Классический кроссовер.

Классический кроссовер – музыкальный стиль, который представляет собой синтез различных элементов классики, джаза, популярной и электронной, а также рок-музыки. В переводе с английского языка «cross-over» означает пересекать, переходить. Таким образом, он стирает грани между стилями, создавая нечто новое, возрождая забытое старое в новом современном виде, делая это доступным для большого числа слушателей.

При этом как исполнители, так и композиторы, и аранжировщики, работающие в стиле классического кроссовера, должны обладать знаниями в различных музыкальных сферах.

 За долгие годы формирования и оттачивания, стиль получил более совершенный вид и, как следствие, всемирное признание, включение в списки номинаций музыкальной премии Грэмми. Классический кроссовер, по сравнению с другими музыкальными стилями и направлениями, имеет одну из самых широких возрастных структур аудитории.

Своего рода предвестником стиля можно считать Энрико Карузо (1873-1921), который экспериментировал, смешивая классические произведения с народными мотивами и композициями собственного сочинения. Не менее знаменитый оперный тенор Марио Ланца (1921-1959), в свою очередь, сыграл роль Энрико Карузо в голливудском фильме «Великий Карузо» и оказал огромное влияние на формирование стиля кроссовер и отношение к нему. С выходом фильма жанр высокой классической оперы стал близок многомиллионной аудитории кинолюбителей. Ну, а баллада о любви «Be My Love» стала хитом на все времена.

Есть параллели и в России: представителем классического кроссовера здесь нередко называют Муслима Магомаева, который, к слову, написал книгу о Марио Ланца.

Но пока наиболее яркие примеры стиля кроссовер можно найти все же в творчестве западных исполнителей. Альбом «Ночь в опере» группы «Queen» в свое время стал событием в мире музыки - после него крупное симфоническое звучание стало знаковым для группы; дуэт «Барселона» в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье, стал всемирным хитом и в качестве гимна звучал на открытии Летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года. Рок-группы «Металлика», «Скорпионс», а также Гарри Мур с большим успехом выступали с симфоническими оркестрами.

На большую международную сцену классический кроссовер попал благодаря дебюту трёх теноров - Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти. В 1990 году в Риме они исполнили «Футбольную песню» на открытии чемпионата мира по футболу. Это вызвало бурю эмоций, отзывов от поклонников Паваротти и любителей классической музыки в целом. Оперный критик Виктор Коршиков в статье «Паваротти покидает оперную сцену» писал: «Многие любители оперы критиковали Паваротти за подобные эксперименты, заставляющие воспринимать серьезную музыку как развлечение, и во многих крупных театрах ходило выражение: «Оперу загубили три человека и все три — теноры». К проекту «3 тенора» можно, конечно, относиться по-разному, но не стоит забывать, что это была благотворительная акция, посвященная выздоровлению Хосе Каррераса, и именно благодаря «трем тенорам» Паваротти и Доминго — давние враги помирились и стали выступать вместе в серьезных «настоящих» спектаклях, таких, как «Плащ» Пуччини и «Паяцы» Леонкавалло в «Метрополитан Опера». Лучано Паваротти — легенда. Он произвел оперную революцию, и даже его самые непримиримые критики не будут спорить, что его имя навсегда останется синонимом красоты человеческого голоса».[[1]](#footnote-2)

В дальнейшем в концертах «Паваротти и друзья» принимали участие Стинг, Элтон Джон, Боно и Эдж, Эрик Клэптон, Бон Джови, Брайан Адамс, Селин Дион и многие другие известные исполнители. Работать в этом проекте было почётно для многих поп- и рок-музыкантов. А взаимодействие исполнителей академической, поп- и рок-музыки снова показало возможность смешения стилей и направлений. А альбомы, записанные проектом «Паваротти и друзья», стали сенсацией на рынке популярной музыки.

Продолжателем традиций Лучано Паваротти стал Марио Франгулис. Он так же экспериментировал в области смешивания классической и популярной музыки. В июне 2013 года Марио Франгулис выступил в Государственном Кремлёвском дворце в Москве с концертной программой «Всё о прекрасном…» Музыкант сотрудничал с российскими коллективами и выпустил два альбома: «Музыка ночи» появилась в содружестве с Новой Оперой и хором под управлением Самойлова, а «Passione» - дань Марио Ланца – был записан с Национальным академическим оркестромнародных инструментов России им. Н. П. Осипова под управлением В.Понькина. «Я решил работать с русскими оркестрами из-за их высокого музыкального уровня и преданности своей музыке» - признался Марио Франгулис.

Благодаря этим и другим исполнителям постепенно классический кроссовер очаровал слушателей, познакомил с классикой новую аудиторию, другими словами **способствовал популяризации классической музыки.**

Сегодня существует целая плеяда молодых популярных исполнителей классического кроссовера*:* уже упоминались певицы Сиссель Ширшебо, Сара Брайтман, Charlotte Church, певцы Андреа Бочелли, Алессандро Сафина, Russell Watson, а также Aria, Ванесса Мэй, Джош Гробан, Джеки Иванко, Наташа Марш, Джорджия Фуманти, Витторио Григоло, Тарья Турунен. Все они свободно владеют стилем, добавляя к классической основе поп- и рок- элементы, стирая границы между направлениями. Остановимся на всемирно известных исполнителях, уже успевших войти в мировую музыкальную историю.

Таким стал, например, Бенни Гудман. Он является одним из первых музыкантов, получивших признание за джазовые интерпретации классических произведений.

Гудмана называют «Королём свинга». Он с десяти лет играл на кларнете, а в двенадцать – уже участвовал в своём первом концерте. В четырнадцать решил, что школа – не для него, и решил посвятить свою жизнь музыке. Творческие успехи вдохновили Гудмана на создание собственного оркестра, первый концерт которого состоялся в 1934 году. А уже в 1938 он выступил с обширной джазовой программой в престижном зале «Карнеги-холл» в Нью Йорке - впервые в истории джаза.

Среди солистов были трубачи Харри Джеймс и Зигги Элман, вибрафонист Лайонел Хэмптон и саксофонист Джордж Олд, трубачи Кути Уильямс и Банни Бериген, гитарист Чарли Крисчен, пианист Тедди Уилсон.

Главной особенностью звучания оркестра Гудмена была передача ощущения человеческой речи, что всегда отличало игру лучших джазменов. Гудмен добивался этого за счет искусного владения звуком, умения строить быстрые короткие фразы. Гудмен постоянно менял интонации. Некоторые звуки он брал резко, другие - проскальзывали как бы невзначай. «Он расцвечивал игру эффектами, то усиливал, то ослаблял громкость, порой резко снижал или сводил на нет высоту долгого выдержанного звука. Лучшие образцы творчества Гудмена записаны не с большими оркестрами, а с малыми группами — от трио до септета»[[2]](#footnote-3).

Наряду с этим, он делал записи произведений классической музыки, в том числе Аарона Копленда, Франсиса Пуленка, Иоганна Брамса и Клода Дебюсси. В репертуаре оркестра были такие произведения, как «Koнтpacты» Бартока, концерты для кларнета и симфонического оркестра Моцарта, Хиндемита.

Ещё одним ярким примером является Модерн Джаз Квартет. Отличительной особенностью репертуара квартета стало умение сочетать блюз, современный джаз в виде выстроенных вариаций на тему, которые плавно перетекали в формы европейской классической музыки. Первым примером стала пьеса «Вендом», записанная 1953 году, которая даёт представление о деятельности квартета в первые несколько лет его существования. Эта пьеса вошла в альбом, выпущенный фирмой «Беллафон». Автор пьесы Джон Льюис назвал её «фугой в стиле барокко с эпизодами джазовой импровизации».

Первоначально в состав ансамбля входили: пианист Джон Льюис, вибрафонист Милт Джексон, басист Рэй Браун и барабанщик Кенни Кларк, которые до этого играли в ритм-секции оркестра Диззи Гиллеспи. Годом создания Модерн Джаз Квартета стал 1952, когда басист Перси Хит занял место Рэя Брауна. В 1955 году на замену Кларку пришел Конни Кей и группа существовала в этом составе до 1974-го года.
 Руководителем ансамбля был Джон Льюис, родившийся в штате Нью-Мексико, в том месте, где в 20-е годы не было негритянского гетто, а, следовательно, не было ощущения дискриминации и угнетения. Он рос в соседстве с белыми. Мать была классической певицей, и Джон воспитывался как бы между двух культур, вбирая в себя азы европейской музыки, а также, традиции джаза и блюза. Возможно, именно это и повлияло на уникальность «Модерн Джаз Квартета».

«Их альбом «Blues on Bach» представляет собой чередование свингующих блюзовых импровизаций с произведениями Иоганна Себастьяна Баха, среди которых - хорошо известные протестантские гимны и фуги из «Хорошо темперированного клавира». Несмотря на это, альбом имеет свою форму, выдержан в одном стиле – «блюз-Бах»[[3]](#footnote-4).
 При ознакомлении с этими произведениями, нет ощущения использования отдельных фрагментов или тем. Цитаты из музыки классических композиторов органично вписались в композиции «Модерн Джаз Квартета» и стали их неотъемлемой частью.
 Как и «Модерн Джаз Квартет», кумиром многих слушателей, всемирно известным музыкантом-импровизатором стал Бобби Макферрин.

Его уникальность заключается в умении имитировать голосом звуки различных инструментов, звуки природы, птиц. И даже в городской жизни он находит темы для импровизации – звуки города, шоссе, автомобильные клаксоны. Всё это он умело объединяет и привносит в свои композиции. Бобби МакФеррин способен голосом исполнить партию трубы в джазовых произведениях, флейты или виолончели в шедеврах Форе и Вивальди или просто создать свой, совершенно новый мир звуков.

В ходе своей творческой карьеры Макферрин работает в различных стилях, включая их смешивание. Он объединяет джаз, блюз, свинг, фолк, классику и многие другие музыкальные течения.

Сам он – и джазовый вокалист, и дирижёр оркестра, и пианист в одном лице.

Его голос свободно звучит в диапазоне четырёх октав, а прекрасный музыкальный слух позволяет выполнять технически сложные скачки и арпеджио с безупречной чистотой интонации. Он виртуозно справляется с различными вариациями джаза и классики. Заслуживают особого внимания его резкие переходы от фальцета к глубокому басу и чистейшие октавные прыжки.

В своих композициях Бобби Макферрин использует приём наложения, создавая «подушку» для темы и импровизаций. Во время акапельного исполнения он отстукивает ритм по грудной клетке, создавая ритмическую фактуру. С помощью необыкновенной фантазии мимолётную тему разворачивает в долгоиграющую композицию на несколько минут.

Каждый концерт Макферрина – особое импровизационное шоу, в которое он всегда вовлекает зрителей. В 1992 году совместно с виолончелистом Йо-Йо Ма он записал альбом «Hush», в который вошли произведения классиков, современных композиторов и самого Макферрина. Кульминацией этого альбома стал «Полёт шмеля» Римского-Корсакова в виде уникального диалога виолончели и голоса.

В альбоме «**Нотная бумага**» 1995 года, записанном с музыкантами Saint Paul Chamber Оркестра, прозвучали произведения Моцарта, Баха, Чайковского, Мендельсона, Стравинского.

В 1996 году вышел альбом «Сессии Моцарта», в котором подверглись джазовому переосмыслению два фортепинных концерта Моцарта.

«Я люблю Моцарта так сильно, что мог бы потратить всю свою жизнь, исполняя его музыку. В Моцарте есть что-то очень мне близкое. Его музыка в воздухе, она наполняет всю комнату. Это огромное удовольствие и гигантская энергетика. Я люблю настроение, которое пробуждает Моцарт».[[4]](#footnote-5)

Французский пианист Жак Лусье тоже прославился, благодаря джазовым интерпретациям классической музыки. В его репертуаре произведения Баха, Вивальди, Сати, Равеля, Дебюсси, Генделя.

Он прошёл долгий путь поиска нужного направления. Окончил Парижскую консерваторию, композитор и исполнитель он даже был участником цыганского ансамбля. Но только попытки объединения джаза и классики привели его к плодотворным результатам.

Первым опытом в данной области стала запись его фортепианных экспериментов с произведениями Баха, по примеру «Модерн Джаз Квартета». В свой ансамбль он включил контрабас (Пьер Мишло) и ударные (Кристиан Гаррос).

В 1959 году вышла первая пластинка Жака Лусье, которая имело большой успех. На ней самые популярные темы И. С. Баха звучали с джазовыми вариациями. Несколько следующих альбомов выходили под общим названием «Плэй Бах». В середине 60-х годов ансамбль Жака Лусье стал всемирно известен.

В 90-е годы Жаком Лусье созданы не только джазовые, но и роковые интерпретации произведений И.С.Баха. А также появились современные аранжировки музыки Вивальди, Сати, Дебюсси, «Болеро» Равеля, «Музыки на воде» Генделя. Жак Лусье — пианист-виртуоз. Благодаря многочисленным записям его трио, он стал знаменит равно в классических и джазовых кругах.

«История музыки окутана множеством легенд и одна из них — The Swingle Singers».[[5]](#footnote-6) Этот уникальный вокальный ансамбль существует более пятидесяти лет в различных составах, оставаясь верным традициям, заложенным его создателем.

С одной стороны, это классический ансамбль, так как в его репертуар входят произведения классиков, таких как Бах, Моцарт, Гендель, Шопен, Бетховен. С другой стороны, в их репертуаре и джазовые композиции. Да и вокальная техника ансамбля основана на свинге и джазовых элементах. Это подчёркивает их уникальность.

Название группы пошло от фамилии её основателя – Уорда Свингла, который не раз доказывал прессе её подлинность. Свингл был не только руководителем, но и создателем многих аранжировок на протяжении длительного времени. Название не раз изменялось со сменой состава. Это и Les Swingle Singers в 60-е годы, Swingle II - в 70-е, The New Swingle Singers - в 80-е и в 90-е годы вернулось первоначальное название - The Swingle Singers.

Уорд Свингл, музыкант с консерваторским образованием, в 50-е годы был участником французских вокальных групп: «Голубая звезда» и «Двойная шестёрка Парижа». По известной легенде, на одной из репетиций он предложил почитать с листа прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Результатом той репетиции в 1962 году стало создание нового ансамбля, в который из предыдущих групп перешли четверо. В его составе оказались высокообразованные музыканты: два тенора (Уорд Свингл и Клод Жермен), два баса (Жан-Клод Бриоден и Жан Кюссак), два сопрано (Кристиан Легран и Жаннет Бокомон) и два контральто (анн Жермен и Клодин Мёнье). Особенно выделялась вокалистка Кристиан Легран, благодаря своей чистейшей интонации, что очень важно, так как ансамбль работает только а сapella. Кстати, поначалу группа работала в качестве бэк-вокалистов в записях Пиаф и Азнавура.

В композициях ансамбля Свингл и Легран предложили использовать джазовые вокальные приёмы, такие, например, как пение «скэта», и применять в качестве инструмента особую микрофонную технику пения. Во время исполнения нужно было микрофон прижимать близко к губам, чтобы голос звучал как инструмент.

Все используемые ими произведения тщательно прорабатывались с целью не потерять ни одной ноты, чтобы воссоздать оригинальное звучание с помощью голосов. Изменялись только ритм и тональности по чисто техническим причинам.

В 1963 году записана дебютная пластинка «Джаз Себастьян Бах». В целом, она имела успех. Позже эта пластинка принесла ансамблю премию «Грэмми». Две последующие были посвящены композиторам эпохи барокко и Моцарту.

Весной 1964 года ансамбль выступал по приглашению в Белом доме на «Музыкальных вечерах» для семьи Кеннеди. «По их признанию, это были «трудные времена»: жизнь в Хилтоне, лимузины, знаменитости… Они стали известны во всем мире. И, наконец, состоялся первый концерт в Париже, который они организовали сами. Они одевались в черное, заказывая рубашки у Ива Сен-Лорана. «Свингл Сингерс» стали активно гастролировать и между концертами записывать альбомы. От мадригалов и Баха до Моцарта,

Генделя, Бетховена, Шопена… Все в своей интимной манере»[[6]](#footnote-7).
    Известно, что в первое десятилетие творческой деятельности «Свингл Сингерс» выпустили 12 альбомов. В эти годы наиболее удачной, яркой работой стала их совместная запись с Модерн Джаз Квартетом.

Исполнительские способности ансамбля Свингл Сингерс вдохновляли современных композиторов. Так, например, итальянский композитор-авангардист Лучано Берио специально для ансамбля написал сюиту «А — Ронне» (1974), оперу «Ничто» (1996), поставленную в «Ла Скала» и многие другие сочинения.

На территории СССР их произведения впервые прозвучали в качестве саунд-трека к фильму «Июльский дождь» Марлена Хуциева (1967). За годы существования группа выступила на всех континентах и самых знаменитых сценах мира и сохраняет свою международную популярность, намного большую, чем мечтал ее основатель.

«С 1962 г. по текущее время в коллективе сменилось четыре поколения. Тех, кто выступает сегодня, Уорд Свингл называет своими «внуками». Они по-прежнему исполняют произведения Баха, отдавая дань уважения первому французскому составу. Менялись музыканты, но стиль остаётся неизменным».[[7]](#footnote-8)

Несомненно, Свингл Сингерс совершили переворот в вокальном искусстве. Их манера пения основана на приближении голосов к инструментальному звучанию, так что порой сложно поверить, что исполнители выступают без аккомпанемента. Голосом они имитируют не только современные, но и средневековые инструменты, и даже электронную музыку.

Они равно виртуозно исполняют произведения как Моцарта, Чайковского, Равеля и Римского-Корсакова, так и Стинга и Бьорк, Гершвина и Маккартни.

Само название ансамбля предполагает высокий исполнительский уровень его участников, наличие вокальной виртуозности и безупречности исполнения, а также умение предоставить зрителям шоу высокого класса. Вследствие чего в музыкальном мире к опыту этой группы обращались и обращаются многие их последователи.

«В наше время ансамбль Свингл Сингерс предлагает публике большое разнообразие шоу от традиционного «От Баха до Биттлз» в концертных залах и церквях, до джазовых вечеров в Ronnie Scotts и Wavendon Stables, от концертов в Линкольн центре в Нью-Йорке до современной оперы в театре Ла Скала в Милане и театре Шателе в Париже и, конечно, их знаменитого рождественского шоу «Christmas extravaganza», кульминационного события, происходящего в Orchard Холле в Токио»[[8]](#footnote-9).

В настоящий момент в состав ансамбля входят такие исполнители как: Джоанна Голдсмит из Великобритании - сопрано, Сара Браймер из США - сопрано, Клэр Уиллер из Великобритании - альт, Люси Бэйли из Великобритании - альт, Ричард Итсен из Великобритании - тенор, Кристофер Джей из Великобритании - тенор, Кевин Фокс из Канады - бас, Тобиас Хуг из Германии - бас, звукорежиссер — Хью Уолкер из Великобритании.

В отличие от первых составов, которые исполняли классические произведения в джазовой обработке, текущий состав разнообразил свой репертуар аранжировками в стиле чил-аут, а в вокальную перкуссию добавил битбоксинг. Кроме того, эффектная хореография на сцене привлекает восприимчивую молодую публику.

Техника вокального исполнения ансамбля Свингл Сингерс по праву считается уникальной. Их безупречные композиции имеют огромное влияние на многочисленных последователей и подражателей, а также композиторов, которые создают оригинальные произведения, ориентированные именно на акапелла-стиль вокалистов Свингл Сингерс.

Заключение

Тема взаимодействия классической музыки и джаза является очень интересной и актуальной сегодня. Она постоянно пополняется новыми примерами, что обуславливает сложность анализа полной картины данного явления. Конечно, в данную работу вошла лишь малая часть того, о чём стоит упомянуть.

В ходе работы сделаны следующие выводы:

- на протяжении последнего столетия идёт процесс взаимопроникновения двух музыкальных культур, результатом которого стали многочисленные творческие работы и проекты;

- в этой области работали и действуют сегодня профессиональные музыканты, композиторы и исполнители, позволяя слушателям по-новому взглянуть на известные образцы музыкального наследия. Благодаря им, произведения эпохи барокко и романтизма сегодня звучат не просто современно, а даже модно;

- данная тема представляет интерес не только для музыкантов, но и для широких масс слушателей, создавая почву для новых поисков.

Таким образом, поставленные задачи решены, цель работы достигнута.

Проблема взаимодействия классической музыки и джаза в силу ее актуальности и расширения, безусловно, неисчерпаема и требует дальнейшего изучения. А полученные выводы можно рассматривать как подготовительный этап более объёмной теоретической работы.

Список источников и литературы

Литература

1. [**Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь**](http://area7.ru/encyclo.php?brokgauz)**.**

2. Коллиер Дж. Становление джаза М., 1984 г.

3. Коршиков В. Паваротти покидает оперную сцену // «Русский Базар», № 16 (312), 2002 г., с.11-12.

4. Костюк А. Культура музыкального восприятия / Художественное восприятие. Л., 1971 г.

5. Маркин Ю. Школа джазовой импровизации. Часть 1 М., 2008 г.

6. Остроменский В. Восприятие музыки как педагогическая проблема. Киев, 1975 г.

7. Панасье Ю. История подлинного джаза. Ставропольское книжное издательство. 1991 г.

8. Симоненко В. Мелодии джаза. Киев, 1984 г.

9. Сохор А. Социальная обусловленность музыкального мышления и восприятия / Проблемы музыкального мышления. М., 1974 г..

Электронные ресурсы

http://bulswing.ru/?p=981

<http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru>

http://www.vsisumy.com

http://stereo.ru/before/sv_onedisk.php?disk_id=112.html

http://ru.wikipedia.org/wiki

<http://old.imapress.spb.ru/news/operative/operative_20237.html>

<http://stereo.ru/before/sv_onedisk.php?disk_id=112.html>

http://jazz-portal.blogspot.ru/2010/03/modern-jazz-quartet.html

1. Коршиков В. Паваротти покидает оперную сцену M.,«Русский Базар», № 16 (312), 2002 г.,с.11-12. [↑](#footnote-ref-2)
2. http://bulswing.ru/?p=981 [↑](#footnote-ref-3)
3. http://jazz-portal.blogspot.ru/2010/03/modern-jazz-quartet.html [↑](#footnote-ref-4)
4. http://www.vsisumy.com [↑](#footnote-ref-5)
5. http://stereo.ru/before/sv_onedisk.php?disk_id=112.html [↑](#footnote-ref-6)
6. http://www.teatr.gorodovoy.spb.ru [↑](#footnote-ref-7)
7. http://stereo.ru/before/sv_onedisk.php?disk_id=112.html [↑](#footnote-ref-8)
8. http://old.imapress.spb.ru/news/operative/operative_20237.html [↑](#footnote-ref-9)