

Манько Светлана Борисовна

УКРАИНСКИЙ МЮЗИКЛ В ПРОСТРАНСТВЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В статье рассматривается динамика претворения украинского фольклора в жанровой сфере поп- и рок-музыки, мюзикла и рок-оперы в контексте кросс-культурного взаимовлияния России и Украины в последней трети XX – XXI веке на анализе материала музыкально-драматических произведений С. Бедусенко, И. Поклада, Е. Лапейко, Г. Татарченко, А. Коломийцева. Данная проблема изучена в рамках современных тенденций глобализации и вестернизации как феномена, во многом определяющего направления развития массовой культуры.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/1-2/29.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 1 (39): в 2-х ч. Ч. II. С. 117-119. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/1-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

УДК 782.8(477):316.722

Искусствоведение

В статье рассматривается динамика претворения украинского фольклора в жанровой сфере поп- и рок-музыки, мюзикла и рок-оперы в контексте кросс-культурного взаимовлияния России и Украины в последней трети XX – XXI веке на анализе материала музыкально-драматических произведений С. Бедусенко, И. Поклада, Е. Ланейко, Г. Татарченко, А. Коломийцева. Данная проблема изучена в рамках современных тенденций глобализации и вестернизации как феномена, во многом определяющего направления развития массовой культуры.

Ключевые слова и фразы: кросс-культурное взаимовлияние; мюзикл; рок-опера; украинский фольклор; национальные интонации.

Манько Светлана Борисовна

*Харьковская государственная академия культуры, Украина
lanarich@list.ru*

УКРАИНСКИЙ МЮЗИКЛ В ПРОСТРАНСТВЕ КРОСС-КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ[©]

Целью исследований кросс-культурного взаимовлияния является сравнение одних и тех же компонентов в разных культурах, которые рассматриваются с позиций современности. В данной статье изучается феномен украинского фольклора и национальных интонаций, а также их воплощение в жанрах мюзикла, рок-оперы и в творчестве ведущих поп-групп, представляющих современную музыкальную культуру в кросс-культурном пространстве Украины и России. Его формирование заложено не только в творчестве композиторов-классиков XIX – первой половины XX ст., но и в явлении диалога культур, который на уровне массовой культуры многогранно прослеживается как в советское, так и в постсоветское время. Корни и украинского, и русского фольклора были изначально общими славянскими и развивались совместно в языческой среде. В процессе формирования отдельных стран и их культур из славянского фольклора постепенно выделились достаточно обособленные и, тем не менее, родственные его национальные ветви (русский, украинский, белорусский), которые стали отражением истории именно своего народа. Среди общих черт, выраженных в музыкальной структуре русского и украинского фольклора, – строфическая форма песен и наигрышей, склонность музыкальной стилистики к лирической протяжности или характерной танцевальной ритмике, тесная связь ритмической основы с игровым или музыкально-драматическим действием, и, наконец, сходные приемы типизации героических или лирических, шуточных образов, сходные типы героев.

Разумеется, существуют и вполне определенные различия русского и украинского фольклоров, но в данном случае мы акцентируем внимание на общих чертах, так как они динамизируют процесс кросс-культурного взаимодействия. Поскольку под определяющими характеристиками принято понимать не только язык, но и историческую память, религию и миф об общих предках [5, с. 208], можно утверждать, что взаимообогащение русской и украинской культуры является перманентным. Украинская музыкальная культура постоянно впитывала в себя лучшие тенденции русской композиторской практики. В свою очередь, нельзя отрицать факт регулярного использования российскими композиторами украинской тематики и национальных украинских интонаций.

А. Чепалов в своей книге сформулировал следующий тезис: «Фольклор – это сама жизнь. Эта сфера как воздух человеку необходима, без нее грех начинать свой труд музыканту и филологу» [4, с. 72]. К украинской тематике и фольклору обращались в XVIII-XIX веках М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, М. Мусоргский, П. Чайковский, Ф. Гайдн, Л. Бетховен, Л. Боккерини, в XX – Б. Барток, С. Прокофьев, Д. Кабалевский, М. Дунаевский, Ю. Милютин. Особенно многогранно использует в академической музыке украинские фольклорные мотивы российский современный композитор В. Кикта, в творчестве которого много произведений, пронизанных украинской тематикой, а именно: «Украинские колядки, шедрилки и веснянки» (1967 г.); симфония для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской» (1972 г.) (в которой используются общие древнеславянские фольклорные истоки); произведения для органа «Карпатские медитации» (1989 г.); вокальный триптих «Из украинской архаики» (1989 г.); концерт для 4-х флейт «Волынские наигрыши» (2001 г.) и другие произведения с использованием интонаций украинских народных песен [1, с. 78-80]. И это далеко не полный перечень композиторов XVIII-XX веков, использовавших в своем творчестве украинский фольклор.

Вопросу взаимовлияний различных музыкальных культур посвящено достаточное количество разнонаправленных исследований. Я. Сорокер рассматривал украинский фольклор и применение обширной интонационной украинской семантики в творчестве русских и советских классиков, а также, хоть и в значительно меньшей степени, в произведениях некоторых зарубежных композиторов. К данной тематике обращались в отдельных работах и другие исследователи: Н. Шафер, Б. Кудрик, Д. Антонович, Р. Савицкий-младший. Г. Тюменева, Е. Изварина и А. Гозенпуд изучали произведения российских и украинских композиторов на украинские сюжеты Н. Гоголя. Однако в существующих исследованиях проблема кросс-культурных связей

в музыкальной культуре отражена лишь частично, так как в них рассматривалось применение украинских фольклорных интонаций в произведениях преимущественно академических жанров, а в сфере эстрадной легкой музыки данный вопрос остается недостаточно освещенным. Таким образом, целью статьи является культурологический взгляд на проблему нарастающей динамики претворения украинского фольклора не только в произведениях академических жанров, но и в проявлениях массовой музыкальной культуры Украины и России.

Если в XIX ст. фольклор стал основой формирования и развития национальной музыкальной классики в академической музыке, то с начала XX века интонации и жанровая основа городского фольклора, а позже – и музыкальная архаика сельского обрядового фольклора стали использоваться еще и в легкой музыке, а именно: в эстраде, основанной на национальных интонациях и в новых жанрах, таких, как мюзикл и рок-опера. Сферы академической и легкой музыки претворяют фольклор независимо друг от друга, но в то же время они опосредованно влияют друг на друга. Таким образом, процесс использования украинского фольклора быстро разворачивается в динамике.

В советский период активно развивалось песенное творчество отечественных композиторов, которое сформировало самобытный советский тип песенности с обильным использованием национальных интонаций, что в свою очередь стало основой и для дальнейшего развития театрально-музыкальных жанров, таких, как мюзикл и рок-опера. Отметим, что и советская оперетта тоже опиралась преимущественно на доступный песенный формат.

Как пишет Н. Мозговой, эстрадная песня 1950-1960-х гг. получила стилистическое разнообразие, поскольку композиторы стали применять не просто обработки народных песен, а разнообразные мелодические, ритмические и ладовые элементы, сочетая их с ритмами и стилями западной эстрады, адаптируя их к национальной стилистике Украины [2, с. 6]. Для конца XX и начала XXI века характерным стало явление «глобализации по типу вестернизации» [3, с. 165] массовой культуры. О. А. Снеговая подчеркивает, что благодаря бурному развитию информационных технологий вестернизация имеет тенденцию к разрастанию [Там же, с. 166], что, с одной стороны, ограничивает развитие национальных культур, с другой же, – обогащает их новыми стилистическими особенностями. Так, с 70-х гг. прошлого века в творчестве отечественных композиторов с учетом их ментальности стали гармонично соединяться стили различных культур (джаз, рок, фолк и поп), что в свою очередь придало новое, более современное звучание произведениям ряда украинских авторов.

В постсоветское время как эстрадные популярные исполнители, так и рок-группы продолжают активно использовать в своем творчестве национальные мотивы. В колоритном проекте неординарной певицы Пелагеи, которая широко пропагандирует российскую культуру, рок-стилистика органично сочетается с древним российским фольклором. А украинские артисты, в свою очередь, обращаются к отечественному фольклору. Так, певица М. Бурмака еще в 1990-х гг. в современных обработках исполнила популярные украинские колядки. Украинские рок-группы «Мандри», «Перкалаба», «Гайдамаки», «Мертвий півень», «Плач Єремії» часто за основу своих произведений берут темы из фольклора, подавая их в собственной интерпретации; альбом стрелецких и повстанческих песен записали группа «Скрябин» и Т. Чубай. Руслана Лыжичко, используя элементы гуцульских и карпатских тем, записала свой альбом под названием одноименной композиции «Дикі танці», с которой певица и победила на Евровидении в 2004 году. Также существует немало международных конкурсов, широко транслирующихся во всех странах. Это, в свою очередь, способствует популяризации отечественных артистов за пределами Украины. Например, известный конкурс в Витебске «Славянский базар», президентом которого стал украинский композитор А. Злотник.

Большой вклад в популяризацию национального фольклора внесла рок-группа «Воплі Відоплясова» (сложилась с 1987 г.) с ярким солистом О. Скрипкой. Она очень быстро вышла на международный уровень благодаря интересному фольклорному колориту в сочетании с современными насыщенными ритмами рок-звучания и харизматической экспрессией артиста. Немаловажно и то, что О. Скрипка стал организатором известного украинского фестиваля в г. Киеве «Країна мрій», который содействует дальнейшему развитию этнического музыкального искусства Украины.

В творчестве лидера культовой украинской рок-группы «Океан Ельзи» галичанские интонации имеют характерную украинскую окраску, в которой несомненно проявляется принадлежность к национальной рок-культуре, что не могло не повлиять на дальнейшее формирование национального музыкального театра и в частности украинской рок-оперы.

Особенно следует подчеркнуть, что гастролы в Россию часто осуществляют как достаточно известные рок-группы «Океан Ельзи» и «Воплі Відоплясова», так и более молодые коллективы, такие, как «Гайдамаки» (даже названия песен группы «Свят Вечір» и «Жнива» отражают их национальную почву). Страны СНГ традиционно проводят Дни культуры Украины, что также помогает продвигать украинскую культуру за пределы страны.

Творчество украинских рок-групп «Океан Ельзи» и «Воплі Відоплясова» привлекает российскую публику. Можно с уверенностью предположить, что вслед за зрительским интересом к украинской музыке усилится использование ее интонаций российскими композиторами. Если национальные интонации одной страны звучат в культурной среде другой страны, повышается их взаимное кросс-культурное влияние, и этот процесс идет хоть и опосредованно, но достаточно динамично.

Прежде всего, нельзя недооценивать влияния произведений российских композиторов советского периода (мюзикл А. Колкера «Свадьба Кречинского» (1973 г.); зонг-опера А. Журбина «Орфей и Эвридика» (1974 г.); рок-оперы А. Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1976 г.) и «Юнона и Авось» (1980 г.); мюзиклов и рок-опер Э. Уэббера («Иисус Христос – суперзвезда» (1970 г.)) и классических групп западной

рок-волны («The Beatles», «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Uriah Heep» и др.), так как они подготовили почву для создания первых образцов мюзикла и рок-оперы в Украине и дали толчок для создания собственных спектаклей национальными композиторами И. Покладом, Е. Лапейко, С. Бедусенко и Г. Татарченко и др.

Первый украинский мюзикл был создан в 1982 г. известным композитором-песенником И. Покладом – «Конотопська відьма» (по пьесе Г. Квитки-Основьяненко), опирающийся на народные интонации с использованием характерного для Украины ансамбля «троїсті музики». Вскоре композитор С. Бедусенко пишет мюзикл «Любов, джаз та чорт» на сюжет литовского драматурга Ю. Грушаса (1982 г.).

К жанру рок-оперы первыми из украинских композиторов обратились Е. Лапейко («Девушка и смерть» по сказке М. Горького (1978 г.)), С. Бедусенко (первая украиноязычная рок-опера «Енеїда» (1985 г.)), Г. Татарченко («Белая ворона» (1989 г.), либретто Ю. Рыбчинского).

В 2001 г. был создан музыкальный телевизионный спектакль (киномюзикл) «Вечера на хуторе близ Диканьки» на сюжет Н. Гоголя российским композитором-песенником К. Меладзе. Киномюзикл обладает весьма высокой степенью художественного обобщения; в нем минимально использовано цитирование украинских народных песен, но при этом ощущается яркий национальный колорит.

Опираясь на композиционные принципы А. Рыбникова, синтезирующего в своей рок-опере «Юнона и Авось» черты современной оперы, литургии, арт-рока и мистерии, украинский композитор С. Бедусенко использует сочетание стилевых черт рока и мистерии в своем произведении «Адам и Ева» (2004 г.) (по мотивам Старого Завета и апокрифов). Также к жанру мистерии обращался и украинский композитор Д. Саратский, который создал драматургическую и музыкальную концепцию оперы-мистерии «Купала» (на сюжет Н. Гоголя, либретто Д. Тодорюка (2004 г.)). В этом тоже просматриваются кросс-культурные тенденции уже конкретно в жанре мюзикла, в широком понимании этого термина.

Таким образом, благодаря изначальной родственности украинской и русской культур и последующему их постоянному кросс-культурному взаимовлиянию была сформирована единая культурная среда, что проявлялось как в XIX веке при использовании русскими композиторами-классиками украинского фольклора, так и в советский и постсоветский периоды. Украинские авторы в поп- и рок-музыке обращались к национальным мотивам, опираясь на лучшие российские и зарубежные образцы. Так, была выстроена модель украинского мюзикла, которая базируется на определенном комплексе национальных украинских интонаций и образов, сформированном в процессе постоянного обращения к жанру обработок народных песен, а также на авторской музыке, близкой к фольклорной сфере в сочетании с современными вестернизированными ритмическими схемами. В настоящий момент процесс дальнейшего развития единой для родственных стран культурной базовой почвы (в свою очередь опосредованно обогащенной зарубежными культурами) активно подготавливает появление новых национальных мюзиклов в пространстве кросс-культурного взаимодействия.

Список литературы

1. **Дубравская Т.** Валерий Кикта // Композиторы Москвы. М.: Советский композитор. 1980. Вып. 2. С. 62-80.
2. **Мозговой М. П.** Становление и тенденции развития украинской эстрадной песни: автореф. дисс. ... к. искусствоведения. Киев, 2007. 15 с.
3. **Снеговая О. А.** Глобализация как историческая форма модернизации // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 12 (38). Ч. I. С. 165-167.
4. **Чепалов А.** Записки «Призрака оперы». Х.: Золотые страницы, 2012. 256 с.
5. **Черныш М. О.** Этнонациональные основы культурного разнообразия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 8 (34). Ч. I. С. 206-209.

UKRAINIAN MUSICAL IN CROSS-CULTURAL INTERACTION SPACE

Man'ko Svetlana Borisovna

*Kharkiv State Academy of Culture, Ukraine
lanarich@list.ru*

In the article the dynamics of the Ukrainian folklore implementation in the genre sphere of pop- and rock-music, musical and rock-opera is considered in the context of Russia and Ukraine cross-cultural mutual influence in the last third of the XXth – XXIst century by the material analysis of the musical-dramatic works by S. Bedusenko, I. Poklad, E. Lapeiko, G. Tatarchenko, A. Kolomiitsev. This problem is studied within the limits of the modern tendencies of globalization and westernization as a phenomenon to a large extent determining the development directions of mass culture.

Key words and phrases: cross-cultural mutual influence; musical; rock-opera; Ukrainian folklore; national intonations.