

УДК 784.69

**СОЧЕТАНИЕ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ И ЭСТРАДНОЙ
ПЕСНИ, СИНТЕЗИРУЯ С ТАНЦЕМ И СЦЕНИЧЕСКИМ
ОБРАЗОМ, – СТИЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ**

Корниенко Виолетта Равшановна

соискатель

Харьковская государственная академия культуры, Харьков (Украина)

author@apriori-journal.ru

Аннотация. Анализируется феномен эстрадной музыки в Украине и её взаимодействие с фольклором, синтезируя с танцем и сценическим образом, открывает новый жанр – стилизация украинской народной песни, раскрывается её значение и роль для современного слушателя.

Ключевые слова: эстрадная музыка; фольклор; танец; сценический образ; стилизация; жанр.

**COMBINATION OF THE UKRAINIAN NATIONAL AND VARIETY SONG,
SYNTHESIZING WITH DANCE AND SCENIC IMAGE, – STYLIZATION
OF THE UKRAINIAN NATIONAL SONG**

Kornienko Violetta Ravshanovna

post-graduate student

Kharkov state academy of culture, Kharkov (Ukraine)

Abstract. Analyzes a phenomenon of variety music in Ukraine and its interaction with folklore, synthesizing with dance and scenic image, opens a new genre – stylization of the Ukrainian national song and opens its value and a role for the modern listener.

Key words: variety music; folklore; dance; scenic image; stylization; genre.

Музыкальная культура Украины, а именно песенная, очень разносторонняя и многофункциональная. Она включает в себя устное народное творчество – фольклор, поп-музыку, джаз, рок-музыку, блюз, разновидности массовой культуры, авторское и композиторское творчество.

Но требования современного слушателя и потребителя натолкнули многих исполнителей и коллективы на что-то новое и неординарное, интересное и тут же родное и приятное душе.

Песня – душа народа! Но просто петь душой проникновенные песни о жизни или об обычаях и простой эстрадой никого не удивишь в XXI веке. Зритель требует большего, зрелищного, яркого, необычного, новаторского и красочного.

Именно стилизация украинской народной песни и есть решение этой проблемы на сцене Украины. Что же такое стилизация украинской песни? Можно ли это музыкальное направление считать отдельным жанром?

Стилизация украинской песни включает в себя комплекс факторов: фольклор, эстрадный вокал, синтез сценического образа и танца. В этом музыкальном направлении объединены все важные факторы для современного слушателя, что позволяет ему полноценно воспринять и оценить такое массовое действие на сцене и удовлетворить свои требования к современному исполнителю или коллективу.

Песенный фольклор включает в себя мощный творческий потенциал, который увеличивает его адаптивные возможности современных условий восприятия народных песен и создает основу для развития и модернизации новых форм музыкальной культуры. Постоянное взаимодействие между традиционной и инновационной деятельностью является необходимым условием для развития фольклора. В фольклорной песне выявляются национальные традиции, формируя у людей чувство духовной близости, принадлежащие к их национальным корням, национальной самобытности. Одной из особенностей народных песен является

ся отражение в её содержании чувства нравственных норм и ценностей нации, воспроизводства предыдущих поколений, тем самым честь предков и прошлого своей Родины, что не даёт забыть своей этнической принадлежности, стремясь к европейским нормам и стандартам и передать своим потомкам своё наследие.

Песенная традиция живет в современном обществе, развивается и подлежит изучению как составная часть народной культуры. Для научных исследований сегодня представляют интерес модификации песенного фольклора путем его обработки. В современной исполнительской музыкальной культуре особенное место занимает интерпретация песенного фольклора.

Объединение приёмов фольклора, а именно: музыкально-поэтическая стилистика украинских народных песен, простота и лаконичность, естественность звучания, восприятия и специфики звучания эстрадной песни: красивая мелизматика, тембровость, уникальность собственного, узнаваемого звучания вокалиста, специфические приёмы, характерные для эстрады: расщепление, драйв, субтон, йодль и т.д. зарождает новый стиль песни – стилизация украинской народной музыки.

Подкрепляя стилизацию украинской народной песни ярким сценическим образом, который включает в себя современный, прошедший эволюцию, стилизованный украинский костюм, и массовым постановочным шоу-номером, артист получает полноту картины этого жанра, что автоматически становится понятным и родным душе для современного зрителя.

Большую роль в соответствии жанру стилизации играет именно театральность и сценичность костюма, а не сам украинский костюм, не прошедший эволюцию.

Главной целью создания такого костюма является создание художественного образа. Даже большинством кутюрье воспринимаются, как отдельный образ.

Концепция И.С. Кона говорит о театральном происхождении костюма, которую он сформулировал, опираясь на театральную эстетику. По его мнению, происхождение одежды предопределено не необходимостью защиты тела от влияния окружающей среды и не чувством стыда, а имманентно свойственной человеку потребностью в самовыражении и театрализации.

Театральность – интегративная характеристика костюма, этому есть множество примеров, как в исторических, так и в современных костюмах. Например, ярким художником, который работает в стиле авангарда, является Гальяно, который недавно создал уникальную коллекцию по мотивам костюма Древнего Египта.

Хотелось бы обратить внимание на то, что, используя костюмы прошлых веков, необходимо считаться с визуальным опытом современного зрителя. Внешняя познаваемость сценического костюма часто вводит в заблуждение, потому что маскирует огромные культурно-исторические сдвиги. В этой сложной ситуации на помощь приходит «память символа». Этот термин содержит стойкие смысловые конотации, присущие позам, жестам, украшениям, головному убору, аксессуарам и т.п.

Доказано, что семиотическим принципом создания художественного образа в театральном искусстве является гамма цветов, их взаимодействие. Этот тезис основывается на цветных кодах (как характерных признаках архетиповых представлений о внешнем мире), которые не только автоматически считывались, но и хранились неизменными на протяжении тысячелетий. Канонизация цветов в традиционных культурах делала невозможным любое манипулирование ими с момента исторического возникновения. Каждый цвет имеет свой смысл, самостоятельное значение, которое не зависит от формы. Содержательность цвета отображается в символах, аллегориях, знаках. Характерными особенностями цветной семантики является многозначительность и амбивалентность,

то есть каждый цвет в разных культурах в течение столетий имел множество значений. Символика цвета усиливается соответствующими названиями, которые часто являются экзотичными, например, «райская птичка», «лондонский дым», «нильская вода», «нимфа во время зари» и тому подобное. Отмечено, что игра с цветом предопределяет особенности мужского и женского костюмов.

Половой диморфизм проявляется в предоставлении преимущества определенному цвету. Цвет как знак является конденсатором информации. У источников культуры цвет был равноценным слову, поскольку служил символом разнообразных вещей и понятий, самыми стойкими цветными символами оказывались самые простые или основные цвета. Роль цветной символики в обществе пропорциональна части мифологизма в его мышлении. С ростом роли рационализма уменьшается и роль символики. Проблема самой презентации человека в современном обществе – цветной хаос, монотонность костюмных форм и потеря цветной гармонии. В этой ситуации теряется способность эстетического ощущения цветного образа костюма.

Символ выполняет роль сгущённой программы творческого процесса. Как известно, в области искусства, сценического в первую очередь, роль символа исполняет художественный образ, то есть между символом и художественным образом можно поставить знак равенства. Художественный образ формируется в сознании зрителя на основе чувственного восприятия его формы, эмоциональной оценки и познания содержания. Через образное представление устанавливается связь идеального с материальным, то есть осуществляется переход от идеального к материальному и опять от материального к идеальному. При этом сценический костюм появляется не только как формотворчество художественного образа, но и как знак, который несет легитимизованные культурные значения.

Пути создания сценического образа еще не изучены, споры о нем делятся поныне. Изменяется время – изменяется и понимание структуры образа, происходит углубление самих понятий «характер», «образ». Самым распространенным, популярным в современной массовой культуре является подход к образу «от себя», но есть и сторонники другого пути – «от образа».

Художественный образ – это, прежде всего органичность, театральность и социальность.

Таким образом, можно сделать выводы, что сценичность определяется как концептуальная характеристика костюма, а театрализация – как процесс и в то же время средство создания художественного образа в костюме.

Возвращаясь к связи между фольклором и эстрадной песней важно выделить следующие типы взаимосвязи:

- 1) обработка народной песни;
- 2) цитирование музыкально-фольклорного материала;
- 3) создание оригинальных и уникальных композиций на основе фольклора – текст, интонация, приёмы исполнения;
- 4) синтез национальной манеры исполнения с эстрадными вокально-техническими приёмами. Важным фактором синтеза фольклора с эстрадой является исполнение мелодических линий и многоголосий в аутентичной фольклорно-вокальной манере.

Особенности стилизации украинской народной песни определены чертами современной украинской музыки. К ним относятся такие как:

- 1) ориентация на стандарты хита, которые проявляются в мелодике, гармонии, структуре, инструментальном составе, аранжировке и манере выполнения современных песен;
- 2) тяготение к стилевому синтезу;
- 3) образование новых стилевых направлений на базе сочетания нескольких старых (как правило, с опорой на их танцевальные функции);

4) использование архаичного отечественного фольклора как основы для создания эстрадных композиций, а также обращения к аутентичной вокальной манере выполнения, применения народных инструментов, их тембров, особенностей игры, на них;

5) обращение к фольклору народов мира (больше всего распространено в стилевом направлении World music);

6) широкое использование электронных инструментов и современных компьютерных программ из обработки звука, которое приводит к разнообразным комбинациям акустических и электронных тембров, электронных обработок вокала.

В целом, тенденции последующего развития эстрадной музыки Украины заключаются в усилении национальной специфики вместе с выходом на мировой музыкальный уровень.

Примером такой деятельности в городе Харькове является вокальный дуэт «Мальви». Его деятельность ориентирована именно на решение вышеуказанных задач.

Таким образом, обнаружены современные тенденции воплощения народной песни на сцене и раскрыта специфика и манера вокальной выразительности в украинских народных песнях в современном исполнительстве, что является актуальным и востребованным для современного слушателя.

Список использованных источников

1. Алексеев Э.В. Особенности звуковысотной организации ранне-фольклорного пения // Звуковысотное строение народных мелодий: (принципы анализа): сб. ст. М., 1991. С. 1-48.
2. Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры : Рассуждения о судьбах народной песни / ред. И. Вершинина. М.: Сов. композитор, 1988. 237 с.
3. Асафьев Б.В. О народной музыке. Л.: Музыка, 1987. 248 с.
4. Бовкунова Ю.В. Культурно-историческая специфика фольклорного текста: автореф. дис. ...канд. филос. наук. Белгород, 2006. 19 с.
5. Галеев Б.М. Светомузыка: становление и сущность нового искусства. Казань: Таткнигоиздат, 1976. 271 с.
6. Головаха-Хикс И.Е. Современная фольклористика : к вопросу о базовой теории и новых методологических подходах в полевой работе // Традиционная культура. 2009. № 2. С. 113-121.
7. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М.: Просвещение, 1973. 164 с.
8. Земцовский И.И. Народная музыка и современность: к проблеме определения фольклора // Современность и фольклор. М., 1977. С. 28-33.
9. Калугина Н.В. О сценическом воплощении народной песни // Клубные вечера. 1985. № 17. С. 61-65.
10. Марахтанова Г. Народная песня на сцене: грани современной интерпретации // Народное творчество. 2006. № 6. С. 9.
11. Маркова Л.В., Шамина Л.В. Режиссура народной песни. М.: ВНИЦНТ и КПР, 1984. 59 с.
12. Кикоть А.А. Костюм в украинской культуре: гендерные репрезентации: автореф. дис. ...д-ра культ. наук. Харьков, 2010. 22 с.