

УДК 78.08

О.Н. БЕЗНИСКО, Д.С. КАРБУЛЯН

**ПОЛИСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СЦЕНИЧЕСКИХ ЖАНРАХ НА ПРИМЕРЕ РОК-ОПЕРЫ
«ЛЕГЕНДА КСЕНТАРОНА» ГРУППЫ «ЭПИДЕМИЯ»**

Безниско Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), hart-77@mail.ru

Карбулян Диана Сергеевна, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), dianakarbulyan@yandex.ru

Аннотация. В статье освещены творческие поиски музыкантов в сфере музыкально-сценического искусства, направленные на синтез литературного жанра фэнтези и современной рок-оперы. В работе исследуются популярные сюжеты рок-опер, исполнительский и инструментальный состав, другие составные компоненты нового музыкально-сценического действия. На примере анализа рок-оперы «Легенда Ксентарона», поставленной «Эпидемией» – российской пауэр-метал-группой, рассматривается тенденция влияния жанра фэнтези на характерные стилистические особенности жанра рок-оперы. В ходе исследования выявлено, что в основе перечисленных в работе рок-опер лежит мелодичный пауэр-метал, характерный для группы «Эпидемия», но концептуальная творческая задача позволяет музыкантам добавлять и смешивать различные направления современной рок-музыки, вводить в действие элементы симфорка и классического оперного вокала. Этот стилистический прием позволил адресовать рок-оперу более широкой аудитории, чем творчество группы вне этого проекта.

Ключевые слова: рок-опера, фэнтези, пауэр-метал, симфорк, скрим-вокал, гроулинг.

UDC 78.08

O.N. BEZNISKO, D.S. KARBULYAN

**POLYSTYLISTIC TRENDS IN SCENIC GENRES ON THE EXAMPLE
OF THE ROCK OPERA «KSENTARON'S LEGEND»
OF THE GROUP «EPIDEMIYA»**

Beznisko Oksana Nikolaevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the cathedra of musicology, composition and methods of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), hart-77@mail.ru

Karbulyan Diana Sergeevna, master student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy, Krasnodar), dianakarbulyan@yandex.ru

Abstract. The article highlights the creative search of musicians in the field of music and performing arts, aimed at the synthesis of the literary genre of fantasy and modern rock opera. The paper explores the popular themes of rock operas, performing and instrumental composition, other components of the new musical and scenic action. On the example of analysis of the rock opera «Ksontaron's Legend» put by «Epidemiya» – the Russian power-metal band, the trend of influence of a genre of fantasy on characteristic stylistic features of a genre of rock opera is considered. The study revealed that the basis of the rock operas listed in the work is melodic power metal, typical for the group «Epidemiya», but the conceptual creative task allows musicians to add and mix different directions of modern rock music, to put into action elements of symphonic rock and classical opera vocal. This stylistic device allowed to address the rock opera to a wider audience than the band's work outside of this project.

Keywords: rock opera, fantasy, power metal, symphonic rock, scream-lead vocal, growling.

Синтез различных жанров в музыкально-сценическом искусстве XX и XXI веков служит основой для поиска новых путей развития музыки, сознательно применяется

композиторами как самостоятельный прием. Такие эксперименты приводят к глубинной трансформации классических форм и жанров, порождают новые синтетические их образцы, определяя эволюционный путь развития музыки.

Тенденция синтеза различных видов искусства в современное нам время подготовила почву для появления музыкально-сценических жанров, сюжетной основой которых являются произведения жанра фэнтези.

Фэнтези (англ. *fantasy* – «фантазия») – жанр современного искусства, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов в современном виде. Жанр фэнтези становится популярным явлением современной культуры, охватывающим собой литературу, кинематограф, изобразительное искусство, музыку. Сегодня в стилистике жанра фэнтези создаются не только литературные произведения, но и картины, музыкальные произведения, художественные фильмы, телевизионные сериалы. Популярность этого направления стремительно растет, вызывая не только читательский, но и академический интерес со стороны различных специалистов (культурологов, психологов, социологов, музыковедов).

Литература и музыка часто взаимодействуют друг с другом. Это объясняется тем, что слово и звук дополняют и обогащают друг друга, создавая неповторимость художественного образа и подчеркивая индивидуальность авторского высказывания.

Цель данной статьи – выявить стилистические и драматургические особенности рок-оперы «Легенда Ксентарона» группы «Эпидемия» и раскрыть специфику воплощения жанра фэнтези в данном произведении.

Проблемы взаимовлияния рок-оперы и оперного спектакля освещались во второй половине XX века в книгах В. Конен «Третий пласт» [1], А. Цукера «И рок, и симфония» [2], в диссертации В. Сырова [3]. Этапы развития жанра рок-оперы, тематика и особенности отечественных и зарубежных рок-опер широко освещались в трудах известных музыковедов.

Рок-опера (англ. *rock opera*) – музыкально-сценический жанр, использующий структурные принципы традиционной оперы (сюжетная связность элементов) в сочетании со стилистикой рока. Вместе с тем это театрализованное представление с сюжетом, действующими лицами и декорациями.

«Эпидемия» – российская пауэр-метал-группа, ставшая известной в 1995 году, в музыке которой ощутимо влияние таких групп, как Blind Guardian, Helloween, Gamma Ray [4]. Опираясь на творчество предшественников, активно развивая данное направление, группа перенесла эти традиции на русскую почву. Опора на мелодизм, совмещенная с мощными гитарными аранжировками, является отличительной чертой данного коллектива. Сюжеты песен и лирика этой группы связаны с литературным творчеством Дж. Толкиена, Майкла Муркока, Трейси Хикмена и Маргарет Уэйс. Тематика жанра фэнтези стала основой для творчества группы, что и привело к созданию метал-опер, благодаря которым «Эпидемия» получила наибольшую популярность.

Первая метал-опера «Эльфийская рукопись» (2004) имела большой успех. В записи принимали участие вокалисты групп «Ария», Arida Vortex, «Мастер», «Черный Обелиск» и «Бони НЕМ». Позднее увидели свет продолжения этой рок-оперы – «Сказание на все времена» (2007), «Сокровище Энии» (2014) и завершающая часть тетралогии – «Легенда Ксентарона» (2018). Все они связаны единой сюжетной линией; действие происходит в сказочных мирах Энии и Ксентарона.

Лидер группы «Эпидемия» гитарист Юрий Мелисов является автором музыки, сценария рок-оперы, он один из тех, кто стоял у истоков фэнтезийной музыки в России. Помимо него в исполнении принимают участие музыканты коллектива: Евгений Егоров – вокал, Илья Мамонтов – бас-гитара, гитара, Дмитрий Процко – гитара, Дмитрий Кривенков – барабаны, Александр WISH Андрухин – клавишные, Алексей Толстокоров – бэк-вокал [5].

Состав участников и исполнителей ролей объединил исполнителей нескольких рок-групп. В «Легенде Ксентарона» приняли участие Наталья О'Шей, вокалистка фолк-рок-группы «Мельница», Алексей Горшенев (солист рок-группы «Кукрыниксы»), актер музыкального театра Иван Ожогин, певица Елена Минина и многие другие.

Такой неоднородный состав исполнителей позволил создать многожанровость в этом сценическом действии. В основе рок-оперы лежит мелодичный пауэр-метал, характерный для группы «Эпидемия», но концептуальная творческая задача позволяет музыкантам добавлять и смешивать различные направления современной рок-музыки, вводить в действие элементы симфорока и классического оперного вокала (например, в песне «Когда уснут драконы»). Этот стилистический прием позволил адресовать рок-оперу более широкой аудитории, чем творчество группы вне этого проекта. Премьера постановки «Легенды Ксентарона» состоялась в московском клубе Stadium 23 февраля 2018 года.

«Если предыдущая часть была скорее позитивной и шутовой, то новая работа более трагичная и глубокая как по сюжету, так и по музыкальной составляющей», – отмечает в своем интервью автор сценария и музыки Юрий Мелисов [6]. По его словам, история будет более мрачной и трагичной, она раскроет внутренний мир и переживания героев. Основной линией здесь является психологическая, и она повествует о внутренних терзаниях персонажей и о том, как они менялись под воздействием внешних факторов.

Так как «опера является синтетическим жанром, включающим музыку, сценическое действие, актерскую игру, балет, декорации, костюмы и другие компоненты (освещение, кинокадры, спецэффекты)» [7, с. 35], все эти необходимые компоненты создатели рок-оперы продумали и привнесли в свое сочинение.

Рассматривая рок-оперу «Легенда Ксентарона», можно отметить, что по типу содержания это произведение представляет собой героико-эпический, повествовательный жанр с элементами фэнтези. Несмотря на сюжет, разворачивающийся, по законам жанра фэнтези, в вымышленных мирах, – в этом произведении наблюдается своеобразный синтез философских пластов: присутствует линия лирико-философского содержания (например, песня «Вне времени»). Наряду с фэнтезийной, одной из главных сюжетных линий является лирическая (взаимоотношения Дельвиета и Стеллы), что также отражается в характере музыки (например, лирическая баллада «Я иду за тобой»).

По особенностям изложения вокальной партии здесь преобладает характерная для рок-исполнителей подача вокала с применением различных техник (скрим-вокала и гроулинга), что связано с более яркой и динамичной характеристикой отрицательных персонажей и созданных ими образов (дракон Скай – Кирилл Немоляев, шаманка Экстера – Дария Ставрович).

В рассматриваемой нами рок-опере доминирует номерной тип с элементами сквозного развития. Сюжетная линия концентрируется вокруг разворачивающихся постепенно приключений главных героев, но встречаются и скачки во времени, обращение к событиям, предшествующим реальному времени (дискретность).

В рок-оперу входят 9 песен и две инструментальные композиции «Увертюра» и «Кристалл жизни» (таблица 1, стр. 51).

Структура рок-оперы «Легенда Ксентарона» основана на чередовании законченных музыкальных номеров, где преобладают принципы членения и контраста. Основой каждой песни является свой музыкальный материал, в котором музыканты стараются придать облику каждого героя индивидуальные черты через круг типичных интонаций, тембров, гармоний, звукоизобразительных средств. Через взаимодействие и развитие различных интонационных сфер в драматургии раскрывается идея и конфликт произведения, единство или антагонизм характеров.

Таблица 1

Структура рок-оперы «Легенда Ксентарона»

Название композиции	Время звучания	Герои и исполнители ролей
Увертюра	1:51	Инструментал, детские голоса, Петр Фролов-Багреев – аранжировка
Побег на Ксентарон	5:46	Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, Стелла – Елена Минина, дракон Скай – Кирилл Немоляев, Евгений Егоров – слова автора
Когда уснут драконы	5:03	Дракон Скай – Кирилл Немоляев, Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, Стелла – Елена Минина, шаманка Экстера – Дария Ставрович, хор
Вне времени	7:44	Страж Времени – Иван Ожогин, Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, Гилтиас – Евгений Егоров
Я иду за тобой	5:31	Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, Стелла – Елена Минина. Евгений Егоров – слова автора
Преображение	6:41	Скай – Кирилл Немоляев, Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, шаманка Экстера – Дария Ставрович.
Проклятье бесконечных лет	4:13	Колдун – Алексей Горшенев, Наризель – Наталья О`Шей.
Кристалл жизни	1:26	Инструментал
Выбор есть	4:33	Гилтиас – Евгений Егоров, Ботар-эль – Петр Елфимов.
Стрела судьбы	4:59	Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, Гилтиас – Евгений Егоров, Наризель – Наталья О`Шей, Ботар-эль – Петр Елфимов, хор – в припеве.
Придумай светлый мир	4:15	Гилтиас – Евгений Егоров, Наризель – Наталья О`Шей.

В рок-опере «Легенда Ксентарона», имеющей в основе сюжет в стилистике жанра фэнтези, присутствуют все компоненты оперной драматургии. В исследованиях по оперной драматургии выделяют два ее вида: *конфликтно-драматическая* (сквозная), основанная на столкновении тем-образов и *контрастно-эпическая* (повествовательная), связанная с контрастным сопоставлением и повествовательной основой. На их пересечении возможен смешанный вид, синтезирующий приемы конфликтной и эпической драматургии. Из вышесказанного следует, что в рассматриваемой рок-опере присутствует смешанный тип драматургии: сочетание и взаимопроникновение принципов завершенности и текучести в построении целого. Общие законы драмы: экспозиция, завязка, развитие, кульминация действия и развязка рассмотрены по этапам в данном произведении и представлены в таблице (таблица 2, стр. 52).

Анализируя этапы драматургии в рок-опере «Легенда Ксентарона», отметим возвращенность экспозиции и обилие героев, наличие хоровых эпизодов (в песне «Когда уснут драконы»), наличие отдельных номеров с четкими формами, что свидетельствует о типичности этой экспозиции для эпического типа драматургии в сценическом жанре.

Этап завязки как выявление конфликта приходится на балладу «Я иду за тобой». Лирическая на первый взгляд композиция обладает глубоким драматизмом, так как возлюбленная Дельвиета – Стелла покидает этот мир и прощается с ним.

Кульминационная часть рок-оперы отсылает к эпической традиции с единой для всего произведения кульминацией (песня «Стрела судьбы»).

Этап развязки совмещает черты эпической и конфликтной драматургии, что проявляется в следующих чертах: 1) в развязке в самом конце оперы (напряжение удерживается до самого конца) 2) завершение оперы эпилогом.

Таблица 2

Драматургический план рок-оперы «Легенда Ксентарона»

Этап драматургии	Номера рок-оперы «Легенда Ксентарона»
Экспозиция (показ героев и места действия)	№ 1 – увертюра (герои представлены в детстве); № 2 – Побег на Ксентарон (завязка событий); № 3 – Когда уснут драконы (картина древнего пророчества); № 4 – Вне времени (герои попадают в башню и видят будущее)
Завязка (перелом в действии)	№ 5 – баллада «Я иду за тобой»; прощание Дельвиета и Стеллы
Развитие	№ 6 – Преображение, сцена превращения Дельвиета; № 7 – Проклятье бесконечных лет – другая ветвь повествования, события в башне колдуна
Кульминация	№ 9 – Выбор есть – подготовка героев к решающей битве № 10 – Стрела судьбы (происходит сражение, и темный маг Деймос повержен)
Развязка	№ 11 – Придумай светлый мир, послесловие

Стилистическими особенностями рок-оперы «Легенда Ксентарона» являются:

1) преобладание рок-инструментов, отличающихся весьма мощным звучанием¹;
2) балладность², характерная для большинства сольных номеров, как разновидность песенного жанра,

3) сценическое поведение музыкантов, манера исполнения, синтез различных вокальных техник – от классического вокала через эстрадный вокал – к техникам гроулинга и скриминга.

К архетипическим чертам фэнтези относят наличие в произведении различных фантастических рас и мифологических существ, противостояние сил Добра и Зла, организацию сюжета в виде квеста – путешествия героев к какой-либо цели, с преодолением трудностей и сменами маршрута. «Писатель создает лингвистическую, мифологическую, географическую и иные детальные картины придуманного им мира. Он наделяет свое создание традициями быта, обрядов, суеверий, фольклора, литературных псевдоисточников и порою лингвистическими изысканиями в области фантастических языков» [6, с. 87]. Все эти признаки присутствуют в рассматриваемом произведении и ярко воплощаются в сюжете рок-оперы. Это отражается в первую очередь на сценических образах артистов и костюмах героев, продуманных и оригинальных. В сюжете рок-оперы присутствуют такие «волшебные» предметы, как «кристалл жизни», «стрела судьбы», что также является неизменным атрибутом мира фэнтези.

Как представляется, сама праоснова фантастического в пространстве музыкального искусства оказывается тесно связанной со стихией зрелищности, ярко выраженной театральности, с эстетикой и спецификой музыкального театра. При постановке рок-оперы

¹ Существуют рок-оперы, где электроинструменты (клавишные, электрогитары, ударная установка) применяются лишь эпизодически, для создания определенного эффекта, как, например, во французской рок-опере «Моцарт», созданной в 2013 году. О вокальных жанрах в этой рок-опере пишет музыковед Безниско О.Н. [8].

² Не углубляясь в происхождение жанра баллады, отметим, что в современной музыке существуют различные типы сольных, хоровых или инструментальных баллад, с варьированием содержания от фольклора до политической сатиры и замены традиционной балладной формы сквозного развития, сжатием формы до драматических сценок.

немаловажную роль играет световое сопровождение, спецэффекты (дым, огонь), а также показ визуального видеоряда. Все эти признаки выявляют синтез различных искусств в рок-опере «Легенда Ксентарона» группы «Эпидемия» и показывают оригинальные и интересные пути развития современной музыкальной культуры.

Литература

1. *Конен В.Д.* Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX века. М., 1994. 160 с.
2. *Цукер А.М.* И рок, и симфония... М., 1993. 325 с.
3. *Сыров В.Н.* Стилиевые метаморфозы рока, или Путь к «третьей» музыке. Н. Новгород, 1997. 232 с.
4. Эпидемия // Официальный сайт группы / Сценарий метал-оперы «Легенда Ксентарона». URL: <http://epidemia.ru/pages/libretto4>
5. Эльфийская рукопись // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
6. *Гусарова А.Д.* Как создается мир фэнтези (к вопросу о требовании психологического правдоподобия в фантастике) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 1 (162). С. 86-89.
7. *Боброва М.С.* Отечественный мюзикл и рок-опера в контексте жанровых взаимодействий в музыке второй половины XX – начала XXI века: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Ростов-на-Дону, 2011.
8. *Безниско О.Н.* Индивидуализирование вокальных форм в рок-опере «Моцарт» // Культурная жизнь Юга России. 2018. № 1 (68). С. 57-60.

References

1. *Konen V.D.* Tretiy plast: novye massovye zhanry v muzyke XX veka [The third layer: New mass genres in the music of the XX century]. Moscow, 1994. 160 p.
2. *Tsuker A.M.* I rok, i simfoniya... [And rock, and symphony...]. Moscow, 1993. 325 p.
3. *Syrov V.N.* Stilevye metamorfozy roka, ili Put k «tretyei» muzyke [Stylistic metamorphoses of rock, or Way to the «third» music]. N. Novgorod, 1997. 232 p.
4. Epidemiya // Official website of the group / Scenario of metal opera «Ksentarón's Legend». URL: <http://epidemia.ru/pages/libretto4>
5. Elfiyskaya rukopis // Wikipedia. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
6. *Gusarova A.D.* How to create a fantasy world (to the question of the requirement of psychological credibility in fiction) // Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. № 1 (162). P. 86-89.
7. *Bobrova M.S.* Domestic musical and rock opera in context of genre interactions in music of the second half of the XX – beginning of the XXI century: dis. ... cand. of history of art: 17.00.02. Rostov-on-Don, 2011.
8. *Beznisko O.N.* Individualization of vocal forms in the rock opera «Mozart» // Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. 2018. № 1 (68). P. 57-60.

