Комментарии к аудио-примерам

Итак, в оригинальном понимании шансон – это французская эстрадная песня, которая изначально исполнялась в кабаре. В среде французских певцов жанр шансона был особенно популярен в конце XIX века – первой половине XX века. Начиная с 1910-х годов, в некоторых регионах России имеет место подражание стилю французского кабаре.

Для большей наглядности деградации общественного музыкального вкуса нелишним будет сделать параллель с академической музыкой. Заранее уточним, что причиной тому, несомненно, стала афроамериканская музыка, которая именно в этот период стала просачиваться в Европу. Параллельно тому, как в Европе и России творчество композиторов-романтиков достигло пика своего развития, во Франции (а вскоре, и за её пределами) среди бедных слоёв населения набирал популярность жанр шансон. Но при всей разности двух отмеченных музыкальных направлений, романтизм, среди своих положительных качеств (как пластичная и развитая мелодия, богатая гармония, изобретательная и филигранная оркестровка) имеет нечто общее с ранним эстрадным европейским жанром – и здесь подразумевается образно-идейная сфера. Как академический романтизм, так и эстрадный шансон прибегали к изображению реальной жизни в, преимущественно, самых неприглядных её гранях. И тема несчастной любви, наиболее актуальная в обоих направлениях, была далеко не самой неприятной.

Но вернемся к зарождению европейской эстрады. Ранняя разновидность шансонов – описывающая развлечения бедных, – из кабаре перешла во французскую эстрадную музыку XX века. В то же время во французской песне существовало направление «реалистической песни», представляемое практически исключительно женщинами (здесь можно провести параллель с афроамериканским аналогом – пение в стиле блюз, который также был прославлен именно женщинами).

В 50-х годах оформилась одна из наиболее известных в современной Европе разновидностей оригинальной франкоязычной песни – жанр классического шансона, существующий до настоящего времени. Здесь первостепенное значение придаётся поэтическому компоненту песни, и автор, как правило, сам является исполнителем. Именно эта – поэтическо-музыкальная особенность, позволяет певцу в полной мере соответствуют термину шансонье.

Среди ранних исполнителей всемирно известны Эдит Пиаф и Шарль Азнавур.

Что также показательно – творчество исполнителей в жанре классического шансона имеет немало общего с традиционной эстрадной песней, которая уже более полувека главенствует на европейской сцене, в настоящее время с очевидным тяготением к мягкому року.

Для того чтобы фактически познакомиться с образцами ранней эстрады, обратимся к музыкальным примерам.

Прежде всего, проанализируем композиции (аудио-примеры №1-4), где явственно ощущается влияние ранних американских мюзиклов, которые ставились на Бродвее и были написаны обычно в джазовом стиле. Именно в таких песнях исполнители проявляли своё вокальное мастерство, демонстрируя большую палитру вокальных красок и приёмов.

В зависимости от характера композиции, шансонье приходилось применять в ход и актёрскую игру. Порой она выражалась утрированной скупостью движений, внутренне всё же страстных, или даже внешним оцепенением (с акцентом при этом на вокал, с обращением к т.н. «театру голосов»); в других случаях – напротив, имели место элементы актёрских драматических движений, или танцевальных элементов, особенно, когда шансонье выступал в мюзик-холле в сопровождение кордебалета. Но всё-таки, классический шансон опирался на содержательные тексты и достоверное их исполнение, тогда как внешнее окружающее движение на сцене сводилось к минимуму или отсутствовало вовсе (в принципе, танцы в синтезе с пением – существенный признак американского мюзикла).

Именно в таком окружении – скупом и статичном выступала одна из самых именитых исполнительниц классического шансона – Эдит Пиаф (№1, 2). Выросши в бедной семье, на эстраду она попала внезапно; так же неожиданно она и прославилась. Время после окончания второй мировой войны стало для неё периодом небывалого успеха. Её с одинаковым восхищением слушали все французы: жители парижских предместий и утончённые ценители искусства, рабочие и будущая королева Англии. Но в личной жизни, уже начиная с раннего детства, она была глубоко несчастна. В глубокой депрессии она спасалась морфием.

В январе 1950 года накануне сольного концерта, пресса писала про «песни улиц, которые теперь поселились в жилище классической музыки» – это был очередной триумф певицы. Но, несмотря на любовь слушателей, жизнь, полностью посвящённая песне, делала Пиаф одинокой. Процитируем слова самой Эдит: «Публика втягивает тебя в свои объятия и поглощает тебя целиком. Ты переполняешься её любовью, а она – твоей. Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. Они ещё твои. Ты уже больше не содрогаешься от восторга, но тебе хорошо. А потом улицы, мрак, сердцу становится холодно, ты одна».

Предметом изучения поставлена эстрадная музыка Европы. И шансон, как её базовый жанр, всё-таки был в большей степени представлен европейскими тенденциями своего времени.

Следующая группа примеров – песни с использованием европейских и латинских танцевальных ритмов (№5-7). Такие композиции создавались исключительно для развлечения и отдыха, как правило, пассивного. За основу нередко использовались ритмоформулы вальса, танго и других танцев. С точки зрения смысловой нагрузки, такие композиции были мало драматичны, и редко обрисовывали жизненные реалии.

Но всё-таки, наиболее типичные песни в жанре классический шансон представляют причудливую смесь как европейских признаков (с их преобладанием), так и мало ощутимых афроамериканских/ латиноамери-канских. Притягательная и пластичная мелодия, лёгкая подача (как инструментальная, так и вокальная), проникновенность и задушевность – именно такая музыка моментально идентифицируется современным европейским слушателем с классическим шансоном (№8-11). Уже в тех ранних образцах, преобладающей стала любовная тематика.

К сожалению, эти привлекательные, ласкающие слух мелодии сегодня используются не только для создания эстрадных шлягеров европейского образца или французских мюзиклов, весьма популярных в Европе. Нередко влиянию такого «сладкого» сентиментального мелодизма подвергаются и молодые христианские композиторы.

Чтобы избежать таких влияний, необходимо приучить себя к регулярному прослушиванию чистых образцов христианской музыки, скрупулёзно изучать принципы построения и развития музыкальной речи, сопровождающей библейские тексты. И пусть элементы богослужебной музыки не такие броские и цепкие (что часто обусловлено использованием определённых мелодических штампов, вкупе с ритмическим сопровождением гарантирующих успех), но зато ценность их долговечна, и обращены они (как важное дополнение текста) к человеческому разуму, побуждая мыслить о духовном.