

Российская музыкальная эстрада. Истоки.

Научный руководитель – Куриленко Елена Николаевна

Великопольская Екатерина Павловна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,

Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: velikopolskayak@gmail.com

Секция «Сценическое искусство»

Российская музыкальная эстрада. Истоки.

Научный руководитель - Куриленко Елена Николаевна

Великопольская Екатерина Павловна

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств

Москва, Россия

E-mail: velikopolskayak@gmail.com

Эстрадное искусство - и прежде всего его музыкальное, вокальное наклонение - сегодня, как никогда, нуждается в научном осмыслении, понимании того, что стало положительным моментом развития и что уводит этот вид творчества в мир пошлости и худших традиций шоу-бизнеса.

Для постижения современного этапа эволюции отечественной музыкальной эстрады необходимо найти её истоки, оценить, проанализировать все периоды развития и прежде всего, рассказать о том, как формировался современный эстрадный вокальный стиль, исполнительская техника. Истоки современной музыкальной эстрады нетрудно найти на рубеже XIX и XX веков, когда углубился разрыв между "серьезными" и "легкими" жанрами, а эстрадная песня, возникшая на основе бытового романса, постепенно завоевывала свое место в ряду сценических искусств. Уйдя с подмостков кабаре и кафешантана, она гордо вступила на концертную эстраду, зажив самостоятельной жизнью.

Русская музыкальная культура конца XIX начала XX века - интереснейший этап художественного развития страны. Панорама музыкальной культуры России конца XIX - начала XX века представляет собой многообразие стилей, творческих направлений, жанров и форм. Среди них заметен тот тип вокального и инструментального музицирования, который объединяется понятием "бытовая музыка" или "бытовая музыкальная культура", куда входит и, так называемая, "легкая", развлекательная музыка.

В России понятие "эстрада" появилось во второй половине XIX столетия, но в современном значении стало употребляться лишь в 20-е годы XX века. С одной стороны, отечественная эстрада испытывала влияние западноевропейской и американской культуры, с другой - имела собственные истоки, что во многом определило ее своеобразие.

Русская эстрада, возникшая во второй половине XIX века, в большей степени была связана с кабаре, кафешантанами, варьете и ресторанами, в меньшей - с великосветскими салонами и ярмарочными балаганами. В первую очередь, это было вызвано расширением социального спектра зрителей за счет лиц из купечества, чиновничества, верхов мещанства. Эти зрители имели достаточный доход, чтобы тратить определенные суммы на развлекательные зрелища, но их художественные вкусы не были столь рафинированными, чтобы предпочесть исключительно академические жанры. Представители нарождавшегося «среднего класса» стали главными «потребителями» эстрадных представлений.

Предельно пестрый по составу, новый слой музыкальной культуры объединял множество стилей, жанров, видов и форм, сложное переплетение старого и нового, отмирающего и нарождающегося. Исконно национальные российские жанры соседствовали с пришедшим из Европы искусством французских шансонов и американских синкопированных танцев; художественные традиции ярмарочных увеселений начала XIX века или цыганского таборного пения пушкинских времен уживались с модными влияниями современного города. Определенное место занимали традиционная крестьянская песня и оперетта, шансонетка, фривольный куплет и оперная ария, русская или украинская плясовая и новомодное аргентинское танго или американский кекуок. Заметное место в музыкальной эстраде занимали произведения народного жанра и их исполнители, придерживающиеся фольклорного стиля. Также получила широкое распространение в концертной практике вокально-инструментальная миниатюра.

Наиболее популярным эстрадным жанром к началу XX века стал «цыганский романс», в близком русле развивалась и салонная лирика. Наряду с романсами в предреволюционный период звучали сочинения новых жанров. В начале века это были "интимные песенки", или "песни настроений", типологические черты которых наиболее отчетливо проявились в творчестве выдающейся эстрадной исполнительницы Изы Кремер. В театрах и кабаре Петербурга и Москвы появляются артисты с "интимной" манерой французских шансонье - А. Вертинский. Тогда же широкую популярность завоевала мелодекламация, тесно связанная с поэзией символистов. В 1915 году состоялись первые выступления А.Вертинского, положившие начало жанру музыкально-поэтической новеллы.

В Петербурге и Москве регулярно проводились очень популярные в то время, летние эстрадные сезоны, где принимали участие исполнители цыганских романсов, хоры народной песни, куплетисты. Наряду с цыганскими романсами, хорами и куплетами можно было услышать виртуозную игру музыкантов на народных инструментах: балалайках, гармониках, гусях. Подобные концерты устраивались на ярмарках, манежах, в народных домах и прежде всего, в ресторанах, соответственно они были доступны широким массам.

Самые знаменитые артисты того времени удостоивались чести выступать в лучших столичных клубах и концертных залах. К ним относились такие популярные эстрадные артисты как - Юрий Морфесси, Анастасия Вьяльцева, Варвара Панина, Надежда Плевицкая, Тамара, Давыдов, Раисова и др. Эти артисты с большим успехом гастролировали по России.

В конце XIX - начале XX вв. наблюдается динамичное развитие искусства эстрады как целостного явления. Эстрада постепенно приобретает статус самостоятельного направления музыки. Это становится возможным во многом благодаря коммерческому успеху эстрады, массово тиражируемой и распространяемой с помощью грамзаписи, кинематографа и радио.

Музыкальная эстрада наряду с другими жанрами музыки и народным творчеством составили важнейшую часть музыкальной культуры, на этапах ее прошлого, настоящего и будущего.

Литература

1. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М.: Музыка, 1991.
2. Нестьев И. Звезды русской эстрады. - М.: Сов. композитор, 1973.
3. Нестьев И. Музыкальная эстрада // Русская художественная культура конца XIX - начала XX века. Вып. 3. М., 1977.

Источники и литература

- 1) Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М.: Музыка, 1991.
- 2) Нестьев И. Звезды русской эстрады. - М.: Сов. композитор, 1973.
- 3) Нестьев И. Музыкальная эстрада // Русская художественная культура конца XIX - начала XX века. Вып. 3. М., 1977.