УДК 784.75(470)

Чжан Иньжань

Проблемы изучения и развития современного вокального эстрадного искусства в России

Вокальное эстрадное искусство – это принципиально важный социальный институт, весьма активно функционирующий в современной системе российской культуры. В процессе своего исследования автор приходит к выводам о многогранности и многофункциональности современного вокального эстрадного искусства в России, его огромном мировоззренческом и прикладном значении для актуального и будущего развития общества. Помимо немалого количества положительных перспектив развития, отмечается также, что в данном контексте существуют и определенные проблемные секторы – такие, как стереотипность восприятия эстрадной песни обывателями и некоторыми исследователями, недостаточная проработанность дидактических (в том числе методических) приемов обучения вокалистов-студентов, дефицит полноценного внимания референтных групп к огромному творческому и мировоззренческому потенциалу данного вида музыкального искусства. Главным выводом автора стало то, что вокальное эстрадное искусство является стратегически важным ресурсом для развития российского культурного капитала.

Ключевые слова: вокальное искусство, эстрадная песня, современная музыкальная культура России, популярные выступления

Zhang Yinran

The specifics of modern vocal variety art in Russia

Vocal pop art is a fundamentally important social institution that is very actively functioning in the modern system of Russian culture. During his research, the author comes to conclusions about the versatility and multifunctionality of modern vocal pop art in Russia, its enormous ideological and applied significance for the current and future development of society. In addition to a considerable number of positive development prospects, it is also noted that in this context there are certain problematic sectors, such as the stereotypical perception of pop songs by ordinary people and some researchers, insufficient elaboration of didactic (including methodological) methods of teaching student vocalists, insufficient attention of reference groups to the huge creative and ideological potential of this type of musical art. The main conclusion of the author was that vocal pop art is a strategically significant resource for the development of domestic cultural capital.

Keywords: vocal art, variety song, modern musical culture of Russia, popular performances
DOI 10.30725/2619-0303-2022-3-171-176

Процесс развития дифференцированных тенденций современного эстрадного вокала достаточно неоднозначен по своей сути, что детерминировано самими сутью и спецификой данного комплексного направления искусства. С одной стороны, он продолжает открывать новые перспективы для генерации комплементарных, ранее неизвестных ответвлений от классических стилей, жанров и направлений (к примеру, джаз-рок и синти-поп являются далеко не последним звеном в этой символической эволюции симбиоза фольклорной и популярной музыки). С другой – далеко не перманентно предпринимается разумная фильтрация производимой композиторами и артистами информации, а также их творческой продукции в целом. Если на базе более или менее консервативных российских университетов культурная цензура (в хорошем смысле этого слова) удерживает студенческую молодежь от излишних символических деструкций, от бессмысленных эксцессов морального и эстетического характера, то в пространстве шоу-бизнеса многое детерминируется исключительно окупаемостью проекта или так называемым блатом, но отнюдь не реальным мастерством исполнителей.

Современное вокальное эстрадное искусство интегрирует в контексте своего развития как поп-, так и рок-ответвления широко известных музыкальных жанров, а также определенную часть наследия традиционной культуры, блюзовые вариации, бардовые находки и т. д. По сути дела,

оформившись на территории бывшего СССР, оно не оказалось ограничено какими-либо жесткими ценностными ориентирами и символическими лимитами для своего дальнейшего развития и с примерно равной (во многом непредсказуемой) степенью успешности может интегрировать в своих конкретных опусах практически лучшие интерпретации как народной и академической, так и популярной и даже какого-то сегмента духовной музыки.

Тем не менее общими для всех ныне задействованных вариаций остаются локация для исполнения (эстрада как таковая) и нацеленность на восприятие реципиентами, составляющими более или менее широкую аудиторию. Как признанные мастера жанров эстрадного вокала, так и его неофиты способны достаточно успешно реализовывать свои артистические таланты как на местном и региональном, так и на общефедеральном уровнях. В орбиту их влияния могут быть интегрированы как фестивали городского или областного значения, музыкально-поэтические слэмы или баттлы, организуемые администрациями и специалистами конкретных культурных учреждений (библиотек, музеев, образовательных организаций и др.), волонтерских организаций, так и достаточно серьезные оперно-симфонические концерты, собирающие целые стадионы фанатов в мегаполисах.

С течением времени вполне естественно и закономерно видоизменяются, определенным образом трансформируются те или иные базисные элементы вокального эстрадного искусства в России, и это порождает необходимость акцентировать внимание на определенных тенденциях его развития в контексте обогащения российских музыкальных традиций, «кристаллизовавшихся» в XX столетии.

Примечательно, что отечественная специфика становления и развития эстрадных музыкальных жанров дает ученым XXI столетия (в частности, О. В. Пивницкой и Н. О. Подпориновой) практически уникальную возможность достаточно грамотно формулировать дефиниции концепта «вокальное эстрадное искусство» в качестве весьма сложного и по-своему дифференцированного творческого процесса коллективного либо индивидуального музыкального исполнительства в корреляции с вокальной эстрадной музыкой весьма различных жанров, поджанров и ответвлений. Современное вокальное эстрадное исполнительство привносит немало весьма ценных комплементарных элементов и в дальнейшую, весьма перспективную эволюцию отечественной музыкальной культуры, исходя из чего по-настоящему профессиональное исследование форм данного объекта в контексте освоения артистами российских музыкальных традиций предыдущего столетия необходимо со стопроцентной очевидностью [1, с. 95; 2, с. 128].

Современные весьма искушенные певцы с помощью такого уникального музыкального фактора, как грамотно развиваемый человеческий голос, действительно способны с наибольшими полнотой и колоритом отобразить в процессе исполнения те сложные и неоднозначные чувства, в которые они вживаются настолько максимально, насколько это в принципе возможно; а эмоциональная компонента, искренно интегрированная ими в каждый вокально-инструментальный опус, заряжает и самих этих исполнителей, и их реципиентов огромным массивом жизненной энергии.

Представляется весьма целесообразным сформулировать версию, согласно которой аккумулированный населением современной России креативный потенциал буквально в ближайшем, вполне обозримом будущем будет спроецирован в обновленный и достаточно мощный, эмоционально заряженный виток насыщенного исторического развития эстрадного вокального искусства.

Одни консервативные теоретики (к примеру, А. Бреан и Г. У. Скейе) утверждают, что музыкальные способности являются по сути дела врожденными для человека и практически не подвержены каким-либо существенным целенаправленным трансформациям; максимум, что с ними можно осознанно сделать, это отвести их в желаемое участниками педагогического процесса русло, откорректировать в соответствии с некими символическими императивами и ориентирами актуальной социокультурной среды [3, с. 38].

Другая часть исследователей (в частности Л. П. Айкина) убеждена в том, что музыкальные способности вполне закономерно могут быть развиты именно на основе грамотно организованной и систематически проводимой профессиональной деятельности. В данном контексте принципиально важны непосредственные практические занятия по вокалу, поскольку именно они

содействуют весьма интенсивному развитию вариативных голосов разных артистов, расширению и обогащению диапазона их творческих способностей и ресурсных состояний, а также крайне желательному совершенствованию интонационных подвижности и гибкости, и так называемой тембровой красочности, которые неизбежным образом проявляют себя на современной эстрадной сцене [4]. Внимательное изучение данной темы дает нам все основания отдавать свои предпочтения центровой позиции второй условной выделяемой группы аналитиков.

Современные представители вокально-музыкального исполнения стремятся решать самые различные культурные (в частности, художественные, морально-эстетические) задачи своего поколения с помощью обновленных выразительных средств, нередко осуществляют достаточно кропотливую работу по нахождению или формированию таких техник трансляции материала, которые с наибольшей степенью точности способны отобразить специфический дух современной эпохи сквозь призму перманентно модернизируемого искусства.

По большому счету вокальное эстрадное искусство занимает особенное место в контексте развития всей современной культуры в целом, поскольку музыка, репрезентируемая на современной эстраде, является не только неотъемлемой разновидностью искусства как такового, но и целой сложной совокупностью уникальных и весьма влиятельных социокультурных (в том числе, разумеется, и предметно-музыкальных) феноменов и процессов, оказывающих существенное психологическое влияние на различных реципиентов (особенно юного и молодого поколений).

Соответствующие цели и задачи достигаются за счет освоения различных характеристик специфической экспрессивности, адекватных ей движения и воспроизводимого ритма, повышенного уровня эффектности и неотразимой элегантности эксплуатируемых сценических форм. Немаловажное значение в данном контексте играет и доступность для адекватного восприятия относительно простого (но отнюдь не примитивного) контента и весьма яркого эмоционально-художественного конструирования вариативных эстрадных номеров.

В подавляющем большинстве случаев эстрадный вокал в соответствии с его специфическим звучанием различные профессиональные знатоки маркируют как нечто медиаторное между академической версией и народной разновидностью вокала. Примечательно, что по вполне понятным причинам как академические, так и так называемые народные исполнители генерируют свои произведения в символических границах более или менее определенных музыкальных закономерностей, излишне импульсивный выход за которые маркируется мэтрами как крайне нежелательный или даже регрессивный вариант для творчества конкретных артистов и развития вокально-музыкальной культуры во всей ее совокупности.

С другой стороны, ключевой целью представителей эстрадного вокального искусства, по большому счету, является выработка своего оригинального звучания, собственной (а не стопроцентно клишированной) формы исполнения, раскрытие уникального художественного, по-своему эффектного имиджа. Разумеется, для того чтобы оперативно решать соответствующие и сопутствующие задачи, симбиотично сводящиеся к актуализации своей оригинальной художественно-эстетической специфики, необходимо овладеть весьма обширным диапазоном приемов исполнительской техники, целым ансамблем музыкальных компетенций (знаний, умений, навыков).

В частности, можно отметить, что в контексте актуализации работы эстрадного вокала, в отличие от его народной предтечи и классической разновидности, существенно важным значением обладает достойный уровень хорошо развитой дикции, поскольку суммарный смысл каждого текстового выражения, по сути дела, является принципиальным символическим фундаментом для высококачественного исполнения каждой без исключения эстрадной песни, по-настоящему достойной внимания даже неискушенных реципиентов.

Как известно, существует и продолжает осваиваться несколько наиболее распространенных в Российской Федерации манер пения. К примеру, современные исполнители достаточно активно (кто-то более, а кто-то – менее) филигранно пользуются так называемой разговорной манерой как одной из наиболее признанных версификаций вокального эстрадного пения. Что касается народной манеры пения, то ее эксперты (в частности, Н. О. Подпоринова и

Н. А. Самолдина) предпочитают именовать «открытым пением», против «округленного»/прикрытого звучания человеческого голоса в академической исполнительской манере. Современные тенденции таковы, что на эстраде, как правило, выступают певцы и певицы, акцентирующиеся на так называемой полуприкрытой манере вокала. Во время пения такого типа приобретается диапазон голоса уже не в изначально чистом, а в более эклектичном звучании.

В частности, достаточно заметно увеличивается амплитуда колебаний голоса певца, и данный музыкальный фактор в некоторой степени утрачивает ранее существенное качество прямоты; тембр становится более насыщенным, в определенном смысле красочнее и эмоциональнее [1, с. 96].

Применительно к данному контексту анализа следует отметить, что в процессе исполнения композиции разворачивается весьма неоднозначный процесс дислоцируемости, согласно которой генезис по-своему красивого голоса песнопений для одних творцов выступает в роли некой счастливой неожиданности, а для других является вполне закономерным результатом весьма продолжительного и достаточно напряженного труда [5].

По сути дела, голос как таковой выполняет символические и практические задачи определенного (хоть и незаменимого) орудия в социальном институте искусства, а искусство пения организовано (органически простроено) в совокупности своей гораздо сложнее, чем элементарная репродукция каких-либо звуков, так как в каждой высококачественной песне (в отличие от китча и опусов антикультуры) принципиально важное значение, существенную для всего произведения смысловую нагрузку содержит именно слово, инсталлируемое в определенный текст.

Тем не менее в символическом пространстве современной эстрады реципиенты являются свидетелями самых различных, весьма дифференцированных направлений, жанров, стилей и форм творческого самовыражения композиторов и артистов; в данный контекст по определенным (в том числе чисто коммерческим или сугубо субъективно-промоутерским) причинам могут вписываться как фолк-музыка, классический рок родом из 70–80-х гг. XX в., так и очевидная даже для детей «попса» и одноразовые хиты (феномен «калифа на час», но применительно именно к музыке). Разумеется, среднестатистическое эстрадное пение практически в корне может отличаться от академического не только самими манерой, стилем и нюансированными формами исполнения, но также и художественно-символическими, технологическими и прочими инструментами сценической репрезентации активно функционирующих образов, что, по большому счету, и ассемблирует эстрадную форму каждого уникального музыкального номера.

Примечательно, что не менее весомы в данном контексте и определенные актерские дарования конкретного вокального эстрадного исполнителя, поскольку они отображают его уникальное видение творческого материала, репрезентируемого для наблюдателей через практически неповторимые никем иным, кроме него самого, личностно окрашенные психологическое состояние и специфическое отношение. По вполне понятным причинам освоенная вокальная техника выступает в роли незаменимого фактора для актуального выражения и промежуточной фиксации результатов особенного уровня овладения актерским мастерством. Теоретиками давным-давно выявлено, что современное вокально-эстрадное искусство во всем обширном спектре своих эмоционально-художественных выразительных потенций и форм оказывает весьма внушительное воздействие на специфику чувственного познания людей, на развитие их художественных вкусов, комплексную эстетичность и уникальность творческого пути каждого актора, посвятившего свою жизнь этому по-своему филигранному искусству.

Таким образом, вполне логично и целесообразно получается, что современный эстрадный исполнитель для генерации своего уникального сценического имиджа и раскрытия сугубо личностной методы пения неизбежно сталкивается с творческой необходимостью развивать не только свои природные вокальные дарования (а зачатки таковых проявляются у гораздо большего количества людей в социуме, чем у тех, кто стал артистами уже по факту), но и вырабатывать такие интересные для реципиентов формы музыкальной исполнительской подачи, которые коррелируют с его неповторимым личностным (в частности, морально-эстетическим и интеллектуальным) развитием в современной социокультурной среде, осознанно адаптируясь

при этом к ранее признанным традициям отечественной и дифференцированных зарубежных вокально-эстрадных школ.

Следует отметить, что вокально-музыкальное искусство эстрады имеет достаточно весомую значимость и в процессе формирования так называемого общекультурного габитуса современной личности. Данное обстоятельство обусловлено тем фактом, согласно которому именно эта разновидность искусства способна непосредственно воздействовать на весьма широкие пласты аудитории слушателей, а также обладает ярко выраженными социализированными интенциями.

Необходимо отметить и определенную долю проблематизации в рассматриваемом контексте, в частности тот факт, согласно которому в современном педагогическом дискурсе одной из ключевых проблем, которые в немалой степени время от времени осложняют работу профессиональных наставников в официальных классах вокала, выступает в недостаточной степени проработанный научно-методический каркас для реализации и оптимизации максимально эффективного педагогического менеджмента в ответственном деле обучения эстрадному пению [2, с. 129].

Многоплановость и неоднозначность тех требований, которые на официальном учебном уровне в системе современного образования вменяются в обязанность потенциальных певцов профессионального уровня, сформировала для вокальных педагогов задачу генерации специфической методологии и соответствующей ей достаточно эффективно функционирующей методики, которая будет способна обеспечивать высоко результативный процесс подготовки эстрадных вокалистов для реализации таковыми принципиальных художественно-эстетических и моральных задач, полностью адекватных контексту современного периода развития социума.

Выявляя специфику современного певческого эстрадного искусства, необходимо вполне объективно отметить, что культурно-исторический путь его развития в нашей стране отметился практически перманентно повышаемым уровнем профессионализации/специализации. Примечательно, что, несмотря на исторические трансформации в связи с существенными изменениями официально декларируемых идеологических позиций и маркируемых ценностных ориентаций широких слоев населения, отношение к данной разновидности искусства также вполне предсказуемо и закономерно видоизменялось. Музыкальная эстрада как таковая, и в особенной степени сегмент эстрадно-вокального исполнения, перманентно имела особенное художественно-эстетическое и моральное значение для полноценного развития культуры России.

Несмотря на некоторую стереотипность в сознании представителей массовой аудитории, эстрадный вокал на самом деле никогда не был каким-то легким и поверхностным жанром в плане его корректного усвоения. Данное обстоятельство обусловлено тем фактом, что эстрадное пение, искренно и практически повсеместно любимое весьма дифференцированной отечественной публикой, интегрирует в себя, как минимум, несколько направлений и тенденций развития певческого искусства. Согласно одной из закономерностей, имеющей свой принципиальный вес и по сей день, каждому вокальному направлению (оперному, камерному либо ансамблевому пению и т. д.) адекватна вполне характерная метода звуковой демонстрации, облагораживающая субъективированное исполнение необходимым для взятой за цель конкретной стилистики специфически окрашенным звуком. В данном контексте метода звуковой демонстрации дает возможность с наибольшей емкостью и адекватной частотностью отобразить совокупность художественных и прочих специфических черт каждого задействованного конкретными артистами стиля. Примечательно, что она вполне естественным образом генерируется на фундаменте произведений более ранней вокальной культуры и совершенствуется наряду со стилем, выступая в качестве одной из его характеристик.

В данный момент можно маркировать достаточно большой ассортимент художественно-стилистических разновидностей эстрадной песни, которые временами достаточно существенно различаются друг с другом по параметрам актуализированного авторами и исполнителями содержания и задействованных ими красноречивых средств. По большому счету, жанровый диапазон современной песенной эстрады способен интегрировать в себя, помимо многого прочего, и такие крайние точки, как маркировано непритязательные элементарнейшие образцы, нацеленные на удовлетворение крайне невзыскательных

художественных вкусов, с одной стороны, и сложно-структурированные композиции, интегрирующиеся с сегментами современного «авангарда» в классической музыке, с другой.

Также весьма обширен и используемый функционал, который простирается от намеренно прикладных (даже в чем-то приземленных), чисто развлекательных функций до манифестации различных идей социального протеста и даже политической борьбы («Рок против террора» в 1991 г., «Русский Прорыв» в 1994 г. и т. д.).

Примечательно, что российская эстрадная вокалистика в достаточно сжатые, весьма оперативные сроки смогла оказать достаточно весомое влияние на гораздо более традиционные музыкальные жанры, продолжающие свое развитие по сей день, вплоть до специфического воздействия на субсферу академической музыки. Отследить влияние стилистики жанрово-видовой диверсификации музыкальной эстрады можно на примерах целого ряда широко известных фольклорных и академических музыкальных опусов, в особенности применительно к анализу непосредственного содержания и влияния джаза, блюза и весьма многопланового рока [2, с. 130].

В качестве выводов отметим, что российская эстрадная песня представляет собою достаточно весомый сегмент современной российской музыкальной культуры, и сквозь призму этого в полной мере демократичного направления отображается и специфика истории развития отечественной музыки во всей ее совокупности. Наиболее отчетливо данная закономерность прослеживается в интонационной парадигме специфического по своей сути вокального эстрадного исполнительства. В качестве элементов интонационной символической структуры отечественной вокальной эстрады целесообразно выделять фольклорную песню, многожанровый и полифоничный русский романс, а также музыку, репрезентирующую разнообразные профессиональные устои.

Что касается перспектив дальнейшего изучения современного вокального эстрадного искусства в России, то отметим следующее: в данный момент эстрадные исполнители в многоплановых процессах собственного творчества достаточно активно отталкиваются от своего искреннего интереса и более или менее профессионального изучения того огромного культурного капитала, который заложен в фундамент богатого наследия как отечественной, так и зарубежной музыки. Качество освоения современными авторами и артистами практически универсальных вокальных компетенций, которые способны гарантировать им успешное исполнение практически любого произведения, независимо от репрезентируемых им культурно-исторического периода и стиля, несомненно, будет и дальше выступать как один из актуальных интересов для профессиональных музыковедов, искусствоведов, культурологов и многих других специалистов-гуманитариев.

Список литературы

1. Подпоринова Н. О. Современное вокальное эстрадное искусство в контексте российской музыкальной традиции XX в. // Культурная жизнь Юга России. 2016. № 1 (60). С. 94–97.

2. Пивницкая О. В. Особенности интонирования в современном эстрадном вокале: исторический и педагогический аспекты // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3. С. 127–133.

3. Бреан А., Скейе Г. У. Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект / пер. Д. Гшоголевой. Москва, 2020. 295 с.

4. Айкина Л. П. К вопросу о развитии музыкальных способностей школьников // Мир науки, культуры, образования. 2017. № 3 (64). С. 221–223.

5. Самолдина Н. А. Современные методы развития вокального мастерства учащихся // Концепт: науч.-метод. электрон. журн. 2015. Спецвып. № 20. С. 61–65. URL: http://e-koncept.ru/2015/75329.htm (дата обращения: 29.08.2022).

References

1. Podporinova N. O. Modern vocal POP art Russian music tradition in the twentieth century. Cultural life of the South of Russia: sci. and methodical elrctronic j. 2016. 1 (60), 94–97 (in Russ.).

2. Pivnitskaya O. V. Special Aspects of Intoning in Contemporary Pop Singing: Historical and Pedagogical Aspects. Musical art and education. 2014. 3, 127–133 (in Russ.).

3. Brean A., Skeye G. U.; Gshogoleva D. (transl.). Music and the brain. How music affects emotions, health and intelligence. Moscow, 2020. 295 (in Russ.).

4. Aikina L. P. On the development of musical abilities. World of science, culture, education. 2017. 3 (64), 221–223 (in Russ.).

5. Samoldina N. A. Modern methods of development of students' vocal skills. Concept. 2015. 20, 61–65. URL: http://e-koncept.ru/2015/75329.htm (accessed: Aug.29.2022) (in Russ.).