

УДК 78

И.В. МАЕВСКАЯ

**ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ**

Маевская Илона Владимировна, аспирант кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), ilona2207@mail.ru

Аннотация. В статье обосновывается ряд проблем, связанных с методологией анализа отечественной эстрадной песни. Особое внимание уделено жанровой классификации эстрадной песни, производной от фольклорной и академической традиции.

Ключевые слова: эстрадная песня, монолог, баллада, интерпретация, жанр, стиль, анализ.

UDC 78

I.V. MAYEVSKAYA

**THE GENRE AND STYLISTIC ASPECTS OF A POP SONG:
TO THE FORMULATION OF PROBLEM**

Maevskaya Ilona Vladimirovna, graduate of the department of musicology, composition and methods of musical education of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), ilona2207@mail.ru

Abstract. The article substantiates a number of problems related to the methodology of analyzing the domestic variety song. Particular attention is paid to their genre classification, derived from folklore and academic tradition.

Keywords: pop song, monologue, ballad, interpretation, genre, style, analysis.

Песня в широком толковании – самый популярный и доступный жанр музыки. Бытует мнение о том, что понимание и оценка песни не требуют специальной подготовки и нет необходимости анализа ее музыкального языка и интерпретации. Подобное устоявшееся суждение стало одной из причин того, что эстрадная песня до сих пор не является предметом глубокого теоретического исследования в отечественном музыковедении. Та же участь постигла и творчество композиторов-песенников. Тем не менее актуальным видится комплекс проблем, в аспекте которых может идти изучение эстрадной песни в теоретическом и историческом плане.

Альфред Шнитке в статье, написанной в начале 80-х годов прошлого века и посвященной анализу песен А. Петрова, отмечает: «Ясно ощущается неразработанность принципов анализа, отсутствие специальных исследований в жанре творческого портрета композиторов, работающих в области песни. Недостаточное внимание уделяется и проблеме художественного мастерства, эстетической ценности песенного творчества» [1, с. 169-170].

Думается, что дистанция в четыре десятилетия несколько не сгладила, а лишь усугубила проблему отсутствия профессионального музыковедческого анализа современной эстрадной песни. Тем не менее спектр изучения эстрадной песни достаточно широк и может соприкасаться с различными отраслями знаний: культурологией, социологией, психологией восприятия. Музыковедческий ракурс должен охватывать проблемы жанровой классификации (рождение новых, отмирание или трансформация старых жанров, жанровой модуляции, жанрового стиля); индивидуального композиторского и исполнительского стилей; особенностей музыкального языка, формообразования, тематизма, закономерностей драматургии; интерпретации музыкального текста, связанной с проблемой

аранжировки и нового отношения к авторству современной песни. То есть традиционные принципы анализа академической музыки должны быть перенесены и адаптированы к музыке эстрадной.

Следует отметить, что отечественная массовая песня, следующая за веками исторического развития нашей страны и во многом формирующая менталитет народа, была в свое время предметом изучения как своеобразным социальным заказом. В советское время ей посвящались дискуссии, пленумы, совещания республиканского и всесоюзного значения. Песенный материал проникал в академические жанры отечественной оперы, симфонии, инструментального концерта, пронизывал музыкальную составляющую кинематографа.

Другая картина складывается в конце XX – начале XXI вв. Изменение социально-политической ситуации в стране привело к иному позиционированию эстрадной песни, трансформации ее социального статуса, принципов функционирования, жанровой специфики, проблемы авторства. Идеологическая функция стала вытесняться коммерческо-развлекательной, отсюда принижается роль композиторов-профессионалов, на смену которым приходят музыканты-любители.

О нарушении в традиционно сложившихся основах творческого процесса создания песни пишет А. Цукер: «...фигура создателя музыки – композитора-профессионала – в целом становится все менее значимой, а зачастую и вообще сводится на нет. На эстраде личность автора перестала акцентироваться, оказалась подмятой всевластной фигурой исполнителя – эстрадной звезды» [2, с. 55-56]. Таким образом, социокультурные процессы рубежа XX-XXI вв. отразились на статусе эстрадной песни. Коммерциализация песенного творчества, снижение роли композитора-профессионала и возвышение композитора-исполнителя, звукорежиссера, аранжировщика, продюсера, создавали свободное отношение к авторскому тексту и тенденцию к исполнительской интерпретации эстрадной песни. Это породило изменение и жанрово-стилевого диапазона песни.

Цель статьи – рассмотреть, каким образом положения, выдвинутые в отечественном музыкознании прошлого века применительно к теории музыкальных жанров и стилей, находят свое отражение в методологии анализа эстрадной песни. Обозначим круг проблем в изучении жанрово-стилевых особенностей эстрадной песни в творчестве отечественных композиторов и исполнителей второй половины XX века: адаптация музыковедческой литературы по проблемам музыкального жанра, музыкального языка, теории интонации, музыкального тематизма и драматургии к особенностям отечественной эстрадной песни; преломление категории музыкальный стиль к отечественной эстрадной песне в плане композиторского и исполнительского стилей; формирование методики анализа эстрадной песни в контексте общетеоретических позиций анализа академического музыкознания; определение принципов жанровой классификации эстрадных песен; выявление типовых интонационных комплексов и их роли в формировании жанровой специфики песен; установление взаимосвязи поэтического текста с интонационными особенностями песни в плане формирования жанровых формул; определение основных параметров музыкальной драматургии и их реализации в жанре эстрадной песни, выявление разных подходов к драматургической подаче эстрадной песни на основе сравнительного анализа авторской и исполнительской интерпретаций.

Эстрадная песня – вокально-инструментальная композиция, обладающая простой структурой, повышенной ролью аранжировки, тенденцией к вариантам исполнительской интерпретации, сочетающая декламацию словесного текста с различными неакадемическими вокальными приемами (вibrato, субтон, мелизмы) и рассчитанная на широкий круг слушателей. Современные эстрадные песни находятся в стадии становления и развития, что затрудняет их жанровую классификацию. Можно предположить, что истоки жанровой специфики эстрадной песни необходимо искать в двух направлениях: фольклорном и академическом.

Основываясь на систематизации, данной в хрестоматии по народному музыкальному творчеству под редакцией О.А. Пашиной [3], отметим, что такие фольклорные жанры, как русский музыкальный эпос (былины, эпические баллады), лирические песни, хороводные песни естественно влились и адаптировались в современные жанры эстрадной песни: баллада, лирическая песня, песня на основе танцевальных ритмов, песня-романс.

Фольклорная традиция	Эстрадная песня	Общие черты
1. Русский музыкальный эпос: былины, эпические баллады	Баллада (драматическая, лирическая, социальная, сатирическая)	Сюжетность, повествовательность, наличие прямой речи героев, элементы театрализации, неторопливость развертывания. Метрический (на основе стихотворных стоп) или декламационный (на основе речевого синтаксиса) тип вокализации
2. Лирические песни (без внутрислогового распева до развитого мелодического начала и городских лирических песен)	Лирическая песня	Лирическое содержание, личностное начало, выразительность мелодии, кантиленный (ритм стиха растворяется в ритме музыкальном) принцип вокализации, наличие внутрислогового распева
3. Хороводные песни.	Песни на основе танцевальных ритмов	Опора на ритмическое начало того или иного танца. Строгая ритмическая периодичность, соразмерность цезурных построений музыкальной форме
4. Городской фольклор	Романс	Лирическое содержание, интимность и камерность, диалогичность. Тесная связь поэтического текста и мелодии, где соседствует речитативность и распевность, интонационное подчеркивание ключевых слов. Умеренно-медленный темп, широкий диапазон мелодии, наличие ключевых малосекстовых, малотерцовых, нисходящих секундовых интонаций, гитарный тип аккомпанемента

Традиция, идущая от академической музыки, связана с оперными ариями, камерно-вокальной лирикой.

Академическая традиция	Эстрадная песня	Общие черты
1. Традиции оперы-seria, арии эмоционального состояния, арии аффектов: 1.1. Ария скорби, жалобы (lamento). 1.2. Ария гнева, ария мести.	Лирический монолог Драматический монолог	Минорный лад, медленный темп, нисходящий хроматический ход в басу, ниспадающее движение мелодии, секундовые мотивы вздоха, хореическая интонация вздоха. Гармонический тип мелодии, квартовые интонации, героико-фанфарные обороты, широкие скачки, быстрый темп. Декламационный принцип вокализации.

Таблица (окончание)

Академическая традиция	Эстрадная песня	Общие черты
2. Ария-монолог оперы XIX века	Лирический монолог Драматический монолог Философский монолог	Внутренняя речь героя, отключение от внешнего действия, осмысление происходящего, психологизм, углубленный самоанализ. Психологическая детализация музыкального тематизма, сочетание декламационного и ариозного типа мелодии
3. Ария-обращение, ария-рассказ оперы XIX века	Драматический монолог, лирическая песня	Повествование о событиях, обращение к реальному собеседнику
4. Разновидности русского романса: сентиментальный романс, жестокий романс, романс-элегия	Лирическая эстрадно-романсовая песня	Выражение широкого диапазона лирических эмоций: от излишней чувствительности и восторга, мелодраматизма и надрывности до печали или философского раздумья над личными событиями жизни Сочетание широкой распеваемости с выразительной декламацией

На основе этих параллелей видится необходимым позиционирование таких ключевых вокальных жанров, бытующих в народной, академической и эстрадной музыке, как баллада, монолог, лирическая песня, романс, песня в танцевальных ритмах, театрализованная и шуточная песня.

Диапазон изучения эстрадной песни, намеченный в данной статье, приводит к формированию следующих выводов:

1. Для искусства эстрады и конкретно песенного творчества неактуален индивидуальный композиторский стиль. Важным здесь может быть вопрос индивидуального стиля исполнительской интерпретации и индивидуализация на уровне жанра песни (т.е. индивидуальный жанровый стиль).

2. Социокультурные процессы рубежа XX-XXI вв. нарушили традиционную систему авторства. Коммерциализация массовой музыки привела к выдвиганию на ведущие позиции в песенном творчестве личностей исполнителя, аранжировщика, продюсера и появлению нового амплуа – композитор-исполнитель.

3. Свободное отношение к авторскому тексту и позиционирование личности певца привело к возрастанию роли исполнительской интерпретации эстрадной песни, вплоть до изменения ее жанровой специфики.

Литература

1. Шнитке А.Б. Песни А. Петрова 60-х годов // Критика и музыкознание. Вып. 2. Л., 1980. С. 169-184.
2. Цукер А.М. Отечественная массовая музыка 1960-1990 гг. СПб., 2016. 256 с.
3. Народное музыкальное творчество. СПб., 2007. 336 с.

References

1. Schnittke A.B. Songs by Andrei Petrov, written in the 60s // Kritika i muzykoznanie. Issue. 2. Leningrad, 1980. Pp. 169-184.
2. Zucker A.M. Otechestvennaja massovaja muzyka 1960-1990 gg. [Domestic mass music 1960-1990s]. Saint Petersburg, 2016. 256 p.
3. Narodnoe muzikalnoe tvorchestvo [Folk musical creativity]. Saint Petersburg, 2007. 336 p.