

17. Konovalova I. (2019). The phenomenon of the composer in the European musical culture of the twentieth century: special aspects and personal aspects. Doctor's thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
18. Mazel, L. (1962). On the style of Shostakovich // Features of the style of D. Shostakovich. М., P. 3–23 [in Russian].
19. Meyer, K. (1998). Shostakovich: Life. Creation. Time. SPb.: Composer: DSCH [in Russian].
20. Sabinina, M. (1965). Symphonism of Shostakovich: The Path to Maturity. М.: Nauka [in Russian].
21. Sabinina, M. (1976). Shostakovich-symphony: Dramaturgy, aesthetics, style. М.: Music [in Russian].
22. Shostakovich, D. (1951). On genuine and imaginary programmability // Soviet music, No. 5. P. 76–78 [in Russian].
23. Shostakovich, D. (1956). Dumas on the path traveled // Soviet Music, No. 9. P. 9–15 [in Russian].

Стаття надійшла до редакції 11.07.2018 р.

УДК 78.087.62

DOI: 10.31723/2524–0447–2018–27–1–291–299

Лариса Леонидовна Стадниченко

<https://orcid.org/0000–0001–7790–9245>

народная артистка Украины,

профессор кафедры сольного пения

Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой

lorenvivat28@gmail.com

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ВОКАЛЬНОГО ДУЭТА

Цель статьи — выявить технологические и общие предпосылки профессиональной успешности вокального дуэта. *Методология* — компаративный анализ специфики дуэтного пения различных по составу дуэтов, технологический и образно-семантический анализ предпосылок успешности профессиональной реализации различных по составу дуэтов. *Научная новизна* состоит в разьяснении потенциальной профессиональной успешности дуэта через технологические особенности пения, схожесть психофизических данных участников дуэта. Сформулировано и обосновано понятие «дуэтного тембра». *Выводы:* вокальный дуэт как профессиональное творческое явление имеет несколько определяющих специфических черт; потенциал профессиональной успешности вокального дуэта может быть спрогнозирован, опираясь на музыкальные и внемузыкаль-

ные компоненты: музыкальные — специфика звукообразования, предопределенная составом дуэта (однополый, разнополый) и манерой пения (солисты-вокалисты, хормейстеры); немзыкальные — зависимость профессиональной успешности дуэта от идентичности психофизических характеристик исполнителей.

Ключевые слова: вокальный дуэт, «дуэтный тембр», психофизические характеристики.

Stadnichenko Larisa Leonidovna, People's Artist of Ukraine, professor of the Department of Solo Singing of The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music

Technological and psychophysiological specificity of the vocal duet

The purpose of the article is to identify the technological and general prerequisites for professional success of a vocal duet. **The methodology** is a comparative analysis of the specifics of duet singing of various duets, a technological and imaginative semantic analysis of the prerequisites for the success of professional realization of various duets. **The scientific novelty** consists in explaining the potential professional success of the duet through the technological features of singing, the similarity of the psychophysical data of the participants of the duet. The concept of «duet timbre» is formulated and justified. **Conclusions:** the vocal duet as a professional creative phenomenon has several defining specific features. The potential of professional success of a vocal duet can be predicted based on musical and non-musical components: musical — the specificity of sound formation, predetermined by the composition of the duet (same-sex, heterosexual) and the manner of singing (solo vocalists, choirmaster); extramusical — dependence of the duet's professional success on the identity of the psychophysical characteristics of the performers.

Keywords: vocal duet, «duet timbre», psychophysical characteristics.

Стадніченко Лариса Леонідівна, народна артистка України, професор кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Технологічна та психофізіологічна специфіка вокального дуету

Мета статті — виявити технологічні та загальні передумови професійної успішності вокального дуету. **Методологія статті** — компаративний аналіз специфіки дуетного співу різних за складом дуетів, технологічний та образно-семантичний аналіз передумов успішності професійної реалізації різних за складом дуетів. **Наукова новизна** полягає у роз'ясненні потенціальної професійної успішності дуету через технологічні особливості співу, спорідненість психофізичних характеристик учасників дуету. Сформульовано та обґрунтовано поняття «дуетного тембру». **Висновки:** вокальний дует як професійне творче явище має декілька визначальних специфічних рис; потенціал професійної успішності вокального дуету може бути прогнозований, спираючись на музичні та позамузичні компоненти: музичні — специфіка звукоутворення, визначена складом

дуету (одностатевий, різностатевий) та манерою співу (солісти-вокалісти, хормейстери); позамузичні — залежність професійної успішності дуету від ідентичності психофізичних характеристик виконавців.

Ключові слова: вокальний дует, «дуєтний тембр», психофізичні характеристики.

Актуальность проблемы. Дуэт (итал. *Duetto* — двойка) — музыкальное сочинение для двух инструментов или двух голосов, в котором каждая партия имеет самостоятельный характер.

Специфика ансамблевого исполнительства отличается тем, что общий план музыкального произведения, все детали интерпретации являются следствием раздумий и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей. Реализовать такой замысел можно только общими усилиями. В. И. Краснощеков отмечает, что «художественное единство исполнения всегда обусловлено единством понимания образного содержания произведения всеми участниками исполнительского коллектива и общностью их профессионального мастерства» [2, с. 59].

В. В. Харламова разделяет работу над произведением в ансамбле (а нашем случае — в дуэте) на 3 этапа: теоретический, художественно-практический и заключительный. На каждый из этапов выделяется определенное время, на протяжении которого дуэт осваивает все новые навыки [5].

I этап — теоретический, который предполагает работу над строем и всеми видами ансамблевого звучания: гармонической вертикалью, установкой динамического соотношения звучания голосов.

II этап — художественно-практический, предусматривающий работу над вокальными трудностями, артикуляцией, пластикой.

III этап — заключительный, происходящий на сцене, во время исполнения.

Предложенные этапы работы над произведением выявляют несколько основных проблем в понимании специфики вокального дуэта как профессионального творческого явления:

- пение в дуэте предполагает особую технологию образования вокального звука;
- существуют критерии, предопределяющие творческую гармонию дуэта и его профессиональную успешность.

Цель статьи — выявить технологические и общие предпосылки профессиональной успешности вокального дуэта.

Объект исследования — вокальный дуэт.

Предмет исследования — вокально-технологический анализ специфики вокального дуэта, выявление предпосылок профессиональной успешности.

Изложение основного материала. В отличие от хорового академического звучания в дуэте используются несколько иные приемы звукообразования, тем самым формируется новый интонационно-музыкальный образ. В. Л. Живов, рассматривая хоровое исполнение, ввел понятие «коллективного звучания», которое можно перенести и на дуэтное исполнительство [1].

Однако «коллективность» этого звучания имеет свою специфику, определяемую составом дуэта.

В этой связи отметим принципиальное различие разнополюх и однополюх дуэтов, как в звучании, так и в плане семантики трактовки музыкального текста.

В частности, вокальный дуэт — мужчина и женщина по технологическим и художественным параметрам сильно отличается от дуэта женского или дуэта мужского. Разнополюх дуэт предполагает как технологическую, так и образно-семантическую диалогичность. Однополюх дуэт тяготеет скорее к полифонии в классическом музыкальном понимании — переплетение равнозначных мелодических линий, их слияние и различие, но всегда тембральное и образно-семантическое единство. Если для разнополюх дуэта характерны смысловой диалог, тембральная «конфликтность» (различимость), образно-семантическое противостояние, обособление, индивидуализация образов; то для однополюх дуэта характерна скорее конфликтность внутри фактуры произведения: динамическая — перехватывание ведущего голоса в полифонии, тембральная — дополнение своим тембром недостающей краски в звуковой палитре (верхний голос дополняется обертонами нижнего и наоборот). В таком дуэте нет противостояния смыслового, образно-семантического, динамического или тембрального. Есть стремление к слиянию, но не путем обезличивания, а через взаимное обогащение тембра двух солистов.

Обозначим еще одну проблему в проблеме — звуковое слияние\ обогащение, но не обезличивание, характерно для дуэтов, состоящих из двух солистов-вокалистов. Вокалисту, в отличие от хормейстера, присуще культивирование индивидуального вокального тембра. Технологически такая задача достигается использованием низкого брюшного дыхания, которое способствует появлению в звуке грудных обертонов и проявлению индивидуально окрашенного тембра,

являющегося результатом озвучивания движением воздуха всех полостей, в том числе и грудных. Кроме того, звук, образованный низким брюшным дыханием, имеет выраженную гормональную окраску. Не зря профессиональное обучение вокалиста начинается после мутации, когда уже устанавливается стабильный гормональный фон певца. В подобных вокальных дуэтах солистов наблюдается рождение нового «дуэтного тембра», состоящего не из двух голосов, а из переплетенных обертонов двух голосов. При этом в дуэте оба солиста на интуитивном уровне стремятся к максимально полному вызвучиванию этого «слоеного тембра», а не к конфликту обертонов, свойственному для разнополюх дуэтов.

Следует отметить, что конфликт обертонов в разнополюх дуэтах работает как реализация образно-семантической составляющей произведения, а в однополюх дуэте, если присутствует конфликт обертонов, то он работает на разрушение «дуэтного тембра».

В связи с особенностями тембральной окраски, определяемой различными приемами звукообразования, рассмотрим другой тип однополюх дуэта — состоящий из хормейстеров, то есть певцов, обученных определенной манере пения, характерной для хора, а это: диафрагмальное дыхание, в результате которого образуется звук очень точный интонационно, но полый по тембру, идеально очищенный от индивидуальных обертонов. Для таких дуэтов характерно максимальное слияние звука, более похожее на инструментальное звучание. В таких дуэтах не возникает новый «дуэтный тембр», очищенный от лишних обертонов полый звук сливается в единое звучание, не обогащаясь новыми красками. Художественное воздействие такого дуэта опирается на чисто инструментально-ансамблевые черты — витиеватость аккорда, идеальное интонирование, слияние с аккомпанементом в единый тембральный аккорд.

В то время как дуэту, состоящему из вокалистов, присущи характерные признаки именно сольного пения — при наличии гармонической вертикали в общем звучании, ярко выражена обособленная тембральная роль аккомпанемента и обособленный тембр звучания вокальных партий дуэта. Таким образом, художественное воздействие общего музыкального аккорда более зависит не от интонационной стройности, а от индивидуальных красок голосов участников дуэта, образующих сложную палитру «дуэтного тембра». Голоса дают тембральную окраску, а тип пения (технология) звукоизвлечения и звуковоспроизведения дает консолидацию двух разновысотных (ниж-

ний и верхний голос) звучаний. В результате звучат не два голоса, а единый голосовой аккорд, некий консонанс, исполненный человеческий голосом, в котором тембры «сливаются» в единое звучание. Часто в звучании таких дуэтов невозможно на слух точно выделить тембр одного или другого голоса. Происходит, в определенном смысле, образование нового тембра, который включает в себя обертоное наполнение индивидуальных голосов участников дуэта, при этом не обедняя их тембр и не конфликтуя между собой, а взаимно обогащая друг друга.

Таким образом, вокальный дуэт рассматриваем как художественную форму преодолевающего индивидуальную ограниченность солиста и обретающего новую художественную индивидуальность звукового слияния — «дуэтный тембр».

Опираясь на сказанное выше, предлагаем понятие «дуэтного тембра».

Дуэтный тембр — характерное звучание голосов в однополюм дуэте, характеризующее слиянием и дополнением обертонов нижнего и верхнего голоса в единое звучание, имеющее согласованную тембральную окраску.

Что же касается музыкальной партитуры, следует отметить, что в сравнении с ансамблем расширенного состава, где превалирует коллективное начало, дуэт характеризуется большей степенью индивидуализации. В дуэтных сочинениях смысловые функции партий более персонифицированы, а персональная выразительность становится основой реализации образно-семантического содержания произведения на основе соотношения позиций участников дуэта, иными словами, «взаимопостижения, приращения и обогащения... возможностей художественного творчества» [4].

Для дуэтов, особенно современных композиторов, свойственно такое построение, в котором смысловые структуры музыкального текста не закреплены строго за основными дефинициями двустрочной фактуры. Они мигрируют из одного голоса в другой, появляясь в различных слоях фактуры с различными смысловыми акцентами. Различные фактурные позиции — как явные, так и скрытые — приобретают в музыкальном тексте часто и диалогические структуры. Специфика музыкального диалога проявляется в условной, обобщенно-зашифрованной природе музыкального искусства, поэтому в анализе специфики вокального дуэтного исполнения необходимо учитывать внемзыкальные и собственно музыкальные компоненты.

Что касается музыкальных компонентов вокального дуэтного исполнения, следует учитывать, что развертывание семантики музыкального текста в дуэте основывается на регистрово-тембровых расшифровках сегментов текста, на детальной артикуляции интонационной лексики, на переменности смыслового значения голосов фактуры. Наиболее часто при расшифровке музыкального текста возникает ситуация, когда исполнителя вводит в заблуждение грамматика нотного текста. К примеру, мнимое равноправие идентичных по смыслу голосов в некоторых дуэтах. Но такая мнимая фактурная идентичность голосов в музыкальном тексте предполагает образно-семантическую реализацию произведения именно через «дуэтный тембр», который свою двойственность отражает также в интонационной лексике голосов — устойчивых оборотов с закрепленными смысловыми значениями. Причем эти самостоятельные устойчивые обороты различных партий работают в общей артикуляционной манере, а именно — даже если текст партий сильно отличается фактурой длительностей или нюансировкой, музыкальные, а значит смысловые акценты все равно связаны между собою. Они могут «сходиться» в сильной доле, могут «перебрасывать» акценты из одной партии в другую, могут «мельчить» акценты дроблеными мелкими длительностями, могут их «замуровывать» в паузы или залигованные ноты, могут мигрировать в тематизме текстов, обогащая музыкальный язык и конкретизируя содержание произведения, но всегда обе партии дуэта существуют в едином артикуляционном ключе.

Этот вывод открывает проблематику еще одного аспекта анализа дуэтного пения — образно-семантического единения участников дуэта. Этот аспект мы рассмотрим как внемузыкальный компонент дуэтного исполнения, и вот почему.

Акцентируем внимание на том, что образно-семантическое единение двух солистов может состояться, только если психофизические данные участников дуэта это позволяют, если их психофизические аппараты в определенном смысле «родственны». Эта «родственность» проявляется не только на уровне восприятия и расшифровки музыкальных впечатлений, но и на банальной схожести физической конституции, что предопределяет внешнюю гармоничность дуэта, позволяет предполагать потенциальное качество «дуэтного тембра», предопределяет родственную «интонационную пластику» и родственные характеристики «интонационного пения» (термины О. В. Оганезовой-Григоренко) — пения тяготе-

ния, зависящего от остроты и размятости интонационного слуха певца [3].

В этой связи обратимся к концепции автопоэзиса. Артист, как любой человек, является автопоэзной системой, а любая автопоэзная система развивается и живет так, как определено ее биологической природой. Иными словами, восприятие и обработка музыкального материала певцом зависят от его биологических характеристик, а из этого следует вывод, что успешным будет такой дуэт, в котором два исполнителя будут близки по психофизическим данным — биологическим характеристикам автопоэзной системы. Это и определяет внемузыкальные компоненты дуэтного исполнения.

Специфику творческого процесса в дуэте лучше всего отражает понятие «взаимопостижение», включающее единство понимания, сопереживания и сотворчества. Учитывая то, что художественный текст относится к текстам «порождающей семантики» (Ю. Шрейдер) и имеет ассоциативный характер, художественные задачи, стоящие перед дуэтом, могут разрешаться не только на уровне осознанной технологической работы и анализа произведения, но и на интуитивном уровне. Интуитивность согласования объясняется самой природой артистической профессии, а дуэтное пение подразумевает органичное слияние индивидуальностей. В этом смысле дуэт гармоничен не только по «горизонтали» — общие художественные задачи, схожая манера пения, согласованная интерпретация и т. д., но и по «вертикали» — гармония психофизических данных, из чего следует идентичность восприятия музыки, идентичность художественных переживаний, а также рождение «дуэтного тембра» как результат сотворческого восприятия музыки и сотворческого ее воспроизведения.

Техника работы над интонационно-смысловым воплощением музыкального текста в дуэте включает в себя не просто выучивание своей партии, дальнейшее согласование ее с партией другого голоса или впевание музыкального материала. Специфика вокального дуэта состоит в том, что алгоритм процессов на всех технологических этапах освоения текста предполагает не индивидуально-сольную работу, а именно дуэтную технологию: нет индивидуального впеваания, процесс осуществляется одновременно у двух участников дуэта. Таким образом, собственно технологический процесс впеваания уже включает в себя процесс согласования образно-семантической составляющей музыки; процесс согласования артикуляционной со-

ставляющей, включая акценты, нюансировку и т. п.; выработка исполнительской составляющей — пластической и певческой интонации.

Выводы: вокальный дуэт как профессиональное творческое явление имеет несколько определяющих специфических черт, потенциал профессиональной успешности вокального дуэта может быть спрогнозирован, опираясь на музыкальные и внемузыкальные компоненты:

- музыкальные компоненты — специфика звукообразования, предопределенная составом дуэта (однополюй, разнополюй) и манерой пения (солисты-вокалисты, хормейстеры);
- внемузыкальные компоненты — зависимость профессиональной успешности дуэта от идентичности психофизических данных исполнителей.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: учеб.пособие. М.: ВЛАДОС, 2003. 324 с.
2. Красношеков В. И. Вопросы хороведения. М.: Музыка, 1969. 299 с.
3. Оганезова-Григоренко О. В. Автопоезіс артиста мюзикла як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу : автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства : 17.00.03. Київ, 2018. 38 с.
4. Субботина Е. И. Фортепианный дуэт в системе художественной коммуникации (на примере творчества композиторов Урала) : автореф. дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.02. СПб., 2013. 23 с.
5. Харламова В. В. Основы профессионального эстрадного пения. Философско-культурологическое исследование. URL: fki.lgaki.info/2018/05/02

REFERENCES

6. Gyvov V. (2003) Choral performanse. Theory. Method. Practice. M.: VLADOS. [inRussian].
7. Krasnoshekov V. (1969) Choral issues. M.: Musica. [in Russian].
8. Ohanezova-Nryhorenko O. (2018) Autopoiesis of the musical artist as a creative phenomenon and the subject of musicological discourse. Autoref. dis. Doctor Degree in Arts: 17.00.03. Kyiv. [in Ukrainian]
9. Subbotyna E. (2013) Piano duet in the system of artistic communication (on the example of creativity of the composers of the Urals). Autoref. dis. Candidate Degree in Arts: 17.00.02. S-P. [in Russian]
10. Harlamova V. (2018) Basics of professional pop singing // Philosophical cultural research. Retrieved from: fki.lgaki.info/2018/05/02

Стаття надійшла до редакції 11.07.2018 р.