

*И. А. Смирнова, канд. искусствоведения, доц.,
проф. каф. искусства эстрады*

ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ТЕАТРАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Термин *эстрада* (фр. *estrade* 'возвышение, сценическая площадка, предназначенная для публичного выступления') в значении «художественное творчество, представленное на сцене в так называемом легком жанре», впервые появился в России в 1920-е гг. В этот период стремительно множившиеся различные «подмости», «открытые сцены», концертные эстрады, варьете, кабаре и другие сцены, на которых были представлены популярные жанры разных видов искусства (фельетон, песня, танец, театральная сценка и др.), в целях обеспечения государственного контроля и руководства были объединены единым термином *эстрада* [1, с. 5].

В это же время данный термин стал широко употребляться в прессе, но не только в общепринятом тогда смысле (сцена, помост, площадка для выступления), но и расширительно, включая в это понятие всех (актеров, писателей, поэтов, музыкантов, танцоров и др.), выходящих на этот помост. Такое широкое определение было связано с тем, что музыка, танец, пантомима, цирковые номера и т.п., принадлежащие к разным видам искусства, весьма контрастные по своим выразительным средствам, были на равных представлены на эстраде, что затрудняло определение специфики данной разновидности творчества.

Рожденный советской действительностью, в XX в. этот термин в значении 'искусство эстрады', 'эстрадное искусство' широко распространился в республиках СССР и в настоящее время имеет хождение в странах СНГ. В странах Западной Европы аналогов не имеет. В качестве синонимичных широко используются термины *pop-art*, *pop-music*, *show business*.

Сегодня эстрада в значении 'эстрадное искусство', 'искусство эстрады' определяет понятие, которым принято обозначать: 1) разновидность театральное-сценического, пространственно-временного искусства, которая сформировалась на основе достижений театра, музыки, танца, художественной литературы, цирка; 2) одну из форм общественного сознания и специфическую форму практически-духовного освоения мира; 3) способ познания и отражения действительности в художественно-образных формах ее

воссоздания на сцене средствами выразительности разных видов искусства; 4) специфический вид художественного творчества деятелей искусства эстрады.

Искусство эстрады обладает рядом специфических особенностей, присущих ему как разновидности театрального искусства, это 1) синтетическая, пространственно-временная природа театра, позволяющая ему с легкостью включать в себя произведения и средства выразительности других искусств; 2) выстроенная режиссером композиционно-драматургическая, процессуальная форма концерта (спектакля, шоу-программы); 3) наличие артиста и зрителя; 4) коллективность творческого процесса; 5) сиюминутность происходящего творческого действия; 6) наличие сценографии и специфических театрально-зрелищных эффектов.

Типологическая определенность эстрады как разновидности театрального искусства создается четырьмя факторами: развлекательной функцией; особой ролью художественного стандарта, аналогичной канону в академическом искусстве; тесной связью с масс-медиа, средствами тиражирования и распространения художественной продукции; коммерческой стратегией промоушн – продвижения к популярности артиста-исполнителя.

Как разновидность театрально-сценического искусства искусство эстрады основано на взаимодействии аудиовизуальных средств выразительности пространственных, пространственно-временных и временных видов искусства. Используемые в качестве средств художественной выразительности, они образуют в своей совокупности суммативный аудиовизуальный метаязык, в котором представлены эстетические свойства литературы, музыки, танца, театрального, изобразительного и экранного видов искусства, а также цирка.

Уникальный сплав языковых элементов в рамках художественной структуры произведений, воплощенных артистами на эстраде (сценической площадке), многократно увеличивает мощь их воздействия на слушателей, позволяя раскрывать предмет отображения комплексно и создавать художественный образ в органично-целостном аудиовизуальном единстве, которое и рождает специфический для эстрадного искусства эффект художественности.

Содержанием искусства эстрады являются произведения малых форм традиционных (театр, музыка, танец, художественная литература) и техногенных искусств (кино, компьютерная

мультимедиа), а также цирка (клоунада, эквилибристика, акробатика, иллюзионизм), объединенные в единое представление – концерт, шоу-программу, ревю и др. Именно концерт, представление, шоу-программа являются произведениями эстрадного искусства, в которых соединяются разнообразные в жанровом отношении номера, являющиеся отдельными законченными выступлениями одного или нескольких артистов – представителей разных видов искусства.

Для постановки эстрадного номера привлекаются режиссеры, звукорежиссеры, балетмейстеры, художники (в том числе и художники по костюмам и свету), так как эстрадный номер – это всегда маленький спектакль со своей завязкой, кульминацией и развязкой, короткометражность которого (как правило, длительность номера 3–5 мин) требует лаконизма, динамики и предельной концентрации выразительных средств. В системе строго организованного зрелища артист-исполнитель остается самостоятельным художником, способным средствами исполнительского мастерства воссоздать на сцене живой человеческий образ и передать всю сложность и богатство человеческой психологии. В концертах отдельные законченные номера могут быть объединены конферансом или несложным сюжетом (обозрение), иногда представлены в режиме «non stop».

Таким образом, полистилистика, полижанровость заложены в самой природе искусства эстрады. Оно использует малые формы драматургии, музыки, хореографии, художественной литературы, цирка с доминированием «легких» (доступных широким массам) жанров; имеет суммативный метаязык традиционных и техногенных искусств, приоритет исполнительского мастерства, прямой, непосредственный контакт артиста с публикой, предельную концентрацию средств выразительности, исполнительский имидж. Музыка, слово, танец, пантомима, цирк, ориентированные на массовое восприятие, различные по своим выразительным средствам и способам воздействия на зрителя, на равных представлены на эстраде.

В художественной культуре искусство эстрады проявляет себя в двух основных формах: *презентативной* (англ. *present* ‘представлять’) и *репрезентативной* (лат. *representatio*, от *re*, и *presentare* ‘представленность, отображение одного в другом’; фр. *représentation* – ‘образ, дающий впечатление об оригинале’).

В первом случае искусство эстрады презентативно, т.е. напрямую представлено аудитории (первичная форма представления). Здесь осуществляется прямой межличностный контакт артиста со слушателем, как, например, во время концертов, шоу-программ. Процесс социального общения артистов с аудиторией носит двусторонний, личностно-массовый характер.

Одним из способов репрезентации (вторичная форма представления) эстрадного искусства в художественной культуре являются различные формы его фиксации. К этим формам относятся: печатная продукция (книги, статьи, интервью, ноты произведений музыкального искусства эстрады), аудио- и видеозапись, радиотрансляция, телетрансляция, internet-трансляция, отражающие его взаимосвязи с мегасистемой массовой коммуникации.

Как специфический вид человеческой деятельности искусство эстрады несет все те общественные функции, что и искусство в целом: коммуникативную, эстетическую, каноническую, эвристическую, гедонистическую, познавательно-просветительскую, прагматическую и в своей сумме – общественно-преобразующую. Функционирование данного вида театрального искусства определяется его внешними связями с социокультурными системами, в которых оно развивается и живет.

Сформировалось искусство эстрады в конце XIX в. Своими корнями оно уходит в крестьянский и городской фольклор. Его истоки – в выступлениях бродячих артистов (волошебников, скоморохов, жонглеров, шпильманов и др.) на средневековых народных гуляньях и ярмарках, а с XVIII в. – в театрах-балаганах. На этих подмостках выступали акробаты, фокусники, звукоподражатели, трансформаторы, рассказчики, куплетисты, исполнители фарсовых сценок, народных танцев и песен. Зрелища предназначались для неподвзятых массового зрителя [2, с. 284–285].

Другим источником искусства эстрады стали дивертисменты (фр. *divertissement* ‘увеселение, развлечение’), в XVII–XVIII вв. – вставная или заключительная часть драматического, оперного или балетного спектакля, состоящая из различных номеров увеселительного характера, не связанных с сюжетом основного представления. В 70-х гг. XIX в. дивертисмент стал самостоятельной концертной программой балаганов и театров, в

которых исполнялись арии из опер, отрывки из балетов, народные песни и танцы.

Искусство эстрады развивалось и в варьете (фр. *variété* 'разнообразии, пестрота') – вид театра, в представлениях которого использовались различные жанры театрального, музыкального, танцевального и циркового искусства. Название произошло от театра «Варьете», основанного в Париже в 1720 г.

Его развитию способствовали также кабаре-кафе (фр. *cabaret* 'кабачок'). В кабаре-кафе – излюбленном месте встреч литераторов и художников – на импровизированной эстраде выступали поэты, актеры, музыканты. Здесь впервые появился конферансье, который вел программу концерта, поддерживая атмосферу непринужденности и веселья.

Искусство эстрады также было представлено в мюзик-холлах (англ. *music-hall* 'концертный зал'), выросших из народных таверн, широко распространенных в Англии. Для участия в программе мюзик-холлов приглашались оркестры, хоры, артисты [2, с. 284–285].

Историческими и социокультурными предпосылками развития искусства эстрады в Беларуси явились: 1) народное творчество, развивающееся в различных формах его проявления в разных исторических условиях – театральное, литературное, народно-инструментальное, народно-песенное, танцевальное, художественно-прикладное; 2) творчество скоморохов-волочечников; 3) творчество деятелей народных, школьных и частновладельческих театров; 4) творчество гастролировавших на белорусских землях зарубежных артистов эстрады; 5) развитие городской культуры, объединяющей труд, быт, отдых горожан, и способствовавшей развитию зрелищных представлений (городские праздники, ярмарки, выставки и др.); 6) развитие инфраструктуры развлекательных заведений, обусловленное процессом урбанизации – сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах Беларуси – Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Могилеве и др.

1920–1930-е гг. в Беларуси – это время формирования советского эстрадного искусства, период заложения основ художественной самодеятельности и становления метода социалистического реализма.

На рубеже 1930-40-х гг. в Беларуси стала складываться своя артистическая школа в сфере эстрады. В 1930 г. Главискусство

БССР организует в Минске первую показательную группу эстрадных артистов для обслуживания рабочих клубов, колхозов и совхозов. В 1931 г. прошла Неделя искусства БССР в Москве, в 1937 г. открывается Белгосфилармония, в 1939 г. была создана Белгосэстрада с отделениями в Белостоке и Бресте, в состав которой впоследствии вошли джаз-оркестр (г. Барановичи), театр «Водевиль» (г. Минск) и эстрадная группа Белгосфилармонии (26 чел.). В 1940 г. с успехом прошла Декада белорусского искусства в Москве [3, с. 171].

Вплоть до 50-х гг. XX в. в Беларуси основной формой презентации искусства эстрады являлись сборные концерты, объединенные конферансом. Они проходили в различных аудиториях: дворцах и домах культуры, сельских клубах, концертных и киноконцертных залах, на открытых площадках, в парках культуры и отдыха и др. В концертах участвовали артисты филармонии, драматических, оперных, балетных театров. Важнейшим событием, повлиявшим на развитие отечественной эстрады, явилось начало вещания белорусского телевидения в 1956 г.

В 1960-е гг. белорусская эстрада получила всесоюзное признание. На Всесоюзном конкурсе (Москва, 1966) на лучшую советскую песню и лучшее ее исполнение В. Вуячич с песней И. Лученка – М. Ясеня «Память сердца» получил первые премии в обеих номинациях, Н. Богуславская стала дипломантом конкурса. В 1970-е гг. широкое распространение получило творчество вокально-инструментальных ансамблей (ВИА). Подлинными лидерами стали «Песняры» (В. Мулявин). Они не только получили всесоюзную (лауреаты IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, 1970) и международную известность (гастроли в Чехословакии, ФРГ, Румынии, США, Швейцарии, Франции, Польше, Югославии, Индии, Бирме, Вьетнаме и др.), но и повлияли на общее развитие отечественных ВИА («Сябры», «Верасы», «Белорусские песняры» и др.). В 1968 г. в Минске прошел Всесоюзный фестиваль эстрадного искусства, в 1973 г. – конкурс исполнителей советской песни, а в 1974 г. был организован первый республиканский конкурс артистов эстрады.

1980–2000-е гг. – время жанрово-стилевой трансформации белорусской эстрады и изменения зрительских предпочтений. Ушли в прошлое многие жанры: «куклы», акробатика, сольные танцевальные номера, фокусы и др. На смену им пришли вокальные и инструментальные композиции с явным доминированием

жанра песни, включенные в масштабные эстрадные шоу с впечатляющими аудио- и видеоэффектами.

Таким образом, искусство эстрады имеет специфические черты, присущие ему как разновидности театрального искусства. При этом оно имеет свою, характерную именно для него, типологическую определенность, а также истоки и этапы исторического развития.

---

1. *Эстрада* в России. XX век. Лексикон / отв. ред. Е. Д. Уварова. – М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2000. – 784 с., ил.

2. *Дмитриев, Ю. А.* Эстрада / Ю. А. Дмитриев // Большая сов. энцикл. : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1978. – Т. 30 : Экслибрис – Яя. – С. 632.

3. *Загародні, Г. М.* Эстрада / Г. М. Загародні // Беларус. энцыкл. : в 18 т. ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2004. – Т. 18, кн. 1 : Дадатак. – С. 171–172.

4. *Мастацтва* Савецкай Беларусі : зб. дакументаў і матэрыялаў : у 2 т. – Мінск : Навука і тэхніка, 1976. – Т. 1 : 1917–1941 гг. – 338 с.