

RU

Динамика эстрадно-песенной культуры второй половины XX – первой четверти XXI века

Филановская Т. А.

Аннотация. Цель исследования – обосновать значимость сохранения духовных ценностей отечественной эстрадно-песенной культуры для формирования гражданского самосознания людей в реалиях настоящего времени. В статье выявлены отличительные черты эстрадно-песенной культуры композиторской (авторской) традиции советского и постсоветского периодов, определены факторы динамики тематического разнообразия, жанрово-стилевых особенностей сольного исполнительства эстрадной песни второй половины XX – начала XXI века. Научная новизна исследования: установлено, что динамика эстрадно-песенной культуры имеет амбивалентный характер, детерминированный кризисом системы художественных и эстетических ценностей, который инициирован процессами тиражирования, технологизации, визуализации и цифровизации. В результате доказано, что эстрадно-песенная культура развивается как противоречивый процесс, в котором прогресс часто сопровождается регрессом, а принятие духовных ценностей музыкальных произведений – их отрицанием.

EN

The dynamics of pop-song culture in the second half of the 20th and the first quarter of the 21st century

T. A. Filanovskaya

Abstract. The research aims to substantiate the significance of preserving the spiritual values of Russian pop-song culture for the formation of civic consciousness in the current context. The article identifies the distinctive features of the pop-song culture within the composer (authorial) tradition of the Soviet and post-Soviet periods and defines the factors driving the dynamics of thematic diversity and the genre-stylistic characteristics of solo pop-song performance from the second half of the 20th to the early 21st century. The scientific novelty of the study lies in establishing that the dynamics of pop-song culture are ambivalent, conditioned by a crisis in the system of artistic and aesthetic values initiated by processes of mass reproduction, technologization, visualization, and digitalization. Consequently, it is demonstrated that pop-song culture develops as a contradictory process in which progress is often accompanied by regression, and the acceptance of spiritual values in musical works occurs alongside their rejection.

Введение

Актуальность данного исследования определяется необходимостью уточнения значимости эстрадно-песенной культуры для формирования гражданского самосознания людей. В последние десятилетия обостряется кризис традиционной системы художественных, эстетических, этических ценностей в современном обществе, особенно в молодежной среде. Этому способствует ряд условий: масштабная информатизация и цифровизация общества, диффузия элитарной и массовой культуры, визуализация искусства, беспрецедентное тиражирование художественных произведений. В результате массовой воспроизводимости, коммерциализации искусства, приоритета его развлекательной функции уходит его содержательная, ценностная глубина. Обесценивание эстетической и просвещенческой функций искусства происходит и в музыкальной культуре, в частности, в отечественной песенной эстраде. В этой сфере присутствуют две разнонаправленные тенденции развития, сосуществующие в одном времени. Первая: стремительное распространение упрощенного, суррогатного, некачественного с художественно-эстетической точки зрения песенного материала, который не заключают в себе духовности и ментальных смыслов, являясь лишь музыкальным «шумом». Массовое распространение таких примитивных песен отодвигает на второй план великолепные образцы отечественной классической эстрадной песни советского и постсоветского периода. Вторая тенденция развития музыкальной эстрады: сохранение и приумножение

традиций советской эстрадной песни, наполненной духовностью, поэтическими образами, музыкальной выразительностью. Это очень непростая задача для композитора и исполнителя, так как в процессе создания и распространения современной песни все большую роль играют звукорежиссер, аранжировщик, продюсер.

Аспекты взаимного влияния этих двух тенденций развития современной эстрадно-песенной культуры в контексте задач сохранения лучших образцов эстрадной песни советского и постсоветского периодов мало освещены в научной и методической литературе. За последние годы Ю. С. Дружкиным (2010а; 2010b) написано несколько работ, посвященных эстрадной песне как социокультурному действию, И. В. Маевской (2020) выполнено диссертационное исследование на тему «Жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрадной песни второй половины XX века». О. С. Ильичева (2020) защитила диссертацию на тему «Развитие песенной культуры в постсоветский период: региональный аспект». Одно из последних научных исследований выполнила Е. В. Новикова (2025): «Формы интерпретации отечественной эстрадной песни рубежа XX-XXI вв.». Однако пока не проанализированы в комплексе формы и механизмы сохранения и популяризации эстрадно-песенной культуры через образовательную и социально-культурную деятельность.

Для достижения вышеуказанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- определить факторы амбивалентного характера динамики эстрадно-песенной культуры, которая развивается противоречиво, объединяя созидательные и разрушительные тенденции;
- проанализировать тематику, жанрово-стилевые особенности эстрадной песни второй половины XX – первой четверти XXI века;
- выявить отличительные черты эстрадно-песенной культуры композиторской (авторской) традиции советского и постсоветского периодов;
- определить значимость организации и проведения фестивалей, конкурсов эстрадной песни как формы сохранения и популяризации ценностей эстрадно-песенной культуры советского и постсоветского периодов.

Для осмысления форм и механизмов сохранения духовности и национальной самобытности эстрадно-песенной культуры используются следующие методы исследования. Системный метод определяет доминирующие, системообразующие факторы сбережения культуры эстрадно-песенных традиций советского и постсоветского периодов; культурологический метод исследования тенденций динамики эстрадно-песенной культуры фиксирует обусловленность характера ее развития изменениями в политической и социальной жизни общества.

В исследовании использовались также теоретические методы: изучение и анализ научной литературы по проблеме исследования, систематизация и обобщение для формирования целостной картины процесса развития эстрадно-песенной культуры.

Теоретическую базу исследования составляют труды искусствоведов, культурологов, философов, посвященные анализу культурного контекста развития искусства. Работа Т. Адорно (2001) подтверждает негативное влияние технологизации на распространение массовой культуры. Использована идея Дж. Бергера (2012) о массовой визуализации как причине кризиса классического искусства. В основе данного исследования также лежит теория В. Беньямина (1988) о потере особой ауры, аутентичности произведения искусства в эпоху его массового тиражирования. Философия музыки А. Ф. Лосева (1990) лежит в основе эмоционально-эстетического проживания и переживания, «возвышающего душу». Идеи Е. Н. Шапинской (2015) о кризисе эстетических ценностей классического наследия в пространстве современной культуры использованы при анализе современных низкопробных музыкальных композиций.

Динамика эстрадно-песенной культуры композиторской (авторской) традиции советского и постсоветского периодов изучалась по трудам следующих музыковедов, культурологов: А. С. Алпатова (2012), В. А. Васина-Гроссман (1978), Ю. С. Дружкин (2013), О. С. Ильичева (2014), В. И. Лях (2015), Е. В. Нагибина (2002), В. В. Помещикова (2015), Т. В. Чередниченко (1994). Практический опыт организации и проведения фестивалей, конкурсов эстрадной песни изучался по публикациям следующих авторов: П. В. Верхованцева (2016), М. А. Денисова (2020), М. С. Чеснокова (2018).

Практическая значимость исследования заключается в том, что установленные характерные особенности развития эстрадно-песенной культуры каждого двадцатилетия периода второй половины XX – первой четверти XXI века могут быть использованы в исследовательской, учебно-педагогической работе и исполнительской практике студентов и аспирантов по направлению подготовки «Музыкально-театральное искусство», «Искусство эстрадного пения», «Педагогическое образование».

Обсуждение и результаты

Песенная эстрада – популярное направление сценического искусства, включающее эстрадные лирические песни, романсы, джаз, рок, шансон, поп-музыку, а также творчество вокально-инструментальных ансамблей. Эстрадно-песенный жанр как часть массовой музыкальной культуры имеет широкую аудиторию благодаря доступности восприятия, способности вызывать положительные эмоции у слушателей в силу её простоты и очевидности музыкального языка. По словам музыковеда Т. В. Чередниченко, «песню понимают все, но едва ли кто-то способен объяснить, что же именно он в ней понимает» (1994, с. 5). Восприятие песни осуществляется интуитивно. Чем проще музыкальные и словесные стереотипы, заложенные в песне, тем легче она доходит до массового слушателя, особенно для подростков и молодежи. Полифункциональность эстрадной песни очевидна:

художественно-эстетическая, просвещенческая, воспитательная, развлекательная функция присуща лучшим образцам искусства отечественной песенной эстрады.

Современный процесс развития эстрадно-песенной культуры характеризуется амбивалентностью. С одной стороны, песни, написанные с 1990-х годов малоизвестными авторами, демонстрируют очевидный кризис традиционной системы эстетических и художественных ценностей песенной эстрады. С другой стороны, из пространства художественной культуры не исчезают лучшие образцы песенного искусства советского и постсоветского периода. «Старые песни о главном» перепеваются новыми исполнителями, современным поколением вокалистов, создающих обновленные кавер-версии. В традициях отечественной песенной культуры пишутся замечательные композиторские (авторские) песни такими мастерами, как А. Зацепин, Ю. Антонов, И. Крутой, И. Николаев, И. Матвиенко, В. Дробыш, О. Газманов. Однако характер исполнительской культуры, манера подачи музыкально-поэтического произведения меняются в соответствии с законами массовой арт-индустрии. Развитие эстрадно-песенной культуры происходит как неустойчивый, противоречивый процесс, в котором сосуществуют шедевры музыкального искусства и примитивные, технически, содержательно слабые бездарные композиции, которые называют «звуковым мусором».

Проанализируем факторы, которые определяют амбивалентность развития современной эстрадно-песенной культуры. Цифровые технологии последних десятилетий лавинообразно насытили и расширили информационное пространство, инициировали пересмотр традиционных художественно-эстетических ценностей, зрительских оценок и предпочтений в соответствии с требованиями массовой культуры и правил «культурной индустрии» (Адорно, 2001). Цифровизация привела к массовой визуализации, которая также работает противоречиво. С одной стороны, через зрительный канал человек усваивает значительно больше информации, которая к тому же эмоционально окрашена. С другой стороны, засилье готовых визуальных образов обедняет личностное образное восприятие зрителя, который не погружается в глубину метафор и символов языка любого искусства. Впечатление становится более примитивным, загадки искусства исчезают, о чем предупреждал в 1972 г. Дж. Бергер (2012) в книге «Искусство видеть». Доступность массового тиражирования любого произведения музыкального искусства привела к обесцениванию оригинала, потере уникальности и неповторимости звучания в особых условиях концерта здесь и сейчас, где есть «живая» атмосфера и особая художественная энергия исполнителя и зрительного зала. О пагубном влиянии механического воспроизводства на индивидуальность восприятия произведения искусства писал В. Беньямин. Массовое распространение шедевров приводит к их упрощению, к потере чувственного восприятия, к исчезновению «ауры», аутентичности оригинального звучания произведения. Искусство рассеивается, «превращаясь во множество копий, что означает потерю аутентичности как меры ценности или даже как значимого понятия в искусстве» (Беньямин, 1988, с. 156). Бесконтрольное тиражирование художественных творений сформировало массовую культуру, которая выдвинула на первый план развлекательную функцию искусства. Глубина погружения в скрытые смыслы бессмертных творений, их магия и тайна перестали интересовать зрителя, который довольствуется поверхностным визуальным потреблением предмета искусства как продукта культуры. Музыкальное произведение перестает быть величайшей ценностью, воплощением традиционных эстетических идеалов; дистанцию между исполнителем и зрительным залом сокращают интерактивные формы взаимодействия, которые часто провоцируют развлекательную фамиллярность, бытовую коммуникацию артиста со зрителем, которая разрушает магию творчества.

Анализ эстрадных песен, написанных в первой четверти XXI века, показал, что большинство из них имеют простую, незамысловатую музыкальную композицию и примитивное содержание, не претендующее на поэтическое высказывание и глубокий философский смысл. Текст содержит просторечия, отступления от грамматических, лексических норм русского языка, выражение эмоций посредством стоп-сигналов, сленга. Например, слово-сигнал «любовь» наиболее часто повторяется в текстах песен «Ода нашей любви» (В. Солдатов, М. Иванова), «Между нами любовь» (М. Фадеев, О. Серябкина). Использование молодежного сленга «краш», «втюрилась» окончательно разбивает эстетические ценности музыкально-песенного творчества. «Основной языковой особенностью текстов песен с социальной тематикой является использование функционально-стилистического просторечия с целью выразить отношение к адресату. Как правило, оно выражается в стремлении оскорбить, подвергнуть унижению противника» (Нагибина, 2002, с. 12). Для современных композиций характерно большое количество повторений, зачастую без рифмы, отсутствие средств музыкальной и поэтической выразительности. В диссертационном исследовании Е. В. Нагибиной (2002) выявлено, что песни с любовной тематикой составляют 76% от всего количества анализируемых композиций, при этом только 24% авторов обращаются к социальной тематике. Следует отметить, что тексты любовной тематики бедны с эмоциональной точки зрения.

Современная эстрадная песня XXI века унифицирована. Отсутствие драматургии в композициях объясняется непродуманной сюжетной линией, дефицитом образов. Если в советских песнях, к примеру «Женщина, которая поет» (А. Пугачева, К. Кулиев), драматургический процесс направлен на удержание восприятия слушателя посредством развития каждого раздела формы (импульс, развитие, заключение), динамических контрастов, изменений темпа, то современные песни не обладают яркими кульминациями, обусловленными драматургией произведения. Эстрадная песня находится на уровне «бытового шума», сопровождая людей в поездках на работу, на прогулках, во время занятий спортом. Именно поэтому при написании новых композиций авторы не задаются целью поиска средств музыкальной и поэтической выразительности для создания яркого образа. К сожалению, зачастую на эстраду выходят вокалисты, не имеющие музыкального образования. Например, автор песен и руководитель группы «Rasa» Виктор Поплеев без знания музыкальной грамоты создает массовый продукт, который сложно назвать музыкальным произведением. Однако его песни становятся вирусными,

стремительно распространяются повсюду: трек «Пчеловод» с 2019 г. занимал лидирующие строчки в музыкальных чартах, набрал более 450 миллионов просмотров. Между тем мелодия проста, построена на повторах, текст представляет собой набор потребительских фраз, отражает пустоту и примитивизм внутренней жизни большой аудитории молодых людей.

Бесспорно, песня наиболее точно демонстрирует мировоззрение людей любой эпохи. В ней отражается картина мира как общества в целом, так и отдельно взятого человека. Обратимся к периоду второй половины XX века, чтобы убедиться в детерминации развития песенной культуры условиями социально-политического контекста. «Продолжив многие традиции русской культуры, советская песня стала особым культурно-историческим феноменом, особой комплексной средой, синкретическим явлением, в котором органично соединились поэзия, музыка, импровизационность, непосредственность контакта со слушателем, диалогичность, ненавязчивость, аллегоричность и стремление к отображению всего, что свойственно человеку» (Помещикова, 2015, с. 41).

Песни 60-х – 70-х годов XX века отличаются широким охватом тем, начиная от возвышенного патриотизма и заканчивая личной историей любви «в нашем дворе». Период «оттепели» (1953-1964) характеризуется освоением космоса, престижем высшего образования, масштабными стройками, спортивными победами, достижениями в науке и технической сфере. Все это определило и глубину текстов, и искреннюю веру в лучшее, и гордость за сильную, могущественную большую страну. В то же время в ряде песен присутствует обращение к внутреннему миру простого человека, исповедальность, признания в дружбе и любви. В этот период в музыке активно проявляются новаторские тенденции, формируются вокально-инструментальные ансамбли, распространяется авторская песня и песня-монолог, песня-размышление. Шлягерами становятся такие композиции, как «Ваше благородие, госпожа удача» (И. Шварц, Б. Окуджава), «Если б я был султан» (А. Зацепин, Л. Дербенев), «Нежность» (А. Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов), «С чего начинается Родина» (В. Баснер, М. Матусовский), «А у нас во дворе» (А. Островский, Л. Ошанин), «Огромное небо» (О. Фельцман, Р. Рождественский).

Советские песни, написанные профессиональными композиторами, базировались на теории музыковедения. Одним из лучших образцов советской лирики стала «Нежность» (А. Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов). Песня выстроена по принципам моноинтонационного развития: каждая фраза логично с точки зрения композиции возвращается к исходному мелодическому ходу. В конце каждого куплета на неустойчивой гармонии доминанты повторяется слово «нежность», как бы являя собой многоточие, предполагаемое продолжение мысли.

Обращение к чувствам и переживаниям простого русского человека, к его внутреннему миру определило жанровое разнообразие эстрадной композиции: марш: «Пусть всегда будет солнце» (А. Островский, Л. Ошанин), «День Победы» (Д. Тухманов, В. Харитонов); песня-монолог: «Не повторяется такое никогда» (С. Туликов, М. Пляцковский); песня-диалог: «Я спросил у ясеня» (М. Таривердиев, В. Киршон); лирическая песня-исповедь: «Как молоды мы были» (А. Пахмутова, Н. Добронравов); сюжетные песни, которые часто писались для художественных фильмов: «Разговор со счастьем», «Есть только миг» (А. Зацепин, Л. Дербенев). Музыкальные эксперименты М. Таривердиева привели к синтезу бардовской (авторской) песни и камерного вокального произведения – ромansa. Цикл его произведений к фильму Э. Рязанова «Ирония судьбы» сочетает поэзию Серебряного века с исповедальностью и камерностью музыки.

Советская песня определяла основы духовности и нравственности людей, поэтично отражала душевность русского человека, формировала национальное самосознание. Эстетические ценности транслировались не только мастерством композитора и поэта, но и исполнительской манерой вокалиста. Такие эстрадные певцы, как И. Кобзон, М. Кристаллинская, Л. Зыкина, Э. Пьеха, В. Толкунова, Э. Хиль, М. Магомаев, Л. Лещенко «купались» в народной любви, были идеалом стиля, красоты, профессионализма. Им была свойственна интеллигентная манера исполнения, с достоинством, с уважительным отношением к своему зрителю. Исполнители советского периода стремились, в первую очередь, донести до слушателя смысл песни, её основную идею. Именно поэтому они четко и правильно пропевали поэтический текст, соблюдая все нормы русского произношения. Исполнители песен не просто сформировали образцы отечественной эстрадно-песенной культуры, они сами представляли собой русскую культуру. Каждая песня заключала в себе целый спектакль, сюжетную историю. К примеру, песня Эдуарда Хила «Я иду, шагаю по Москве» (А. Петров, Г. Шпаликов) стала символом Москвы, молодежныхстроек, отражала романтическую атмосферу созидания.

Композиция «Поговори со мною, мама» (В. Мигуля, В. Гин), исполненная Валентиной Толкуновой в 1973 г., символизирует широту русской души, важность любви к родителям. В настоящее время эта искренняя композиция также вызывает слезы у матерей и у детей, передавая тихую, теплую грусть о детстве. Песня завоевала любовь нескольких поколений слушателей не только благодаря её искренности, душевности, но и мастерству В. Толкуновой, которая тщательно проработала все мелизмы и динамические оттенки песни.

Смелыми были эксперименты в области текстов песен. Композиторы в поисках новых смыслов обращались к высокой поэзии М. Цветаевой, А. Ахматовой, сотрудничали с Е. Евтушенко, А. Вознесенским, А. Дементьевым, Р. Гамзатовым, Р. Рождественским, М. Таничем.

В 1970-е годы наступил «золотой век» вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). С гастрольными турами по стране путешествовали «Песняры», «Веселые ребята», «Самоцветы», «Синяя птица», «Поющие гитары». Коллективы профессионально сочетали эстрадную музыку с элементами фолка и рока, владели вокальным многоголосием, сдержанной манерой подачи песни. Все это делало их кумирами молодежи.

В 1980-е – 1990-е годы советская эстрадная песня развивалась параллельно с «перестройкой» в политической сфере страны: с ослаблением механизмов регулирования со стороны государства эстрадное исполнительство

становилось более свободным. В этот период был широко распространен жанровый плюрализм, напрямую связанный с творческой свободой. Ослабление идеологического контроля со стороны государства положительно повлияло на развитие культуры.

Западная поп-музыка открыла новые горизонты развития советской эстрадно-песенной культуры. У граждан с падением «железного занавеса» появилась возможность познакомиться с особенностями европейской музыки, изучить инструментально-техническое оснащение. Всё это вызвало интерес у молодежи, послужило рычагом для создания совершенно иной эстрадно-песенной культуры в СССР.

Вместе с тем старшее поколение советских композиторов отнеслось к новациям крайне негативно. Они называли влияние «новой культуры» «физиологичностью воздействия, одурманиваем аудитории, воинственным дилетантизмом, примитивностью, стандартной безликостью» (История современной отечественной музыки, 2001, с. 456). Противоречия, разногласия поколений приводили к необратимым переменам («перемен требуют наши сердца»), результат которых наиболее ярко отразился в музыкальной культуре XXI века. Роль профессионального композитора в процессе создания эстрадной песни постепенно снижалась. Значимость авторов песни – композитора и поэта – ушла на второй план из-за масштаба фигуры исполнителя – «эстрадной звезды». Имидж артиста стал главенствующим звеном в цепочке «исполнитель-поэт-композитор», дав ему право не только изменять музыкальный и поэтический тексты по своему усмотрению, но и продвигать собственное творчество. В полной мере это относится к таким эстрадным «звездам», как А. Пугачева, С. Ротару, В. Леонтьев, Ю. Антонов, Л. Вайкуле, Ф. Киркоров. Песни в исполнении А. Пугачевой, которая возглавила песенную эстраду, становятся хитами: «Миллион алых роз», «Айсберг», «Маэстро», «Две звезды». А. Пугачева обращалась к песне-монологу, в котором звучит глубокий самоанализ лирической героини. В начале 80-х годов певица выступала с программным спектаклем «Монологи певицы», о котором писали: «Это своеобразная исповедь женщины, которая торжествует и горюет, любит и ненавидит, размышляет и радуется жизни» (Маевская, 2020, с. 39). В основе монологов – высокая поэзия А. С. Пушкина, А. Вознесенского, Л. Дербенева.

В. Леонтьев и Л. Вайкуле привнесли элементы театрализации в такие популярнейшие песни, как «Дельта-план» (Э. Артемьев, Н. Зиновьев), «Вернисаж» (Р. Паулс, И. Резник), «Еще не вечер» (Р. Паулс, И. Резник). Юрия Антонова по праву называли «королем лирических шлягеров», таких как «Крыша дома твоего» (Ю. Антонов, М. Пляцковский), «Поверь в мечту» (Ю. Антонов, И. Кохановский).

Распространение электронных компьютерных технологий повлекло за собой повышение роли аранжировщика и звукорежиссера. В этот же период развивается и видеоиндустрия, создаются клипы, повышается роль клипмейкера, режиссера. Еще одной важной фигурой в эстрадно-песенной культуре становится продюсер, который организует деятельность артиста, подбирает репертуар, записывает и продвигает песни. Все это приводит к коммерциализации в музыкальной культуре.

Концертная деятельность ВИА постепенно трансформировалась в связи с конкуренцией со стороны рок-групп. Многие ансамбли меняли звучание, включая элементы диско и новой волны, или переформировывались в рок-группы. Начинается расцвет русского рока, молодежь слушает группы «Король и Шут», «Ария», «Наутилус Помпилиус», «Рок-Острова», «Кино» и Виктора Цоя, Гарика Сукачева и «Неприкасаемые». Жанровые границы стирались: поп-музыка стала более клубной и ориентировалась на западные образцы, а рок-музыка – более разнообразной, от панка до тяжелого металла.

К этому времени относится становление понятия «молодежная музыка», которого ранее не существовало. «Молодежная музыка» является маркером границы между поколениями, символизируя собой возникшее обособление молодого поколения от более старшего. «Отцы» и «дети» имели разные точки зрения по поводу социальных, культурных, политических тем, «молодежная музыка» только подчеркнула возникшую разобщенность. А. Ф. Лосев отмечал, что музыка существует не просто во времени, она является «волевым оформлением времени». Он подчеркивал истинность идеи Б. Асафьева: «Каждая (социальная) формация новых сильных людей, приходящая на смену прежней, требует своей музыки... Пока для этой социальной формации музыка является не искусством, а определенной посредствующей сферой, из-за которой (благодаря её свойству повышать эмоциональное напряжение) становится возможной социально-интенсивная реакция на жизнеощущение» (Лосев, 1990, с. 313).

Массовая песня как отражала несогласие советского человека того времени с окружающей его обстановкой в стране, так и могла быть практически бессодержательной. В стилевом плане массовые песни также имели широкий спектр различий. Жанровый плюрализм и полярность тем являются характерными чертами массовой песни данного периода.

Период первой четверти XXI века отличается большим разнообразием музыкального материала. В отличие от продолжительной популярности песен XX века, одни хиты быстро сменяют другие, активно используется электронная обработка звука, а живое звучание голоса становится редкостью. Компьютерная обработка звука делает его более технологичным и менее «живым», проникновенным. Визуальная составляющая песни выходит на первый план, превращая песню в шоу. Современная эстрада активно смешивает поп, рок, джаз, фолк и хип-хоп, создавая новые гибридные формы. Благодаря цифровым технологиям сочинять и распространять эстрадные песни стало проще, что привело к росту числа независимых артистов. Эстрадные песни преимущественно акцентируют внимание на популярно-развлекательной функции, имеют танцевальный характер композиций. Ведущие композиторы трансформировались в авторов-продюсеров: звучание российской эстрады определяют И. Крутой, М. Фадеев, И. Матвиенко, И. Николаев, В. Дробыш и некоторые артисты, которые самостоятельно пишут хиты.

Вместе с тем, возрождаются к жизни песни, которые признаны классикой советской и постсоветской эстрады. Их перепевают как известные вокалисты, так и любители, хоровые коллективы и ансамбли. Причин

возвращения к «старым песням о главном» несколько. Большинство современных вокалистов, которые исполняют ремейки на известные хиты 1970-1990-х годов, «выросли» на этой музыке. Как известно, образы детства формируют мировоззрение, определяют будущее. Именно поэтому одной из причин популярности в XXI веке песен прошлого столетия можно назвать яркие, теплые воспоминания современных музыкантов о детстве, в котором звучала эта музыка.

Среди людей среднего и старшего возраста сохраняется тоска по советскому прошлому, музыкальные хиты этого времени создают душевный комфорт. Бесспорно, в песнях заложены вечные ценности дружбы, верности, трудолюбия, всепообеждающей любви, исторической памяти. Музыкальные шедевры популярны благодаря своей искренности, глубококому патриотизму, связи поколений. Поэтому потеря традиций отечественного песенного наследия может поставить под угрозу национальную самобытность и ментальность культурного пространства в стране, что заставляет задуматься о необходимости популяризации лучшего песенного наследия.

Решением данной проблемы является организация и проведение разнообразных вокальных конкурсов и фестивалей. Подготовка к ним позволяет молодому поколению познакомиться с традициями своей страны, глубже изучить их, при этом усвоить моральные ценности. Проведение конкурсов охватывает широкие массы населения, становится эффективным способом сохранения и популяризации духовности эстрадно-песенной культуры советского и постсоветского периода. К примеру, с 2019 г. в Санкт-Петербурге проходит Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Дорогой Жизни», посвященный подвигу города-героя Ленинграда, в Москве с 2020 г. – Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Ритмы Столицы», направленный на раскрытие талантов участников. Музыкальные конкурсы позволяют участникам обмениваться накопленным опытом, знакомиться с новыми тенденциями в эстрадной музыке. Казань и Сочи часто принимают грантовые конкурсы, например, «Мир на ладони». Фестиваль «Екатеринбургская весна» посвящен хоровой и эстрадной музыке. В Самаре регулярно проходит Всероссийский конкурс «Ожерелье России», имеющий номинации по разным жанрам искусства: вокал, хореография, музыка.

Во Владимире уже 15 лет проходит областной конкурс эстрадных исполнителей «Поющая губерния». Изначальной задачей конкурса было выявление талантливых эстрадных исполнителей, их поддержка в дальнейшем творческом пути. Участие в конкурсной программе с песнями, которые являются лучшими образцами советской и российской эстрады, позволяет сформировать у молодого поколения не только эстетический вкус, но и гражданскую позицию. Организацией занимается Государственное автономное учреждение культуры Владимирской области «Областной дворец культуры и искусства», партнёр конкурса – Центр классической музыки, его учредителем является Департамент культуры администрации Владимирской области. Конкурс «Поющая губерния» посвящен творчеству земляка владимирцев, знаменитого отечественного поэта-песенника Леонида Петровича Дербенёва (1931-1995) (Во Владимире подвели итоги..., 2016).

Особенностью концертной программы является запрет на исполнение песен под фонограмму или записанную музыку. Все творческие испытания проходят с сопровождением Губернаторского оркестра Центра классической музыки, а также творческого проекта «ОктаВИА». Отказ от фонограммы является концептуальной основой и главным условием участия в состязаниях. При «живом звуке» песня существует уникально в этом данном времени и пространстве, аутентичное исполнение одухотворяет артиста и зрителя, превращается в своеобразное ритуальное действие, заключающее в себе тайну, магию обмена художественной энергией между вокалистом и зрителем. Выступление под «живую музыку» позволяет начинающему исполнителю ощутить себя в роли профессионального певца. Эти условия конкурса возвращают к тому «живому звучанию», которое отличало эстрадно-песенную культуру советского времени. Именно такой формат конкурса позволяет надеяться на накопление культурного капитала как участниками, так и зрительской аудиторией.

Заключение

Анализируя динамику эстрадно-песенной культуры второй половины XX – первой четверти XXI века в России, можно сделать следующие выводы.

Факторами амбивалентного характера динамики эстрадно-песенной культуры являются кризис традиционной системы эстетических и нравственных ценностей, берущий начало во второй половине XX века. Причинами кризисных явлений является ослабление идеологической функции государства в развитии музыкального искусства, масштабная информатизация и цифровизация общества, визуализация искусства, превращение произведения искусства в продукт купли-продажи. В результате массовой воспроизводимости, коммерциализации искусства, приоритета его развлекательной функции уходит его содержательная, ценностная глубина.

Развитие жанрово-стилевых особенностей эстрадной песни второй половины XX – первой четверти XXI века определяется социально-политическими сдвигами в стране, процессами мультикультурализма, сменой поколений и их обособлением друг от друга, развитием технологического прогресса (звукозапись, электронная музыка). От чистых жанров марша, лирической песни, баллады, сюжетной песни, монолога, бардовской песни музыкальные композиции двигались к смешению жанров, к объединению элементов джаза, фольклора, шансона, рок и поп музыки.

Композиторская (авторская) традиция советской эстрады XX века основана на мелодизме, профессиональной оркестровке и качественной поэзии. В XXI веке роль композитора изменилась, цифровые технологии превратили композитора в саунд-продюсера, создающего аранжировки, запись и сведение музыкального материала.

Композитор не только создает музыку, но и управляет ее производством и продвижением. Часто музыку пишут сами исполнители-вокалисты.

Регулярное проведение фестивалей, конкурсов эстрадной песни советского и постсоветского периода является задачей государственного уровня, так как сохранение и популяризация лучших классических образцов эстрадно-песенной культуры способствует гражданской зрелости молодежи и формированию потребности в присвоении культурного богатства высокого художественного уровня.

В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно назвать проблемы просвещения молодежной зрительской аудитории, воспитания у школьников потребности и склонности к присвоению культурного богатства, формирование у молодежи художественной компетентности и художественного вкуса в сфере современного музыкального искусства.

Материалы исследования | Research materials

1. Во Владимире подвели итоги конкурса «Поющая губерния». 2016. 6 декабря. <https://vladtv.ru/culture/82339>
2. Денисова М. А. Роль творческих конкурсов в системе патриотического воспитания обучающихся. 2020. https://old.ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/118-additional-education/15238-Rol_tvorcheskikh_konkursov_v_sisteme_patrioticheskogo_vospitaniya_obuchayushchikhsya.html
3. История современной отечественной музыки: учебное пособие / сост. Е. Долинская. М.: Музыка, 2001. Вып. 3.
4. Чеснокова М. С. Концертно-конкурсная деятельность как средство развития творческой самореализации учащихся объединения «Эстрадное пение»: методические рекомендации по реализации концертно-конкурсной деятельности в детской музыкальной школе. Оренбург, 2018. <https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=4868>

Источники | References

1. Адорно Т. Философия новой музыки. М.: Логос XXI век, 2001.
2. Алпатова А. С. Музыка как память культуры: подход современного композитора // Вестник Челябинской академии культуры и искусств. 2012. № 4 (32).
3. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Киноведческие записки. 1988. № 2.
4. Бергер Дж. Искусство видеть. СПб.: Клаудберри, 2012.
5. Васина-Гроссман В. А. Музыка и поэтическое слово. М.: Музыка, 1978.
6. Верховланцева П. В. Музыкальный фестиваль как форма сохранения культурной памяти // Культурная память и культурная идентичность: материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции молодых ученых (XI Колосницинские чтения) (г. Екатеринбург, 29 апреля 2016 г.). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2016.
7. Дружкин Ю. С. Песня как социокультурное действие. М.: Государственный институт искусств, 2013.
8. Дружкин Ю. С. Песня как социокультурный феномен // Обсерватория культуры, 2010а. № 3.
9. Дружкин Ю. С. Песня от 70-х до 90-х: что дальше? Кризис отечественной песни и его культурно-исторические корни // Эстрада сегодня и вчера: сборник статей. М.: Государственный институт искусств, 2010b. Вып. 1.
10. Ильичева О. С. Песенные трансформации в отечественной массово-музыкальной культуре XX века // Материалы I Международной научно-практической конференции «Перспективы интеграции науки и практики» (г. Ставрополь, 16-22 февраля 2014 г.). Ставрополь: Центр научного знания «Логос», 2014.
11. Ильичева О. С. Развитие песенной культуры в постсоветский период: региональный аспект: автореф. дисс. ... к. ист. н. Волгоград, 2020.
12. Лосев А. Ф. Музыка как предмет логики. М.: Академия, 1990.
13. Лях В. И. Советская массовая песня как феномен музыкального искусства XX века // Культурная жизнь Юга России. 2015. № 2 (57).
14. Маевская И. В. Жанрово-стилевые аспекты отечественной эстрадной песни второй половины XX века: дисс. ... к. иск. Краснодар, 2020.
15. Нагибина Е. В. Содержательные и языковые особенности текстов современных эстрадных песен: автореф. дисс. ... к. филол. н. Ярославль, 2002.
16. Новикова Е. В. Формы интерпретации отечественной эстрадной песни рубежа XX-XXI вв.: автореф. дисс. ... к. иск. Саратов, 2025.
17. Помещикова В. В. Советская песня как исторический и культурный феномен отечественного искусства // Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2015. № 20.
18. Чередниченко Т. В. Типология советской массовой культуры: между «Брежневым» и «Пугачевой». М.: РИК «Культура», 1994.
19. Шапинская Е. Н. Музыка на все времена: классическое наследие и современная культура. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015.

Информация об авторах | Author information

RU

Филановская Татьяна Александровна¹, д. культ., доц.

¹ Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых

EN

Tatyana Alexandrovna Filanovskaya¹, Dr

¹ A. G. and N. G. Stoletov Vladimir State University

¹ filanovskaya@rambler.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 17.03.2026; опубликовано online (published online): 14.04.2026.

Ключевые слова (keywords): эстрадно-песенная культура; песенный фестиваль; эстетические ценности; духовные ценности; формирование гражданского самосознания; pop-song culture; song festival; aesthetic values; spiritual values; formation of civic consciousness.