УДК30

Рыкунова Д.А.

кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства эстрады.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского»

(г.Луганск, Россия)

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ КОНЦА ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКА.

Аннотация: *Статья посвящена исследованию жанровых особенностей российской эстрадной музыки конца XX — начала XXI века. Анализируются изменения в стилистике, тематическом содержании и эстетической направленности музыкального материала, характерные для переходного периода между двумя эпохами. Выявляются новые тенденции, обусловленные влиянием глобализации, развитием медиаиндустрии и изменениями социальных запросов аудитории. Рассматривается роль популярных российских артистов и коллективов, повлиявших на формирование современной поп-музыки, раскрывается специфика национального колорита и влияние зарубежных культурных традиций*

Ключевые слова: *российская эстрадная музыка, жанровые особенности, конец XX — начало XXI века, поп-музыка, культурные трансформации, национальные традиции, музыкальные стили, медиакультура, социальная динамика, артисты-эстрадники.*

Музыкальное искусство конца XX – начала XXI века необычайно объёмно. Музыкальный спектр данного периода включает в себя следующие жанры современной музыки, среди которых джаз, алеаторика, поп-музыка, массовая песня, рок-музыка, медитативная, электронная, серийная, разнообразные авторские стили, имеющие отличия по назначению, а также музыкальному языку.

Музыкальное искусство конца XX века ̶ это поиск новых форм, музыкального языка, стилистическая эклектичность, вектор на упрощение. Происходит трансформационные процессы, затрагивающие звучание тембра, динамики, артикуляции и других ее характеристик.

В настоящее время жанр музыкального искусства эстрады включает в себя огромное разнообразие музыкальных произведений, являющихся частью массовой музыкальной культуры, которые тесно связаны и переплетаются с элитарным искусством.

История популярной музыки уходит своими корнями в жанр джаза (госпел, ритм-энд-блюз, соул, спиричуэлз). Она соединила функции как элитарной, так и лёгкой музыки и стала явлением культуры для молодёжи. Понятие эстрадной музыки сформировалось в России относительно недавно, начиная с последней четверти XX века в постперестроечное время.

Одно из доминирующих мест в сфере искусства занимает музыка, как важный элемент, который влияет на формирование и развитие духовной культуры человека.

Популярная музыка, в условиях массовой культуры, оказывает огромное влияние на духовный мир молодёжи, пропагандирует в основном меркантильные и прагматические ценности.

В культурном векторе России происходят изменения, затрагивающие разрушение устоявшихся ценностей и идеалов. Под давлением лёгкой музыки происходит популяризация музыкальных тенденций, направленных на декоративный элемент отдыха, потеря глубины художественной мысли, упрощение музыкального языка, отсутствие рефлексивной функции музыкального искусства.

Однако, вместе с этим, наблюдается рост патриотического воспитания

посредством творчества Шамана, Олега Газманова, группы «Любэ» и других артистов российской эстрады. Данные исполнители пропагандирует героику исторического прошлого и настоящего России, народного единства и сплоченности, а также проводятся патриотические форумы, фестивали и осуществляются проекты.

В теоретическом знании рассматривается актуальные и значимые культурологические, а также социально-философские аспекты: социокультурные факторы, влияющие на современную музыкальную культуру; состояние, тенденции развития современного музыкального искусства; система выстраивания массовых музыкальных предпочтений, пути приобщения слушателя к музыке; роль музыкальных интересов современного человека в сфере искусства [7, с. 59-62]. Музыка, как важная аксиологическая установка человека, проявляется в сфере социальной активности общества и является важной составляющей молодого поколения.

По мнению музыкального социолога А. Сохора, музыкальная культура общества является сложной системой.

Главной целью исполнителя и композитора является развитие творческого потенциала слушателя посредством музыкального произведения, а также стимулирование самосознания, духовного обогащения личности. Все это – одна из социально-значимых функций. Рассматривая роль исполнителя в вопросе донесения произведения до слушателя, воссоздания необходимого эмоционального эффекта на него, необходимо отметить важную роль создателя музыкального произведения, эта связь трех взаимодействующих субъектов в творческом процессе, неразрывно связанные друг с другом. В результате диалога между музыкантом и слушателем, происходит их единение, оценка музыкального творчества и психоэмоциональное единство, что также является одной из задач музыкального искусства в целом.

В социальной жизни конца XX – в начале XXI века происходит расширение рамок охвата музыкальных явлений в российской музыкальной культуре «появляются новые жанры музыки, формы, инструментарий нового типа, целый арсенал выразительных средств» [3, с. 103].

В настоящее время существует большое разнообразие музыкальных направлений, имеющее свои отличия и особенности. Ежедневно создаются новые произведения российскими авторами, затмевающие зарубежные хиты, (популярные произведения), предложенные широкой аудитории слушателей. Характерной особенностью которых считается отсутствие чётких ограничений и рамок.

Российский шоу-бизнес имеет довольно молодую историю возникновения относительно мирового. С переходом к рыночным отношениям в российской музыкальной культуре появляется понятие «шоу-бизнес». Одним из главных условий сферы шоу-бизнеса выступает коммерческая деятельность, а также получение прибыли, что было невозможных в условиях «доперестроечного» периода.

В начале 2000-х в России начинает формироваться система музыкального шоу-бизнеса. Появляется большое количество профессиональных студий звукозаписи, продюсерские центры, лейблы, популярные музыкальные радиостанции (Европа Plus, Русское радио, Хит ФМ,Love радио, Максимум, Мелодия, Радио-Рокс, Рокси, Русский шансон и др.). Популярностью у молодежи пользуются музыкальные интернет-клубы, особый интерес вызывает наличие в Интернете зарубежных сайтов на русском языке. [8, 53]

Современные поп-хиты российской эстрадной культуры можно отнести к различным музыкальным жанрам. Одной из особенностей данных песен является создание ярких и эффектных, а также запоминающихся художественных образов на сцене и музыкального языка. Все данные характеристики – это важная часть массовой культуры, с учётом потребностей субъекта социума.

В настоящее время строгость и традиции уходят, вследствие чего, автор и исполнитель стали больше взаимодействовать в различных стилях, синтезируя новые музыкальные направления, смело экспериментируюя в музыкально-творческих коллаборациях.

По прогнозам музыкальных критиков, с каждым годом современный симбиоз в российской эстрадной музыке будет становиться более заметным, по причине технологизации музыкальной сферы. Происходит стирание чётких границ и критериев музыкальных жанров. Данный процесс может привести к созданию новых форм музыкального искусства.

В связи со стремительным развитием научно-технической революции, происходит взаимовлияния культур, повышается скорость доставки и внедрение музыкальной продукции, повышается качество записи музыкальных фонограмм, музыка все больше приобретает массовый характер, становясь доступной широким массам. Появляются музыкальные компьютерные программы, редакторы, создающие новые музыкальные треки, а также возникают различные виды электронной музыки, программы звукорежиссуры, записи оркестров, хоровых коллективов, вытесняющие «живое исполнение». Таким образом, развивается процесс технизации творчества, а также развития процесса коммерциализации музыкальной культуры в России.

Одним из переломных периодов современной эстрадной музыки в России становится период с 1987 по 1991 год, который «привёл к появлению третьего типа музыкальной культуры в результате слияния элементов западной культуры и современных традиций» [4, с. 124].

Рассмотрим жанрово-стилистические особенности российской эстрадной музыки конца XX – начала XXI века. В начале 80-х эстрадная музыка советского периода переживает подъём. Появляются известные композиторы, такие как А. Матецкий, начиная свое сотрудничество со знаменитой Софией Ротару; Раймонд Паулс, написал огромное количество популярных шлягеров, в том числе и для А. Пугачевой; Ю. Чернавский создал песни к фильмам, среди начинающих дебютирует Владимир Пресняков.

Говоря о российской эстрадной популярной музыке конца 80-х г., необходимо отметить следующих известных исполнителей, творчество которых распространилось на весь СССР. Среди них София Ротару, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и другие популярные исполнители.

Во времена «перестройки» конца 1980-х – начала 1991-х годов произошли изменения в эстрадной музыке. Популярность приходит к таким исполнителям как Игорь Тальков, Олег Газманов, группе «Любэ», «Кар-мэн». После распада СССР Москва и Санкт-Петербург продолжают оставаться главными центрами создания и тиражирования русскоязычной музыкальной продукции. Популярность приобретают такие исполнители как, Игорь Николаев, Наташа Королёва, коллективы «Мальчишник», из которого вышел известный ныне «Дельфин», группа «На-На» под руководством Барри Алибасова, в прошлом участника группы «Интеграл».

В это время развивается советский рок, среди представителей группы – «Кино», «Наутилус Помпилиус», «ДДТ», «Алиса», «Агата Кристи», «Пикник», «Ария». Во время «железного занавеса» данный вокальный жанр был под запретом, кассеты «распространялись нелегально между ценителями рок-музыки, в связи с этим он развивался подпольно, и стал носить название «гаражный рок», название получил из-за мест, в которых приходилось репетировать этим группам, не имевшие звукозаписывающих студий: гаражи, подвалы, бары» [6, с. 67].

В середине 90-х годов начинается период снятия запретов на рок-музыку, что приводит к активному развитию данного жанра в России. Появляются новые рок-исполнители и группы, которые выступают на больших площадках и стадионах; появляются рок-фестивали, а также популяризация рок-музыки.

Во второй половине 1990-х огромную популярность получили такие популярные коллективы, как «Иванушки Internаtionаl», «Руки вверх», «Дискотека Авария», которые представляли поп-музыку [1, с. 189].

После снятия ограничений в культуре и цензуры культура запада проникает в русскую музыкальную культуру 90-х. Музыкальный рынок шоу-бизнеса наполняется радиостанциями с большим количеством зарубежных исполнителей и групп («Европа плюс», «Хит FM»).

Необходимо отметить появление разнообразных музыкальных каналов, транслирующих видеоклипы. В российском телевидении популярность набирает канал под названием «MTV» в 1992 году, а, вследствие, и программа «Горячая десятка MTV», популяризация которой в конечном итоге привела к появлению русской версии канала «МУЗ-ТВ» в 1995 году. Телевидение являлось важным механизмом продвижения популярной музыки и исполнителей, а видеоклип – инструментом, способствующим данному процессу.

У российского слушателя возникает большой интерес к зарубежной музыке, западные исполнители становятся достаточно популярными. Данная тенденция, возникшая в начале 2000-х годов, вызвала рост интереса к таким западным исполнителям как Mаdonnа, Майкл Джексон, Элтон Джон и другим. Таким образом, возникла конкуренция отечественным исполнителям, а также подражание зарубежным певцам, исполнение песен российскими эстрадными певцами на английском языке, в частности в репертуаре Алсу. Кроме того, в песнях поп-исполнителей применяется музыкальные заимствования, латиноамериканских ритмов, восточных интонаций, турецких напевов, как, например, в ремейковой деятельности известного артиста Ф. Киркорова.

Однако в музыкальном искусстве эстрады России конца XX – начала XXI века существовали направления, которые сдерживали конкуренцию и не являлись копией прозападного формата в целом. К данному направлению можно отнести русский рок, получивший лишь толчок развития западного рока. Данный музыкальный жанр сохранил черты самобытности российской музыки, имеет свои отличительные черты и сосредоточен на художественном образе, тексте, сакральном смысле, донесённом до зрителя.

Популярная музыка развивалась в СССР со второй половины XX века по западному принципу. С 1991 года отечественные исполнители выходят на мировой рынок музыкальной кинопродукции. Однако их успех на мировой музыкальной арене был затруднен такими факторами как насыщение мирового рынка англоязычной продукцией, навязываемой, в том числе, европейским странам; западная аудитория мало знакома с русским языком, что дает выход на небольшие аудитории русских эмигрантов на Западе (Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский).

Одними из немногих российских эстрадных исполнителей, которые смогли добиться успеха за рубежом, стали группа «t.А.T.u.», чья песня попала в мировые хит-парады, заняла первое место в рейтинге хит-парада, продала значительное количество компакт-дисков. Данную популярность группа получила при правильном продюсерском менеджменте и маркетинге. Продюсером группы был выбран скандально-провокационной образ участниц, чем они и привлекли внимание за рубежом. Еще одним поп-исполнителем, получившим мировую популярность в 2008 году становится Дима Билан, заняв 1-е место в международном телевизионном вокальном конкурсе Евровидение, в последствие становится самым популярным, востребованным и высокооплачиваемым артистом в шоу-бизнесе.

На стыке 90-х **–** 2000-х годов появляется танцевальная поп-музыка или так называемый клубный саунд, появляются артисты, не уступающие западным. Такие стили, как техно, хаус, транс, брейк-бит, хардкор, трип-хоп, и другие, получили широкое распространение в крупных индустриальных центрах России. В середине 90-х годов XX века появляются ди-джеи, которые смешивали различные стили в композиции клубной музыки.

С конца 80-х годов XX века в музыкальной культуре России развивалась электронная музыка – жанр, обозначающий музыку, созданную с использованием электронного оборудования, при этом звуки производятся при помощи электрического сигнала, в записи или при исполнении использовались электронные усилители.

Понятие «советская эстрада» во второй половине XX века сменилось широким музыкальным пластом, под названием российский шоу-бизнес.

В ситуации радикального плюрализма, в мире шоу-бизнеса происходят постоянные обновления форм, названий, аранжировок, в надежде угодить потребностям публики, а также удивить зрителя, найти свою аудиторию для артиста. Благодаря умелой работе музыкальных лейбл-корпораций, продюсерских центров российская эстрадная музыка становится все более популярной.

Также в начале десятилетия XXI века происходит всплеск развития российской хип-хоп культуры. «Рэп» либо «хип-хоп» ‒ это течение в современной музыке (понятия часто смешивают), первое подразумевает под собой вокальный речитатив, а второе относится к музыке и поп-культуре в целом. Кроме того, отметим также и появление русских представителей данного направления, получивших широкую известность благодаря разнообразным радио-ротациям. К их числу принадлежат ДеЦл, «Bаd Bаlаnce», «Каста», «Ю.Г», «Многоточие».

Проводя анализ эстрадного музыкального рынка, важно отметить проекты, а также талант-шоу, которые стали популярны среди различных продюсеров, цель которых открыть новые имена, «зажечь звезду». С 2002 года в России появляется первый музыкальный проект «Фабрика Звезд», который был очень популярен у зрителя, имел огромнейшие рейтинги на ТВ, продолжался до 2006 года. Среди «выпускников» проекта самые успешные: группы «Корни», «Фабрика», «Серебро», певица Юля Савичева, Ирина Дубцова, Тимати, Виктория Дайнеко, Анастасия Приходько, приобрели популярность после окончания проекта. Не менее популярным стал талант-шоу «Голос», а также «Танцы», где по западному прообразу, выявляются талантливые вокалисты и танцовщики [9, с. 45].

В 2000-е годы возникает интерес к классической музыке посредством постановок мюзиклов, что объясняется отсутствием разнообразия в репертуаре большинства современных исполнителей, индивидуальной манеры, которая бы отличала артиста от общей массы представителей «однодневных» хитов, уже не способных удержать внимание зрителя. Именно поэтому «начинают возобновляться дискотеки групп 80-х и 90-х годов – всё это характерно чертам метамодерна, возвращение к традициям» [5, с. 38-44].

Классические произведения имеют актуальность в современном обществе и элитарном искусстве, но также важно отдельно сказать и об их преобразовании, когда с помощью различных современных средств выразительности, а также с применением новейших технологий, привычное оригинальное звучание уступает место новой необычной окраске. Таким образом, происходит обращение к традиции, она популяризуется через современные элементы массовой культуры и технизации музыкальной культуры [2, с. 89‑92].

Происходящий синтез делает классическую музыку популярной и привлекает внимание молодого поколения. Такая интерпретация классики характерна эпохе переходного периода постмодернизма в метамодерн, в которых есть определенные отличия.

Подводя итог исследования, следует сделать вывод, что современная эстрадная музыка достаточна многообразна. В последние десятилетия в российской музыкальной культуре появились новые формы, жанры музыки, нового типа инструментарий, целый арсенал выразительных средств, раздвигаются рамки охвата музыкой многих явлений социальной жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев, А. С. Энциклопедия российской поп- и рок-музыки : кто есть кто / Александр Алексеев, Андрей Бурлака. ‒ М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. ‒ 431 с.

2. Денисов, Э. А. Современная музыка и проблемы композиторской техники [Электронный ресурс] / Э. А. Денисов. – М. : Музыка, 1986. – 206 с. ‒ Режим доступа: httрs://sоundmаin.ru/rеsоurcеs/dеnisоv-еh-v-sоvrеmеnnаjа-muzуkа-i-рrоblеmу-еhvоljucii-kоmроzitоrskоj-tеxniki.696/. ‒ (Дата обращения : 2.11.2021).

3. Евард, И. А. Современная российская музыкальная культура : социально-философский анализ: дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / И. А. Евард. – М., 2001. – 152 с.

4. Конен, В. Д. Третий пласт : Новые массовые жанры в музыке ХХ века / В. Д. Конен. ‒ М. : Музыка, 1994. – 160 с.

5. Кулигина, О. В. Изобретение и открытие : образ звука в Новейшей музыке / О. В. Кулигина // Музыковедение. – 2005. – № 1. – С. 38–44.

6. Меньшиков, В. Г. Энциклопедия рок-музыки / В. Г. Меньшиков ; [Ширяев Е.](https://spblib.ru/ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2+%D0%95.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1) (рец.). – Ташкент : Узбекистан, 1992. – 368 с.

7. Михайлова, Л. И. Социология культуры : учебное пособие / Л. И. Михайлова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 232 с.

8. Орлов. С. Музыкальное пиратство в России: страсти накаляются [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusdoc.ru/articles/10788/ (Дата обращения 20.05 2016 г.).

9. Трофимова, Е. И. Стилевые реминисценции в русском постмодернизме 1990-х годов [Электронный ресурс] / Е. И. Трофимова. ‒ Режим доступа : httрs://tеxt.3dn.ru/lоаd/роstmоdеrn/stilеvуе_rеmеniscеncii_v_russkоm_роstmоdеrnizmе_1990_kh_gоdоv/7-1-0-11. ‒(Дата обращения : 23.09.2022).