

Кузнецова И., студ. 21ба(р) гр.

Научный руководитель – Персидская Ю.Д.

КОМИЧЕСКИЕ ВОКАЛЬНЫЕ НОМЕРА НА СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДЕ

С возникновением такого явления как «шоу-бизнес» эстрада стала неотъемлемой его частью, видом культурно-экономической деятельности. Изменились условия современной вокальной эстрады: доминирующим в выступлении артиста стало не столько профессионализм вокального исполнения, сколько зрелищность и оригинальность сценического номера. Певец оказывается перед необходимостью выступать на разных площадках, поэтому еще один неотъемлемый отличительный признак эстрадного номера – его мобильность. При частой смене условий для выступления, артист не имеет возможности использовать декорации или громоздкий реквизит, в лучшем случае возможны только отдельные детали. Но на эстраде, «одна кепка или очки могут сыграть роль целой декорации, дав точное обозначение места действия и эмоциональный сигнал зрителю, чего ему ожидать: фарс, драму, клоунаду» [1]. Для вокалиста проще всего переезжать со своими техническими средствами – например, с микрофоном, со звучанием которого он хорошо знаком, набором необходимых ему сценических костюмов. Довольно часто эстраднему артисту приходится трансформировать свой номер в зависимости от размера и типа площадки, а также состава, численности и нередко настроения публики. Отсюда рождается необходимость в импровизации, ведь артист стремится, включая в действие зрителя, сделать его своим «собеседником».

Важным требованием к вокальному номеру в настоящее время является его режиссура и актерское воплощение певцами и всеми участниками (хореографами, нередко спортсменами) на сцене. Эстрадная песня, опирающаяся на драматургию, сегодня очень хорошо принимается публикой, даже возникло такое понятие как «театр песни», и каждый певец на эстраде мечтает, чтобы исполняемые им вокальные композиции могли именоваться «театром песни». Большинство артистов прибегает к использованию в номере сложной хореографической постановки, оригинальной сценографии характерному сценическому гриму и костюму, в последнее время часто используют пиротехнические эффекты и многообразие свето-цветового оформления.

Однако, все чаще появляются вокальные номера, которые запоминаются зрителю именно своим комическим началом, отличающиеся наличием комических эффектов, достигаемых при помощи неожиданности в выборе образа, контрастности исполняемой музыки с этим образом, юмористическим текстом песни, гротеском, стремлением к гиперболизации, эксцентричным поведением артиста или участников всего коллектива.

Выступающие на эстраде артисты широко используют так называемую маску, определенный образ, отличающийся постоянством не только внешнего облика, но и свойств характера, биографии. Этот образ, рожденный художественным воображением, может не иметь ничего общего с личностью самого артиста, как известный образ Верки Сердючки (Андрей Данилко).

Наряду с образом-маской используются и другие средства для достижения комического эффекта. Выдающийся музыкант Бобби Макферрин строит свои выступления на удачном сочетании поп-музыки, вариаций джаза и классики.

Его фирменные виртуозные скачки через октаву, авантюрные переходы от фальцета к глубокому басу, казалось, требуют участия как минимум двоих, а то и троих артистов, однако Макферрин справляется в одиночку – единственный в своем роде певец, наделенный вокальной виртуозностью, тонким ощущением музыкального стиля и вкуса. На своих концертах Бобби МакФеррин демонстрирует возможности пентатоники (пятиступенный лад), задействуя аудиторию в качестве сопровождения, как бы играя с ней, причем музыкант вызывает смех у зрителя уже в ходе объяснения условий «игры», параллельно шутит с ними, в игровой форме выстраивает музыкальное полотно, попутно веселя зал.

В произведении «Drive car» Бобби Макферрин имитирует голосом рев мотора, постукивая себя по груди, он изображает сопровождение перкуссии, украшая свое техничное исполнение необычайно впечатляющими горловыми звуками резко переходящими в фальцетное звучание.

Уникальность Бобби заключается не только в его вокальном мастерстве, но также в комических интерактивах с публикой, умением удерживать внимание зала, вовлекая каждого зрителя в творческий процесс.

Не менее интересными комическими артистами является израильская группа – VOCA PEOPLE (Вока Пипл), исполняющая песни в совмещённой технике а cappella и beat box, таким образом, обходясь в своём творчестве без использования музыкальных инструментов. В составе коллектива участвуют два бит-боксера, три солиста (баритон, бас, тенор), и три солистки (меццо, сопрано и альт). Группа часто прибегает к импровизациям, использует зрителей из зала, исполняет попури и кавер-версии известных песен. Визитной карточкой этого «инопланетного» коллектива являются их образы: белые строгие костюмы, белый грим (как

у женщин, так и у мужчин), с ярким акцентом на глаза и губы, в сочетании с эксцентричным поведением.

Комизм в музыке проявляется не только в конкретных образах и ситуациях, но также и в необычном переосмыслении классических произведений. Этот метод использует одна из лучших на сегодняшний день акапельных групп мира – King Singers, которая уже не одно десятилетие пользуется огромной популярностью и любовью зрителей. Девиз группы – петь все, что только возможно. Характерные черты стиля «королевских певцов» – артистическая незаурядность, высочайший вокальный профессионализм, самоирония и мягкий английский юмор. Получив «творческую трансформацию» классические вокальные композиции приобретают совершенно новое, интересное звучание, а от прообраза в них остается только узнаваемая музыкальная тема. «Королевские певцы» достигают комического эффекта за счет этой самой трансформации, например, на фестивале в Лейпциге музыканты предоставляют зрителю попури из произведений И.С Баха, причем совершенно нетипичным для классического исполнения образом, используя юмористический текст, передаваемый не только вокально, но и с помощью эксцентричных приемов (мелодия «Шутки» на сотовом телефоне и актерское обыгрывание ситуации).

Сложно оставить без внимания всем известный конкурс «Евровидение», который проходит ежегодно с 1956 года. Несмотря на то, что изначально конкурс создавался как песенный, на сегодняшний день тенденция изменилась: сейчас предпочтение отдается не вокальным возможностям артистов, а сюжетности номеров, необычности образа, эксцентричности поведения. Думаю, никто не поспорит с тем, что на данный момент это скорее конкурс креативности и эпатажности, достаточно вспомнить несколько имен, для того, чтобы убедиться в этом:

Верка Сердючка, группа Лорди, «Бурановские бабушки» и др. Однако, вокально-комические номера представлялись на этом конкурсе и ранее: в 1978 году коллектив из Чехословакии выступил с песней под названием «Йожин с Бажин» совершенно юмористического текстового содержания.

Исполнение песни одним из участников сопровождается комическими движениями танцующего мужчины, вызывающего впечатление абсолютно не связанного с песней персонажа, который появляется с невозмутимым лицом и полностью погружен в образ. Не остается незамеченным и как будто мимо проходящий человек со стеклом. Комизм финалу придает композиция, в которой один человек совершает большое количество хаотичных движений в контрасте с другими участниками.

В результате следует отметить, что необычное, эпатирующее поведение в шоу-бизнесе – широко распространенное явление, привлекающее максимальное внимание аудитории. Так как эстрада синтезирует в себе не только разные виды искусств, но и разные формы исполнительства, требуя, таким образом, различных навыков. Этим отчасти объясняется неуываемый интерес к эстраде и ее популярности, а тем более внимание зрителя к вокальным комическим номерам.

1. Гребельная, В.М. Особенности художественной структуры эстрадного вокального номера / В.М. Гребельная [электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа : <http://elar.urfu.ru>. – Дата доступа : 25.09.2015.

2. Бобби Макферрин [электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : <http://www.peoples.ru/art/music/electronic/mcferrin/>. – Дата доступа : 25.09.2015.

3. The King's Singers (акапелла) [электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : <http://www/jazzmap.ru>. – Дата доступа : 15.04.2015.