Ка́нтри, **кантри-музыка** (от англ. *country music* – сельская музыка) – обобщённое название формы музицирования, возникшей среди белого населения сельских районов юга и запада США. Таким образом, кантри – это буквально американская народная музыка, первая разновидность фольклора, созданная переселенцами в Новом Свете в 1920-е годы.

Старинные англо-кельтские песни и мелодии стали, по своей сути, фольклором, частью культурного наследия США. В 1904 году исследовательница Эмма Белл Майлз отмечала: «Считается, что у Америки нет фолк-музыки, ничего отчетливо родного, из чего может вырасти национальная школа передового композиторского искусства. Между тем, есть скрытые горами Кентукки … люди, о музыкальном выражении которых почти ничего ещё не было сказано».

Истоки кантри

Кантри основано на песенных и танцевальных мелодиях, завезённых в Америку ранними переселенцами из Европы, и опирается на европейские народные музыкальные традиции. Белые поселенцы заселяли горные районы штатов Вирджинии, Кентукки и Тенесси. Обитатели этих мест – по преимуществу англо-кельты, являлись потомками первых колонистов, обосновавшихся в Новом Свете ещё в XVII-XVIII веках. На протяжении двух столетий они оставались отрезанными от крупных торговых и промышленных центров и быстро развивающейся городской культуры США. Именно поэтому, среди жителей горных районов, музыка кантри долгое время сохранялась в почти нетронутом виде.

Жители горных районов юго-востока приветствовали усовершенствования, которые делали их жизнь проще, но не стремились совершенствовать музыкальную культуру. Возможно, это шло от упрямства выходцев из Шотландии, Ирландии и Германии, заселивших эти горные районы. Музыкальные и танцевальные традиции были заложены в них достаточно глубоко. Возможно поэтому, изменения почти не касались их старинной музыки. Когда фиддлер подбирал мелодии для игры на танцах, то он неизменно выбирал из знакомых всем мелодий. Если же он был одним из тех немногих музыкантов-сочинителей, то он извинялся за тот факт, что это его собственная композиция.

По своему содержанию песни и баллады, исполняемые кантри-исполнителями, близки к обычной для сельского фольклора тематике. У музыки кантри есть два основных источника: фольклорные, передаваемые из поколения в поколение, и авторские песни, написанные для исполнения перед аудиторией (более поздний пласт). В устном пласте темы оставались нетронутыми на протяжении более столетия, немного изменялось лишь инструментальное сопровождение.

Особенно архаичных традиций придерживались жители Аппалачских гор. В музыке раннего кантри центральное место занимала скрипка – не столичная, прибывшая из Италии «царица оркестра», именуемая *violin*, но простонародный «смычок» – *fiddle*. Скрипка-фиддл с самого начала была основным музыкальным инструментом американских фермеров, и оставалась таковым на протяжении нескольких веков, придавая характерный колорит звучанию музыки кантри.

Деревенские фидлеры передавали совершенно варварскую (с точки зрения академического скрипача) технику, ухитряясь, однако, удивительно точно передавать в своей игре дискантовый регистр, носовой тембр и специфический выговор, отличавший речь и пение восточных южан.

Рядом с фидлером обычно сидел исполнитель на аппалачских цимбалах – в отличие от европейских цимбалистов он защипывал струны пальцами (а не ударял молоточками), извлекая гораздо более мягкий звук. Долгие восходящие глиссандо, похожие на тихий плач или нежно замирающие стоны, составляли главное очарование этого инструмента, называемого стальной гитарой. Позже его заменили более звучной гавайской гитарой.

В целом, дух искусства кантри в значительной степени определяется тембром струнных инструментов, как гитара и мандолина, а также техническими особенностями, специфичными для этих инструментов в данном жанре.

В равнинных областях юго-восточных штатов музыка кантри испытывала существенное влияние со стороны фольклора афроамериканцев, работавших на плантациях и фермах, а затем на строительстве шоссейных и железнодорожных магистралей. Это влияние негритянской музыкальной культуры яснее всего проявляется в ритмике и непринуждённо-импровизационной манере исполнения, а также в использовании таких инструментов, как банджо и губная гармоника.

Кантри-музыка имеет тенденцию к открытым гитарным аккордам и ритмом 2/4 или 4/4. Форма вокальных номеров обычно куплетная – сольный запев и хоровой рефрен. С музыкальной точки зрения кантри – жанр достаточно простой, ведь в большинстве случаев он исполнялся простыми рабочими, живущими в горах, бедняками с грубыми и хриплыми голосами. Не случайно кентуккийский поэт-песенник Харлен Говард, сочинявший хиты жанра, сказал о кантри-музыке, что она состоит из «трёх аккордов и правдивости».

Первые записи

Когда в 1920-х годах музыканты с горных местностей Аппалачи начали исполнять старинные народные песни на радио и записывать их на грампластинки, то коммерческий подход разграничил жанры *фольклор* и *кантри* (хотя сам термин появился позже). Песни начали исполняться для широкой аудитории и стали представлять собой часть «стиля», необходимого для коммерции.

Коммерческая звукозаписывающая индустрия кантри-музыки началась, когда в 1922 году в Атланте Генри Джиллиленд и Эк Робертсон записали первые успешные кантри-композиции «Арканзасский бродяга», «Индюк в соломе», и «Яблоневый цвет» (пример №5).

Первая коммерчески успешная запись, ставшая потом известной под ярлыком кантри-музыки и, вследствие этого, давшая начало «хиллбилли-бизнесу», была сделана в 1923 году. Эта запись была сделана в Атланте, напечатана в Нью-Йорке, а затем снова отправлена в Атланту на продажу.

«The Little Old Log Cabin in the Lane» (пример №3) является на сегодня первой документально зафиксированной песней в стиле кантри – она была написана в 1871 году для выступления менестрелей. Эта старинная фиддл-мелодия, передавалась из поколения в поколение, каждый музыкант исполнял её по-своему. Эта мелодия игралась на протяжении многих лет, когда люди танцевали, отдыхали и развлекались.

Становление жанра

В октябре 1925 года кантри проникло на радио – появляется радио шоу *Grand Ole Opry*, по сей день транслирующее концерты лучших кантри-групп и исполнителей в прямом эфире.

1930-е годы стали временем расцвета вестерн-свинга, созданного на основе раннего кантри, хиллбилли (разновидность кантри, с англ. переводится как «парень с холмов» – в значении «деревенский житель»), и свинга.

В 1940-х кантри укрепила позиции в музыкальной индустрии, обеспечив любовь слушателей на несколько десятилетий вперед. В это десятилетие были обозначены типичные темы лирики кантри – трагическая любовь, одиночество и тяготы рабочей жизни. Стиль получил название хонки-тонк (разновидность бара с музыкальными развлечениями, в т.ч. – исполнением кантри, распространённая в юго-западных американских штатах).

В тот же период обрели популярность и другие направления музыки кантри: [блюграсс](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81), а также два жанра, основанные на сюжетах из американской истории и жизни Дикого Запада – историческая баллада, и ковбойская баллада.

Историческая справка: **Блюграсс** (англ. *Bluegrass*) – жанр музыки кантри, происходящий из региона Аппалачей, в первую очередь штата Кентукки, который также называется «штатом мятлика» (*bluegrass* – и есть мятлик, многолетнее растение, кормовая трава). Именно штату обязан своим названием данный стиль. Корни блюграсса уходят в ирландскую, шотландскую и английскую традиционную музыку. Блюграсс является причудливой смесью музыки иммигрантов с Британских островов, а также афроамериканских джаза и блюза. В блюграссе, как и в некоторых формах джаза, каждый музыкальный инструмент по очереди является ведущим, в то время как остальные отходят на задний план.

Блюграсс – это стиль, где электрические инструменты используются редко. Блюграсс-исполнители используют различные струнные музыкальные инструменты для создания уникального звука. В отличие от более позднего кантри, блюграсс основывается главным образом на акустических струнных инструментах: скрипке, пятиструнном банджо, акустической гитаре, мандолине и контрабасе. Некоторые блюграсс-коллективы используют также аккордеон, губную гармонику, фортепиано, ударные, электрогитару и т. д.

К началу 1950-х годов мелодии кантри уже очень далеко ушли от сравнительно простых и несколько монотонных куплетов; появление электрогитары и других инструментов приблизили их к новым направлениям негритянской музыки. Музыка кантри вбирает в себя элементы из других жанров – госпела, ритм-н-блюза – и порождает рокабилли, музыкальное направление, в будущем ставшее основой для [рок-н-ролла](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB). Неудивительно, что исполнители кантри – Элвис Пресли и другие – раньше и легче других овладели материалом и техникой ритм-энд-блюза и стали первыми белыми пропагандистами этого жанра.

С середины XX века устанавливаются довольно прочные связи между такими жанрами, как ритм-энд-блюз, кантри, соул и рок. Из всех перечисленных факторов, наиболее динамичную силу, несомненно, представлял собой рок. Он оказал на молодых американцев 50-х и 60-х годов более глубокое влияние, чем джаз на поколение их родителей 20-х годов. Огромное влияние рок-н-ролла заключалось в том, что он утвердил в массовом сознании концепцию блюза, который кардинально изменил пути ритмомелодического и гармонического развития.

1970 – 1990-е годы

К началу 1970-х годов в индустрии кантри обозначились два полюса: с одной стороны это связь с музыкальной традицией, с другой – тяготение к эстраде и массовому слушателю. Далее жанр попеременно тяготел к одному из этих полюсов. Однако наибольший успех в конце 1970-х годов получили как раз исполнители, в большой степени стёршие границы между кантри и эстрадой. Наивысшего пика такая поп-кантри музыка достигла в начале 1980-х годов – не в последнюю очередь благодаря фильму «Городской ковбой», вызвавшему массовый интерес к кантри-музыке.

В 1990-е годы появляется новое направление – альт-кантри (альтернативный подстиль кантри, в котором традиционные формы кантри-музыки смешиваются с другими стилями, такими как фолк, поп и хеви-метал), получившее широкое распространение. К нему обратилась группа разнообразных музыкантов, отошедших от привычных канонов жанра. Лирика альт-кантри стала депрессивной, готической и злободневной. «Чистая»музыка кантри звучала у немногих певцов. Для того чтобы добиться международного успеха, исполнители сочетали кантри с поп-музыкой и роком.Тенденция к насыщению кантри элементами популярной музыки, джаза и фолк-музыки ещё более очевидна в творчестве современных исполнителей.

В 2000-е годыпопулярность стиля значительно упала, нонесколько рок и поп-звёзд рискнули попробовать себя в качестве исполнителей кантри.

* * *

В заключении обобщив рассмотренные данные, можно сделать следующие выводы:

Кантри – ранний пласт культуры белых переселенцев, благодаря соприкосновению с негритянским фольклором, участвовал (пусть и в меньшей степени чем, например, спиричуэлс или госпел) в формировании блюза. В блюзовом искусстве различаются три стадии или, точнее, – три «школы». Самая ранняя, зародившаяся по всем данным, ещё в последних десятилетиях XIX века, носит название «сельских блюзов» («кантри»). Иногда её обозначают также как «архаические» или «доклассические» блюзы. Эту разновидность точнее всего было бы считать фольклором.

Вторая школа получила широкую известность под именем «классических» или «городских блюзов». Оба названия глубоко обоснованы. С начала XX века блюзы переносятся на городскую эстраду.

Гораздо позднее от «городской» разновидности отпочковалось направление, ставшее известным под названием «урбанистических» или «изысканных» блюзов. В них исчезла уравновешенность, характерная для «деревенских» или «классических» образцов. Они отмечены чертами паталогической неврастении и подчёркнутой сексуальности, которые вообще встречаются в определённых слоях урбанистической богемы США. Широко известный роман Нормана Мэйлера «Белый негр» воплощает, в частности, идею раскованного подсознания современного белого американца.

Блюзы в своём классическом виде представляют собой сольные песни, возникшие в негритянской среде далёкого Юга. Они исполняются всегда вместе с инструментальной, главным образом, гитарной партией. Существует и чисто инструментальная разновидность блюзов, где инструмент как бы воспроизводит и вокальную партию.

Как уже указывалось, инструментальная сторона блюзов связана, прежде всего, с гитарой (или двумя гитарами). Некоторые музыковеды даже придерживаются мнения, что одним из решающих факторов кристаллизации блюзов было «открытие» гитары в этой среде. Она и оттеснила банджо – единственную разновидность африканских струнно-щипковых инструментов, сохранившуюся у чёрных невольников северного Нового Света.

Но если кантри на определённом этапе лишь частично соприкоснулся с фольклором афроамериканцев, то к середине XX столетия данный стиль в сумме с «черной» музыкой стал предтечей рок-музыки. Напомним, что рок представлял собой возрождение, расцвет и синтез двух музыкальных традиций, уходящих конями в слои американского фольклора. Одной из этих традиций был негритянский блюз, точнее его современная городская модификация, именуемая «ритм-энд-блюз», а другой – семейство вокально-инструментальных жанров, объединяемых под названием «кантри» (разумеется, в котле, где изготавливался рок, нетрудно найти и другие компоненты: джаз, соул и т.п.).

Использованная литература:

В.Конен. Пути американской музыки. М., Музыка, 1965.