• тембр певческого голоса состоит из набора определенных компонент, частично являющихся базовыми для самого человека (разговорный звук), а частично создаваемых искусственно, при помощи тех или иных действий, управляющих вокальной системой.

• тембр голоса можно разложить на некий конечный набор звуковых компонент, которые и определяют характер его звучания в ту или иную секунду фонации.

• создание таких компонент может быть функцией, управляемой самим певцом.

Эти компоненты получили название **ВОКАЛЬНОСТЕЙ**,

Вокальности – «краски» голоса. Известно, что простой белый свет может быть разложен Ньютоновской призмой на семь частей. Каждый охотник желает знать… И так далее… Так вот, певческий голос в целом, независимо от стиля, тоже может быть разложен на ряд таких «цветов».

Да, не на семь в каждом конкретном случае, но сам факт присутствия таких «красок» позволяет вокалисту осознать, что и как ему делать, если требуется спеть песню иного стиля. Или даже придать определенной ноте тот или иной характер звука, добавив в него в данную секунду «цвет» или его «оттенок».

Хотя во многом тот или иной голос уже состоит из некоторого набора вокальностей, просто поющий не задумывается об этом, привыкнув петь так, а не как-нибудь иначе. Ну ведь жёлтый цвет не знает, что состоит из зеленого и красного! То есть для владения и управления вокальностями певцу необходимо, в первую очередь, допустить такую мысль вообще. Что тембр его голоса сам состоит из ряда «красок», и что можно добавить к нему ряд других. Тембр голоса – это не раз-навсегда закрепленная природой данность, ее можно менять.

Соул - певческая основа - стиль

Чтобы понять специфику стиля, следует сказать 2 слова о том, что соул - это наиболее мелодичное, душевное, проникновенное направление, вышедшее из R&B в начале 50-х годов (ведь есть еще и музыка funk, как более агрессивное или танцевальное направление). Soul в переводе с английского и означает «душа», хотя название этот стиль получил по другой причине, об этом рассказывает статья «Как возникла музыка «соул» и почему ее так назвали?»

Название R&B родилось, как альтернатива первоначальному - «расовая музыка» (race music), которое звучало довольно оскорбительно, и потому с ослаблением расовой дискриминации было заменено на новое, актуальное и по сию пору.

Первоначально в данном стиле работали исключительно черные исполнители (Aretha Franklin, Ray Charles, Otis Redding, Marvin Gaye, James Brown),

****

позже стиль получил популярность, и многие белые исполнители стали отваживаться и осваивать это направление. Яркими примерами современных белых исполнителей данного стиля являются Amy Winehouse (увы, безвременно ушедшая), Mariah Carrey, Alicia Keys, Christina Aguilera, а также находящаяся в данный момент на пике своей популярности британская певица Adele. Это – из «белых» представителей.

****

А «черных» значительно больше - Mary J.Blige, Dionne Warwick, группа Mary Mary, Frank McComb (с этим у меня был мастер класс, он приезжал к нам, так что есть даже записи живые с него, писала на диктофон), Jennifer Hudson, Whitney Houston, George Benson, Dianne Reeves, Dianne Shuur, James Ingram, India Arie, Beyoncè.

****

Dianne Reeves “Aint Nobodys Business If I Do”

Вокалисту, страстно желающему освоить данный стиль (а насколько я заметила, соул - это своего рода наркотик, к нему редко остаются равнодушными, он или ужасно не нравится или жутко нравится...), всегда нужно помнить о его черных корнях, происхождении, чтоб лучше понять особенности. Я бы сказала больше - в него надо постараться вжиться.

 Мало делать упражнения и развивать голос, надо чтобы эта музыка вошла в мозг и в кровь, а, главное, в сердце. Для этого, конечно же, в первую очередь нужно много слушать именно черных исполнителей (как и в случае с джазом, кстати), так как они - прямые носители данной музыки, а белые исполнители соула, даже самые опытные и популярные, все-таки их бледная копия.

Несмотря на то, что музыка soul, R&B - это неотъемлемая часть именно афроамериканской черной культуры, не стоит расстраиваться и тем более отчаиваться по поводу сложности ее освоения. обывательское мнение: «Так могут петь только черные исполнители, они такими родились, у них такое строение головы, горла, связок, туловища....».

Толика правды в этом есть, но я бы сказала, что данный параметр не должен носить расовый характер, так как способность брать высокие ноты грудным голосом, особенный тембр, сила или потенция голоса действительно определяются физическими параметрами, состоянием здоровья и дыхательного аппарата, коими может обладать в равной степени как афроамериканец, так и человек другой расы и национальности.

Примером может послужить Alicia Keys, (Alicia Augello-Cook ее настоящая фамилия) - белая американская певица (пианистка, композитор, аранжировщик, автор текстов и актриса) с итальянскими корнями: ее мама итало-ирландского происхождения (семья деда Алисии эмигрировала из Сицилии), а папа с Ямайки. Она абсолютно белая, если посмотреть фото, разве что немного загорелая, так как имидж свой выстраивает в соответствии с музыкой, которую исполняет. Но слушая ее и не зная о том, что она белая, может сложиться впечатление, что это чернокожая певица.

Alicia Keys “If I Aint Got You”

 Соул - это, в первую очередь, именно стиль пения, для которого характерны особые правила, ритм, использование определенных приемов пения, взятия нот и украшений. А голос и его характеристики - это уже понятие второстепенное. Да и могу сказать, что на личном опыте убедилась, что занятия соул(ом) очень помогают в развитии голоса, в частности, в раскрепощении гортани, которая по праву считается голосообразующим органом.

Поэтому многие исполнители других стилей в процессе обучения проходят и этап соул(а) ради тренировки голоса, ну и потому, что приемы соул(а) получили распространение и в качественной поп-музыке, и в фолк и, особенно, в рок-музыке.

Рок взял из соула (и фанка, как более жесткого и ритмичного ответвления соула) черту, которая в то время многих шокировала – так называемые «истошные вопли» и визг. Это граничило по представлениям публики с хулиганством и приветствовалось лишь в среде молодежи.

Iron Maiden “Be Quick Or Be Dead”

*****

По поводу поп-музыки (популярной музыки) В России существует пренебрежительный термин «попса», который совершенно не соответствует общемировому понятию популярной музыки.

Популярная - это та, которую слушает и поет большинство. Если большинству нравится «попса» (в российском понимании – низкокачественная вокальная музыка), то она и становится популярной, то есть поп-музыкой. Но, дамы и господа, давайте не будем переносить наши реалии на весь мир в целом!

Термина «попса» вообще нет в западной музыке (это наш термин, придуманный рокерами, дабы отделить себя от некоторых, не слишком квалифицированных представителей эстрады), есть популярная музыка, в которую время от времени входят различные популярные музыкальные направления. А на американский поп в целом очень сильно повлиял soul, до такой степени, что те же песни Whitney Houston, Mariah Carey, Christina Aguilera и др. иногда классифицируют как поп музыку, а иногда - как соул, а все эти певицы пели когда-то в хорах госпел.

*****

Очень многих интересует, как ухитряются западные суперзвезды петь столь высокие ноты грудным голосом. А ведь это – «фирменный» прием соула, пришедший в свое время в него из госпел. **[Бэлтинг](https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=65" \t "https://vocalmechanika.ru/_blank)** – явление, характерное именно для «черной» музыки, хотя его превосходно осваивают и многие «белые» исполнители.

В определении многих музыкантов (и американских, и европейских) соул и фанк характеризуется как «ор». Все певцы соул, как правило, с детства поют в церкви госпел, так как все очень религиозные. Никакой постановки у них нет, это природное, с преподавателями в консерватории они не занимаются, равно как и классическим вокалом, как в России часто думают. Тут одна моя знакомая поделилась, что дочке в музыкалке (московской) сказали, что у Уитни Хьюстон классическая постановка...Ну да, конечно, прям она классическим вокалом занималась...

У меня был мастер класс с американским темным певцом Frank McComb, так вот он рассказывал, как он начал петь (стандартный путь черного певца). Мама пела в госпел, его привела, он пел, потом захотел учиться на фортепиано. Вот тут взял несколько уроков частных, а потом уже сам совершенствовался, слушая Herbie Hancock, вокалом специально никогда не занимался. Кстати, работал с «Мотаун», а теперь сам себя пишет, сам себе продюсер и директор.

Соул можно петь хорошо только при полной свободе, человек поет, выражает себя, не стесняясь своих эмоций, не думая о соседях, что будут стучать за стеной, о звуках, с точки зрения некоторых не очень красивых… В фильме «Dream Girls» Jennifer Hudson поет одну песню и там у нее каких только нет звуков, чуть ли не утробных, чуть ли не ругательных, так как песня отчаянная, она покидает группу и человека, которого любила, и который выбрал не ее.

Jennifer Hudson “One Night Only”

Для того, чтобы взять высокую ноту грудным голосом, надо обязательно хорошо раскрыть рот, чем выше нота, тем больше раскрытие, а если стесняешься, то ноту не споешь. А еще надо брать ноту смело, так как если ее «пробовать» (вдруг не получится и «петуха пущу»), то она точно не получится.

Но это только общая рекомендация, а не призыв к действию, так как «орать» тоже надо уметь правильно. В технике «**[бэлтинг](https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=65" \t "https://vocalmechanika.ru/_blank)**» есть свои трюки, свои приемы, на которых мы остановимся подробнее в других статьях. Здесь же я имела в виду только то, что при полном владении теорией техники «**[бэлтинг](https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=65" \t "https://vocalmechanika.ru/_blank)**», ее невозможно воплотить на практике, если у певца присутствуют психологические барьеры, такие, как боязнь соседей, своего открытого «до безобразия» рта или страха «дать петуха». Поэтому не торопитесь, преодолеть эти барьеры необходимо, но не достаточно.

*****

Явление соула и фанка повлияло и на извечную законодательницу вокальных мод Европы – Италию. Когда после упорядоченного современного (по тем временам - 70 годы) пения, все же основанного на академическом вокале, появились певицы Mina и Mia Martini, то их тоже называли urlatrici (то есть вопящие) за то, что они пели полным голосом, не переходя на благородный классический головной тембр, а также пели не «приглаженно», а довольно смело и эмоционально для того времени.

У Mia Martini еще и голос был «с царапиной», то есть с природным эффектом growling, так что признание она получила фактически после смерти (в случае с ней там, правда, была и иная причина, но это уже совсем другая тема, не буду вам голову забивать). И на этом «война» классической школы с современной не закончилась. Италия подверглась серьезному влиянию американской музыки: в 70-80 годы был расцвет soul и R&B. Педагог по вокалу, у которой я занимаюсь, всю молодость проработала как cover Aretha Franklin.

Даже вот сейчас в нашем колледже, получившем статус университета и преподающем современную музыку джаз, рок, поп (куда входит и соул, и R&B) полемика продолжается. Так, преподаватели факультета «джаз», где все поется хоть и в современной манере, но со щадящим режимом голоса, по их мнению, то есть с плавным переходом в «голову», как в классике, поп, рок и соул музыка критикуется и определяется «ором».

Yolanda Adams “I Believe I Can Fly”

Помню, как моя бывшая преподавательница по джазу прокомментировала наши отчетные концерты, где огромный успех имели именно группы R&B: «Мне этот конкурс ора не интересен!» Я тогда задумалась и.....перешла с джазового факультета на поп. И после мои преподаватели по соул говорили мне, что если я дам кому-либо из джазовых преподавателей послушать ту же Yolanda Adams, то они обвинят ее в оре. Так что даже вот на преподавательском уровне такая «война» ведется.

Европейский современный вокал «вырос» из классики и народного пения (фольклора). Почти не наблюдалось долгое время влияние джаза, другой ритмичной музыки, поэтому европейская музыка и пение часто лишены стержня ритмичности, импровизационности. Исключение здесь составляет, пожалуй, только Великобритания, в которую все-таки заметно просочилось влияние афро-американской музыкальной культуры.

В итальянской современной музыке, да и в российской тоже, можно найти немало певцов с голосами «ни рыба - ни мясо», что пытаются одновременно петь и классику, и поп, а в результате ничего из этого хорошо не поют.

На российскую эстраду повлиял факт «железного занавеса», музыка из-за рубежа почти не проходила, зато пышным цветом пошли истинно российские жанры - блатной фольклор, самодеятельная песня (к пению, собственно не имеющая особого отношения, так как это скорее поэзия, вокалом это трудно назвать) и, наверное, традиция романса.

*****

 Стало как бы «хорошим тоном», меркой профессионализма исполнять песню, используя гибкость голоса, игру пассажей, тембров и различных «подтяжек».

Не возможно не увидеть определенного влияния соул на современную западную музыку. Надо сказать, тут дело даже не только в самой демонстрации голоса, в виртуозном владении им, гораздо более важная вещь то, что использование элементов soul часто помогает интетрпретировать по-новому песню, создать ее современный ремейк, а также придать индивидуальность исполнителя абсолютно новой песне.

Ведь особенно певцы, получающие песни от целой команды композиторов-аранжировщиков и т.п. должны вложить что-то свое, дать ей последний штрих, сделать песню хитом, и ничто так не может повысить качество песни, как прекрасное владение певцом голосом и его оригинальная интерпретация.

Мне же лично, изучение soul помогло сдвинуться с мертвой точки в сочинении песен. Поначалу это был джаз, правда, который помог обогатить гармонию, потом же, когда я снова пришла в тупик, на уроках стиля я поняла, как можно разнообразить даже самую простую гармонию, как уйти от навязшей в зубах схемы запев-припев или сделать так, что у слушателя не будет ощущения постоянных повторов даже при сохранении стандартной структуры.

 вокальными существует огромное количество чисто инструментальных. Вокал в соуле занимает наиглавнейшее место.