

А. А. Фурдычко

Современное прочтение украинских народных песенных традиций в эстрадной музыке Украины (70-е – первая половина 80-х гг. XX в.)

Рассматривается стилевое сочетание популярной эстрадной музыки с мелосом украинского фольклора на примере репертуара известных представителей этого жанра. Определены особенности популярной музыки и специфика адаптации фольклорного текста или авторской песни, стилизованной под устное народное творчество, к восприятию их массовой культурой. Проанализировано творчество самых ярких исполнителей украинской эстрадной музыки, которые обращались к поп-фолк-стилю.

Пласт музыкального фольклора является прочным фундаментом для композиторского и песенного творчества. Не нужно искать сюжетов и мелодий, потому что народ их создал давно, заложив генетический код и отразив глубокую культуру нации в каждом слове и музыкальном звуке. Сегодня эстрадная музыка использует достижения фольклора, создает смежные жанры, дает текстам и мелодиям новое прочтение и звучание. Происходит проникновение устного народного песенного творчества в массовую культуру, популяризуется песенное богатство нации, фольклорные образцы обретают новое дыхание, способствуя обновлению и рождению новых эстрадных шлягеров. М. Глинка говорил, что создает музыку народ, а художники ее только аранжируют [7].

Исследование актуальных тенденций в украинском музыкальном пространстве, особенностей развития эстрадной музыки, ее сочетания с национальным песенным достоянием началось сравнительно недавно и в основном в рамках отсчета независимости Украины. Украинское эстрадно-песенное творчество исследуют Т. Кирилловской, Т. Булат, В. Кузык, А. Колубаев, Я. Левчук, В. Марищак, М. Мозговой, Б. Фильц, В. Тормахова, А. Шевченко. К проблеме теории и истории песенного искусства, музыкальной импровизации обращаются Б. Астафьев, Е. Антонец, Е. Барбан, Ю. Верменич, Н. Говорухина, В. Зинкевич, Ю. Кинус, Л. Кулаковский, В. Откидач, В. Симоненко, А. Федорченко и др. Этномузыковедение стало предметом исследований Е. Алексева, И. Земцовского. Фольклор как мировое направление музыкальной культуры изучают М. Гнесина, А. Авраамова, А. Джонс, Г. Кочаров, Б. Барток, В. Гусева, И. Земцовский, А. Кастальский, Д. Михайлов и др.

Существуют разные трактовки термина «поп-музыка», но в основном его толкуют широко, как понятие, охватывающее разные стили, жанры и направления. В узком понимании поп-музыку считают отдельным жанром популярной, общеизвестной, ротированной на радио, те-

левидении и в интернет-пространстве песни или определенного брендового образа массовой культуры. В советское время ведущей формой популярной музыки был так называемый традиционный поп, который принято было называть «эстрадная музыка» или «эстрада». *Цель статьи* – проанализировать процесс становления поп-фолк-ответвления украинской традиционной эстрады.

Т. Н. Рябуха отмечает, что напевность в разных жанрово-содержательных вариантах имеет ряд признаков-критериев, по которым определяются популярность и мастерство исполнителя и его музыкальных произведений. Исследовательница выделяет: 1) акцент на кантиленности; 2) приоритет кантиленного мелодизма над метроритмикой, что не исключает распространения существования песен-танцев; 3) «заметность» и интонационную обобщенность мелодических и ритмоформульных интонаций-напевов; 4) фигуру певца-солиста, который в песне представляет самого себя, ресурсы своего голоса; 5) особый тип музыкальной структуры – строфичность [5, с. 8]. Эти маркеры восприятия хорошо знакомы музыкальным продюсерам, которые, выстраивая бизнес-стратегию, начали выпускать ту продукцию, которую стремится слышать массовый потребитель.

Распространенной практикой в украинской эстрадно-песенной культуре является использование аутентичного фольклорного материала, порождающего межпластовый или межстилевой синтез. Межстилевое сочетание фолк-популярной музыки адаптируется к массовому восприятию.

Наиболее выразительной особенностью, отличающей популярную эстрадную музыку от других видов, является то, что в ней преобладает ритмическая сторона, а «вся композиция построена чаще всего на повторении одной ритмоформулы» [6, с. 9]. Поэтому не все фольклорные песенные тексты могут исполняться на эстраде. Только те, которые четко структурированы на куплеты и обладают сравнительно легкой и быстрозпоминающейся ритмикой.

Можно назвать следующие признаки фольклора, которые естественно адаптируются к особенностям украинской эстрадной музыки: интонационно-мотивная тематика, близкая реципиенту, отражающая его внутренние жизненные переживания (неразделенную любовь, разлуку, сложности семейной жизни, смерть кого-то из родных, военные события, тяжелые социальные условия, юмористическое восприятие действительности и т. п.), воплощенная в таких жанрах украинских народных песен, как частушки, купальские песни, кустовые, щедривки, лирические протяжные, баллады, свадебные, шуточные песни; метроритмические – танцевальные песни оживленно-кантиленного характера (например, «стиль фанк-диско, возникший на почве западноукраинских фольклорных интонаций (“Ой, в поле рута, рута” – украинская народная

песня в обработке Е. Коваленко» [5, с. 9]; присущая украинской народной песне мелодичная орнаментальность, вокализация гласных, использование эолийского, ионийского, дорийского, миксолийского ладов; особенности типов многоголосия (часто применяется бурдон, ленточное голосоведение, имитационность, гетерофония); квадратно-симметричные построения; преобладание симметричной структуры, удобной для импровизации и легкого восприятия на слух; наличие в песнях хорового или ансамблевого припева-рефрена (эстрадный бэк-вокал).

В 50–60-х гг. XX в. в Украине начинает приобретать популярность эстрадная музыка (которая была сосредоточена в домах культуры и филармониях), отражающая эстетику советского восприятия действительности. Расцветом украинской эстрадной (популярной) музыки следует считать 70–80-е гг., когда на украинской сцене появился В. Ивасюк, творчество которого выросло из фольклорных источников. Песни В. Ивасюка – это синтез традиций и национальной лексики; глубокая метафорика его текстов наполнена характерными для украинского устного народного творчества образами. Исследователи выделяют такую присущую певцу особенность, как «синтетическая музыкально-языковая лексика, отражающая этнослуховые ментальные “коды” в синтезе с инонациональными элементами (“Червона рута”, “День з тобою”, “Незване мое кохання” и другие)» [5, с. 9].

В конце 60-х – начале 70-х гг., в филармонический или «клубный» период в украинской традиционной эстраде, появляется много вокально-инструментальных ансамблей, которые вывели украинскую народную песню на общесоветскую ступень, способствуя популяризации украинского языка. Особое место среди ансамблей занимает ВИА «Смеричка», который был создан в 1966 г. Львом Дутковским. В состав ВИА входили вокальная группа (бэк-вокал): Г. Хотимский, М. Наголюк, С. Фрунзе и Н. Цопа; биг-бит-группа: А. Гончарук (вокал, гитара), А. Шкляр (соло-гитара, саксофон), Ю. Шорин (барабаны), В. Музычко (бас-гитара, вокал), В. Бурмич и Л. Сиренко (духовые), Л. Дутковский (клавиши, гитара, вокал). Первыми солистами ансамбля «Смеричка» были Л. Шевченко, В. Середа, В. Михайлюк, В. Матвиевский, М. Исаак. В 1968 г. в ансамбль пришел Василий Зинкевич, а уже в следующем году первые шаги как певец начал делать Назарий Яремчук. В ВИА в разные годы пели Павел Дворский, Виктор Морозов, София Ротару. В 1976 г. вышел первый диск-гигант ВИА «Смеричка», куда вошли песни «Два перстені», «Водограй» (В. Ивасюк), «Незрівнянний світ краси» (Л. Дутковский, А. Фартушняк), «Ой, чия ж то крайня хата» (Г. Скупинський, сл. народные), «Скажи, скажи» (В. Громцев, В. Бабух), «Єдина» (Л. Дутковский, В. Кудрявцев), «Горянка» (Л. Дутковский, Д. Лектюк, С. Борисенко), «Шовкова косиця» (И. Голяк, В. Кудрявцев) и др. В 1987 г. «Мелодия» выпускает второй диск-гигант ВИА с песнями «Порізала пальчик» (укр. народная

песня), «Писанка» (П. Дворский, М. Ткач), «Чуеш, мама» (А. Злотник, М. Ткач), «Ой, у лісі під ялиною» (укр. народная песня), «Полісяночка» (Г. Татарченко, В. Крищенко). Благодаря новаторскому режиссерскому таланту Л. Дутковского, народный украинский колорит композиций был дополнен светолазерным оформлением [1, с. 246]. Художник-модельер Алла Дутковская создала оригинальные сценические образы ансамблистов, для которых шились специальные стилизованные украинско-буковинские костюмы. Поэтика песен «Смерички» глубоко народная и основана на фольклорных источниках и украинском традиционном музицировании. Само название ВИА отражает колорит ансамбля, апеллируя к традиционному и уважаемому на Буковине дереву – смеричке (пихта). Так, шлягер «Горянка» создан на лексических и ритмомелодических традициях украинской народной песенной культуры. Тематика и метафорика песни воспроизводит дух гуцульской ментальности, а такие тропы, как «сивий орел», «зоріють ранки», «Черемош несет дараби», «василькові плаї», «вітер Верховині косі розплітає», ярко подтверждают это. Кроме того, ансамблем были исполнены украинские народные песни «Ой ти, струмочку», «Повіяв вітер степовий», «Порізала пальчик», «Ой, чия ж то крайня хата».

Таким образом, характерными чертами ВИА «Смеричка» были: ориентация на украинский фольклор; органический синтез народных традиций с ритмами, тембрами, гармоничными средствами биг-бита и традиционной эстрады; оригинальная исполнительская манера.

Творческий энтузиазм Л. Дутковского собрал возле него много молодых талантливых исполнителей, в результате чего сформировалась своеобразная музыкальная школа Дутковского. К этому кругу принадлежал и Василий Зинкевич, который работал как в составах ансамблей, так и развивал сольную карьеру. Спетые им композиции созвучны с эстетикой традиций украинской народной мелодики: «Ти прийди в синю ніч», «Горянка», «Балада про мальви», «Літо пізніх жоржин», «Мила моя», «Тільки раз цвіте любов», «Червона рута», «Я піду в далекі гори», «Від перевалу до перевалу», «А я знаю», «Мамина світлиця», «Скрипка грає», «Тече вода», «На щастя, на долю», «Гай, зелений гай», «Марічка», «На полонині», «Два кольори», «Ясени». Известный интерес вызывает романсовая песня «Маричка». Романс, в котором выражаются лирические чувства, считают «отцом» эстрадной песни. Традиционно этот жанр основывается на двух музыкальных семантических составляющих: с одной стороны, на фольклорном источнике, а с другой – на академической профессиональной подаче. Романтика горной местности и быстрого течения Черемоша накладывается на чувства лирического героя, который влюблен в девушку Маричку, живущую на другой стороне бурной реки. Часто используемый в фольклорных текстах символ моста формирует

основную идею романа, которая передана в коде текста – «Чуеш, чи не чуеш, чарівна Марічко, / Я до твого серця кладку прокладу» [8, с. 387].

Золотым голосом украинской эстрады стал Назарий Яремчук, который также прошел вокальную школу Л. Дутковского. Комозиции «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей ви, козаченьки», «Я ще не все тобі сказав» передают философию украинской народной песенной традиции, мелос, укоренившийся в гуцульской тематике, сформированной на извечных ценностях украинского народа, где центром всего является семья, любовь и уважение к родителям, глубинное почтение матери, культ домашнего очага. Н. Яремчук говорил: «Каждый из нас должен постоянно быть в полете – сквозь судьбу, над суетой. И при этом, однако, не отрываться от земли. Помнить священные вещи – зачем живешь, откуда ты родом, к чему стремишься, что скажешь людям, из какого колодца пьешь живую воду. Я вышел из того возраста, когда обращаешь внимание на мелочи – автографы, популярность. Меня беспокоит другое: что будет с нашим песенным садом завтра?» [3]. Этим садом были для исполнителя украинская народная песня и продолжение ее истории в так называемой песенной поэзии и традиционной фолк-эстраде. В творчестве певца чаще всего встречается цитирование народной мелодии, которая сочетается с авторским текстом. Это цитирование фольклорной темы. Украинская народная песня «Ой, чия ж то крайня хата», спетая Н. Яремчуком, – кладь украинской любовной лирики. В песне описывается тяжелая судьба украинской молодежи: «Малював би на папері, / Та й паперу не маю. / Ой пішов би, ой пішов би я до неї, / Сам дороги, сам дороги не знаю» [4].

Некоторое время солисткой ВИА «Смеричка» была примадона украинской эстрадной музыки София Ротару, которая позже пела в ВИА «Червона рута». Более всего ее песенное исполнительское творчество было приближено к народной музыке в период плодотворного сотрудничества с поэтом и композитором В. Ивасюком. В 1977 г. вышла пластинка «София Ротару поет песни Владимира Ивасюка», ставшая наиболее целостным альбомом в дискографии певицы. В этот период формируется уникальный стиль артистки, характеризующийся тонким и гармоничным миксом народного мелоса и современных эстрадных ритмов. Выделяются ее открытая, экспрессивная, приподнятая манера исполнения, оптимизм и лиричность. Феномен творчества С. Ротару заключается в многомерности ее таланта, а также в культурном симбиозе, в котором росла певица, в том, что она на этапе традиционной украинской эстрады вобрала фольклорные мотивы и языковое многоголосие украинской и молдавской традиций. Фольклорно-ориентированный ранний хит С. Ротару «Тече вода» (сл. Ю. Рыбчинского, муз. И. Поклада) интересен тем, что полностью цитирует и стилизует семантику укра-

инской народной песни. Особенно это подчеркивает восклицательный вокатив, традиционный для фольклорных текстов и народной экспрессии, – «гей-гей», который круговым рефреном пронизывает всю композицию. На фольклорную основу также указывает усечение глаголов типа «не зна», вместо «не знает» и др.

Интересны также обработки украинских народных песен в репертуаре певицы – «Ой, Марічко, чичері», «Пішов Іван». Первая из них принадлежит к жанру шуточных песен, поэтому в сочетании с эстрадной электронной аранжировкой создает синтезированный тип популярного исполнения фольклорного творчества – фолк-диско, стиль танцевальной музыки, который характеризуется высоким, часто реверберированным вокалом, равномерным четким ритмом [5, с. 11].

Начинал свое творчество в ВИА «Смеричка» также Павел Дворский. Его песни «Смерекова хата», «Писанка», «Горнись до тебе, Україно», «Товариство мое», «Мамині очі», «Нехай тобі розкаже дощ», «Відпливають білі кораблі», «Рідна мова» являются ярким примером фольклорно-ориентированных традиций украинского музицирования. В творчестве композитора преобладают историко-патриотическая тематика (композиции «Україна», «Балада про Крути»), традиционный украинский культ семьи и духовный рост (песня «Молитва»). Присущие ему стили – это поп-фолк, диско, входящие в общие идеи этого периода, своеобразного национального расцвета. Певец вдохнул в вечные фольклорные украинские песенные интонации новую эстрадную жизнь.

Символом этого периода в украинском поп-пространстве, кроме песен В. Ивасюка, также стала композиция, исполненная П. Дворским, – «Смерекова хата». Песня является примером тематического и ритмического цитирования фольклорного текста. В ней присутствуют стилистические фигуры, которые являются традиционными для украинских народных песен: «рута-мята», «струнка смерічка», «матуся сива», «спішу до неї, мов лелека», «порадниця свята», «грудочка землі».

Важное место в музыкальной жизни этого периода занимает трио «Маренич» (Валерий Маренич, его жена Антонина Сухорукова и ее сестра Светлана – коренные россиянки из Самары). Коллектив стал одним из самых популярных ансамблей, однако из-за своей принципиальности, после стремительного взлета карьеры, попали в политическую немилость: не захотели участвовать в концерте на Московской Олимпиаде, не пели под фонограмму, не выполняли патриотических песен и восхищались песнями сечевых стрельцов [2]. Песни в обработке трио («Сиджу я край віконечка», «Посилала мене мати», «Ой, у гаю, при Дунаю», «Несе Галя воду», «Ой, під вишнею...», «Чом ти не прийшов?», «Місяць і зіроньки») вызвали массовое увлечение и вывели украинскую народную песню на эстрадную сцену. Вокальный состав трио (баритон и 2 меццо-сопрано), применяемые ими музыкальные инструмен-

ты в сочетании с динамичным нюансированием на три голоса придавали песням специфическую выразительность. Их исполнение хорошо воспринималось слушателями и способствовало популярности ансамбля. Благодаря современным аранжировкам украинских народных песен трио «Маренич» сделали народную песню ближе к эстраде, а эстраду – к народной песне: «мягкое нежное пение в сопровождении гитары и гармонике под шепот маракасов <...> создавало впечатление, что трио “Маренич” буквально проникало в дома своих слушателей и устраивало им камерные... концерты» [2].

Нами рассмотрен хронологически малый период развития украинской поп-фолк-музыки, которая зародилась во второй половине XX в. Мы определили, что основной особенностью, характеризующей этот этап, является то, что украинский фольклор на эстраде занимал значимое место. Это происходило на разных уровнях: создавались аранжировки и осовременивались украинские народные песни; продолжались традиции украинского устного народного творчества, его поэтики и тематики в авторских музыкальных произведениях, что сопровождалось разнотипным цитированием; адаптировались авторские песни разных стилей к украинскому мелосу и т. п. Перспективы дальнейших исследований заключаются в том, что творчество исполнителей этого периода изучено лишь на уровне общих стилевых сопоставлений, мы же убеждены, что нужно рассматривать и анализировать глубокую их укорененность в собственно украинскую культурную традицию.

1. Брицко, П. Левко Дутковский – создатель «Смерички» / П. Брицко // Буковинский журнал. – 2003. – № 3–4. – С. 245–257. – На укр. яз.

2. Взлеты и падения трио Маренич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://solovei.com.ua/news/zlety-ta-padinnya-trio-marenych-3044>. – Дата доступа: 25.05.2017.

3. Назарий Яремчук: «Черствая и червивая душа не запоет, какими бы ни были голосовые связки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://interviewer.com.ua/life-position/nazarij-yaremchuk/>. – Дата доступа: 21.05.2017.

4. Ой, чия ж то крайня хата // Проект «Украинские песни» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.pisni.org.ua>. – Дата доступа: 25.05.2017.

5. Рябуха, Т. Н. Истоки и интонационные составляющие украинской песенной эстрады : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03 / Т. Н. Рябуха ; Харьков. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. – Харьков, 2017. – 19 с. – На укр. яз.

6. Тормахова, В. М. Украинская эстрадная музыка и фольклор: взаимодействие и синтез : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.03 / В. М. Тормахова ; Нац. муз. акад. Украины им. П. И. Чайковского. – Киев, 2007. – 17 с. – На укр. яз.

7. Тормахова, В. М. Характерные черты украинской поп-музыки конца XX – начала XXI в. [Электронный ресурс] / В. М. Тормахова. – Режим доступа: <http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3803/1/165-172.pdf>. – Дата доступа: 21.05.2017. – На укр. яз.

8. Украинские народные романсы. – Киев, 1961. – С. 386–387. – На укр. яз.

A. Furdychko

**Modern interpretation of the Ukrainian folk song traditions
in popular music of Ukraine (70th – first half of 80-ies of the XX century)**

The stylistic combination of pop music with Ukrainian folklore on the example of the most famous representatives of this genre is considered. The peculiarities of popular music and the specifics of adaptation of folklore text or author's songs, stylized as verbal folk art and for the perception of mass culture are identified. The creativity of the brightest performers of the Ukrainian popular music who appealed to pop-folk style is analyzed.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 06.06.2017.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ