индивидуальными способностями и персонифицированностью звукового образа, например: Мирей Матье, Фредди Меркьюри, Сиа, Лаура Перголицци, Джесс Глин, Тамара Гвердцители. Из молдавских певиц тремолирующее вибрато можно отметить у Анастасии Лазарюк и Адрианы Окишану. В румынской эстрадной музыке тремолирующее вибрато встречается у исполнительницы поп-музыки дипломантки конкурса *Cerbul de Aur* 1969 года Михаэлы Михай (Mihaela Mihai). Ярким примером тремолирующего вибрато является пьеса из репертуара певицы *De-ai fi tu salcie la mal*, основная тема которой очень выразительная и эмоциональная. Описываемая голосовая особенность слышна в каждой «остановившейся» гласной букве. Благодаря динамической гибкости, тремолирующему вибрато, персональной эмотивности, певица оставляет у слушателя впечатление соучастия в истории, о которой она поет. Этот же эффект можем наблюдать у молдавской исполнительницы 1980х-90х годов Анастасии Лазарюк, ярким подтверждением применения данного приема можно считать песню *Privighetoarea*.

В своей статье Анализ причин возникновения вокальной тремоляции и способы ее устранения Э. Абдуллин и Ч. Ин рассматривают тремолирующее вибрато как «отсутствие координации вокальных связок и мышц пресса, недостаточно глубокое дыхание, отсутствие долж-

ного напряжения в зоне диафрагмы, смещение гортани вверх, а также ослабление тонуса мышц вокально-певческого аппарата; смещение глотки, отсутствие синхронности дыхательных импульсов и напряжения трубно-глоточной мышцы; чрезмерно сильное смещение вниз диафрагмы, что провоцирует выдох (в основном за счёт сокращения нижней части живота) и утрату гибкости дыхательного механизма; отсутствие естественного баланса напряжённости и расслабленности соответствующих мышечных групп и др.» [7]. В данной статье так же приводится спектр упражнений для стабилизации технической части процесса дыхания и последующего более точного вокализирования.

Изучая этот феномен как на собственном опыте (на уроках вокала с учениками), а также на базе различных видео уроков, например, певиц Шерил Портер (Cheryl Porter) и Селин Дион (Celine Dion), можно утверждать, что вибрато – это техника/прием, а не просто вокальное украшение, которому нужно обучаться корректно под руководством профессионального педагога, если певец не обладает этим феноменом от природы.

Значение вибрато в современной вокальной поп-музыке

Значение приема вибрато настолько велико в современной вокальной музыке, что различные типы и жанры исполнения делятся на две большие группы – те, в которых этот прием применяется или нет. Одновременно, вибрато выступает как индивидуальная особенность голоса, как, например, у американской певицы итальянского происхождения Лауры Перголиззи (Laura Pergolizzi, LP), ошеломившей музыкальный мир неподражаемым сильным тремолирующим голосом. Эдит Пиаф, Мирэй Матье, Лайза Минелли, Тина Тернер, Фредди Меркьюри, Тамара Гвердцители, Демис Руссос, Елка – певцы с ярко выраженной окраской голоса благодаря необычному тембру и тремолирующему вибрато. В национальной поп-музыке это необычное качество звука присуще певице Анастасию Лазарюк.

Прием вибрато расширяет возможности исполнителя, его способность передать эмоциональный фон пьесы, психологическое напряжение; он придает гибкость звучанию голоса, смягчает напряжение потока звуковой волны, особенно на высоких нотах. Нельзя не сказать о том, что прием вибрато иногда помогает вокалисту скрыть неточное интонирование.

Взаимосвязь вибрато с музыкальным стилем

Важнейшей составляющей современного вокалиста является стиль исполняемой им музыки. Например, стиль *funk*, зародившийся в США 1960-х годов на основе музыки *soul*, культивирующий такие приемы вокального исполнения, как бендинг, дерти-тон, шаут, офф-питч, и даже йодль.

Изучая пьесы в стиле фанк и, особенно, манеру исполнителей-вокалистов этого направления – Джэймса Брауна (James Brown), Майкла Джексона (Michael Jackson), Бетти Дэвис (Betty Davis), Принца (Prince), Джамирокуай (Jamiroquai), Чака Хан (Chaka Khan), группы Марун 5 (Maroon 5), Колдплэй (Coldplay) и многих других музыкантов, можно с уверенностью сказать, что принцип вибрато не используется в качестве украшения звука или для более мягкого окончания слова либо фразы. Поскольку мелодия строится из коротких длительностей, заполненных словом, вокализирование практически не встречается. Следует отметить, что звук, используемый вокалистами, особенно мужчинами, для исполнения музыки фанк, является облегченным и мягким, полуфальцетным или микстовым. У таких вокалистов, как Jamiroquai и Adam Noah Levine (солист группы Maroon 5) грудной резонатор во время пения практически не используется, а индивидуальность обеспечивается благодаря яркой, неповторимой тембровой краске и легкой подаче синкоп.

В отличие от стиля фанк, поп-баллады основаны на плавной и приятной для слухового восприятия мелодике в медленном или среднем темпе с благозвучным сочетанием мелодии и

гармонии. Баллады основаны на мелодии широкого дыхания, без кратких синкопированных фраз, что создает благоприятные условия для применения вибрато.

Великими исполнителями поп-баллад были Майкл Джексон, Уитни Хьюстон, Лайнел Ричи, Селин Дион, Эд Ширан, Адель. Из наших соотечественников с уверенностью можно назвать ШтефанаПетраки, чей вокальный «надрыв», сопровождающийся крепким, тревожным вибрато, стал визитной карточкой исполнителя. Прекрасная баллада *De-aș avea...*, написанная на текст М. Еминеску, является аргументом важности обладания вибрато каждым вокалистом, а также мелодическим орнаментом для смягчения звуковой волны [8]. Так же следует отметить Кэтэлина Жосан, исполнившего эту же пьесу в обновленной аранжировке Алекса Каланча и его коллег (известный молдавский бас-гитарист, лидер-мэн команды *Lupii*). Стоит отметить, что Кэтэлин Жосан имеет академическую вокальную школу и прекрасно пользуется всеми ее навыками и вокальными техниками, обогащая тем самым колорит современной поп-музыки. Артист свободно пользуется своим вокальным аппаратом и прекрасно вибрирует. Все упомянутые выше вокалисты обладают в том или ином случае «привычным» типом вибрато: когда звук раскачивается от основного тона книзу – и обратно [9].

Выводы

Техника вибрато является важной составляющей умений и навыков любого вокалиста. Она обогащает вокальное исполнение – как начинающего, так и опытного мастера, тем более, что последние годы вибрато все больше насыщается колоритом и амплитудностью за счет смешения стилей, становясь стимулом для роста мастерства любого исполнителя вокальной поп-музыки.

Важно подчеркнуть, что технический прием вибрато и музыкальный эффект вибрато не стоит объединять в единое целое, так как для обладания этим эффектом и для его применения следует сначала овладеть элементарными навыками его использования, изучить физиологию его воспроизведения, то есть технически подойти к изучению самого приема.

Библиографические ссылки

1. Вибрато. В: *Музыкальный словарь Гроува*. Москва: Практика, 2001, с. 188. ISBN 5-89816-032-9.
2. АНИКЕЕВА, З. *Нарушения и восстановительное лечение голоса у вокалистов*. Кишинев: Штиинца, 1985.
3. SADOLIN, C. *Complete Vocal Tehnique*. Copenhagen: Tarm Bogtryk A/S, 2021. ISBN 978-87-986797-8-3.
4. ДМИТРИЕВ, Л. *Основы вокальной методики*. Москва: Музыка, 2012. ISBN 978-5-7140-1248-8.
5. CHIOREAN, M.C. *Efectul feedback și aplicațiile lui în belcanto: Caracteristici de stil, vibratoul*. Cluj-Napoca: Dokia, 2020. ISBN 978-606-018-029-6.
6. *Трель*. In: *Academic.ru*: [site] [accesat 16 mai 2024]. Disponibil: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1057546>
7. АБДУЛЛИН, Э., ЧЖАН, И. *Анализ причин возникновения вокальной тремояции и способы её устранения* [online]. [accesat 16 mai 2024]. Disponibil: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewiPvOn-xKOGAxVkBNSsEHV-ZAVoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fanaliz-prichin-vozniknoveniya-vokalnoy-tremolyatsii-i-sposoby-eyo-ustraneniya.pdf&usg=AOvVaw3csA8q0D--KJ0LkJCmxqZE&opi=89978449>
8. PETRACHE, Ș. *De-aș avea...* [imagine video]. [accesat 16 mai 2024]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=OekcAYMS6jw>
9. Alex Calancea Band & Catalin Josan. *De-aș avea* [imagine video]. [accesat 16 mai 2024]. Disponibil: <https://www.youtube.com/watch?v=7x2SoOY4kbY>