

2. *Usov Ju.* Istorija zarubezhnogo ispolnitel'stva na duhovyh instrumentah [The history of foreign performance on wind instruments]. Moscow, 1989.
3. *Kруней М.* Шляхи формування художньо-виразного мислення саксофоніста // Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник ОДМА ім. А. В. Нежданової. 2003. Вип. 4. Кн. 2.
4. *Ivanov V.* Saksofon [Saxophone]. Moscow, 1990.
5. *Ivanov V.* Modern art of playing the saxophone: problems of history, theory and practice of performance: synopsis of the thesis... Full PhD (art criticism). Moscow, 1997.
6. *Kрупей М.* The style bases for the formation of the performing skills of a saxophonist (in the context of musical creativity of the XIX-XX centuries): synopsis of the thesis... Full PhD (art criticism). Odessa, 2006.
7. *Abbink E.* Saxophone education and performance in British Columbia: early history and current practices. Vancouver: University of British Columbia, 2011.
8. *Miracle S.E.* An exploration of the French and American schools of classical saxophone. Akron: University of Akron, 2015.
9. *Pon'kina A.* The first teaching aids for saxophone // *Prioritetnye napravlenija razvitija nauki.* 2017. P. 2.
10. *Pon'kina A.* Formation and evolution of academic performance on the saxophone // *Uspehi sovremennoj nauki.* № 4. V. 3. 2016.
11. *Pon'kina A.* Methodological principles of performers on the saxophone of the late XIX – early XX century // *Uspehi sovremennoj nauki i obrazovanija.* № 5. V. 3. 2016.
12. *Adcock A.* Scholarly program notes for selected saxophone works. Southern Illinois: Southern Illinois University Carbondale, 2014.

УДК 78

И.В. МАЕВСКАЯ, Т.Ф. ШАК

ОСОБЕННОСТИ ДРАМАТУРГИИ ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА МОНОЛОГА

Маевская Илона Владимировна, аспирант кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), ilona2207@mail.ru

Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, профессор Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), shaktat@yandex.ru

Аннотация. В статье на материале анализа двух исполнительских интерпретаций песни А. Пугачевой «Женщина которая поет» определяются параметры адаптации общих закономерностей музыкальной драматургии к жанру эстрадной песни.

Ключевые слова: драматургия, песня, монолог, интерпретация, кульминация.

UDC 78

I.V. MAYEVSKAYA, T.F. SHAK

FEATURES DRAMA POP SONGS IN THE GENRE OF MONOLOGY

Mayevskaya Ilona Vladimirovna, graduate of Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Podedy str., 33), ilona2207@mail.ru

Shak Tatjana Fedorovna, Full PhD (art), Full professor of the Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Podedy str., 33), shaktat@yandex.ru

Abstract. In the article on the analysis of two performing interpretations of A. Pugacheva's song «The Woman who sings», the parameters of adaptation of the general laws of musical drama to the genre of pop songs are determined.

Keywords: dramaturgy, song, monologue, interpretation, culmination.

«Вопросы музыкальной драматургии, причем не только оперы, но и произведений симфонических, камерно-инструментальных и вокальных и др., привлекают в последние десятилетия пристальное внимание специалистов. <...> Это неудивительно, если учесть, с одной стороны, тягу современного искусства к концепционности, к сложным, порой зашифрованным образным ходам, что повышает требования к «драматургичности» композиторского мышления, и, с другой стороны – характер современного музыковедения с его устремленностью к эстетической, гуманитарной проблематике, к постижению произведения как художественной ценности» [1, с. 4]. Эти слова, обращенные к произведениям академической музыки, по праву можно отнести и к музыке эстрадной. Несмотря на то, что современное музыковедение расширяет свои границы, проблематика эстрадной песни в разных аспектах ее изучения (с точки зрения языка, музыкальной формы, композиторского и исполнительского стилей и пр.) не находит должной оценки [2]. Тем более это касается проблем музыкальной драматургии – категории, разработанной исключительно на материале оперной, симфонической, камерной академической музыки.

Цель статьи – определить параметры адаптации общих закономерностей музыкальной драматургии к жанру эстрадной песни. Встречающаяся в музыковедческой литературе типология музыкальной драматургии разнохарактерна, названия ее отдельных разновидностей исключительно многообразны, поскольку авторы исходят из разных критериев, кладут в основу различные признаки: число образных элементов, стиль или жанр, то или иное средство выразительности и пр. Закономерно, что в соответствии с сюжетами, жанрами и системой средств выразительности в разных видах искусств, в том числе и в музыке, существуют три основных типа драматургии: конфликтно-драматический (основанный на столкновении противоположных образов); контрастно-эпический (связанный с сопоставлением контрастных образов); смешанный, который содержит элементы первых двух. Музыкальная драматургия опирается на общие законы развития процессуальных искусств и реализуется в пяти этапах: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. В каждом из типов драматургии по-разному воплощен драматургический процесс и пять описанных стадий – не более чем схема, которая на практике наполняется неисчислимым множеством конкретных творческих решений.

Понимая под драматургией эстрадной песни отображение ее идеи через процесс развития образного содержания вследствие синтеза поэтического, музыкально-языкового и интерпретационного начал, рассмотрим принципы конфликтной драматургии на примере двух интерпретаций песни-монолога *«Женищина, которая поет»* (музыка А. Пугачевой, Л. Гарина, слова К. Кулиева в переводе Н. Гребнева) из одноименного фильма режиссера А. Орлова (Мосфильм, 1978 г.). В этом полубиографическом фильме о судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой данная песня является выражением драматургической идеи фильма. По сюжету – это главная песня в творчестве актрисы, с ней она победила на престижном конкурсе и к ней пришла популярность. Жанр мелодрамы определяет внутренний конфликт в душе певицы. Что для нее важнее – посвятить себя творчеству или личной жизни? Разрешение конфликта мы слышим в этой песне, что и определяет ее кульминационное положение в фильме. Анна Стрельцова (Алла Пугачева), жертвует всем ради «святой к музыке любви» и остается «Женщиной, которая поет».

По жанру это драматический монолог, где личные чувства героини приобретают не субъективный, а поистине широкий эпический охват эмоций. Отсюда гимнический характер мелодии, поддержанный фортепианной фактурой аккомпанемента. Необычна форма песни, где традиционная куплетность преодолевается сквозным симфоническим

развитием, и структура песни приближается к сложной трехчастной форме с составной серединой и сокращенной динамической репризой.

А Состоит из двух куплетов, каждый из которых в форме периода, т.е. образуется простая 2-частная форма		В Составная середина, состоит из трех контрастных разделов	А Динамическая сокращенная реприза
А а+а+доп. каденция на тонике	А а+а+доп. каденция на прерванном обороте	(а+в+с+ связка) а – вступительный раздел в – основной раздел с – речитатив Оркестровый проигрыш-связка к репризе	А а+а+доп.

Таблица
Этапы драматургии песни «Женщина, которая поет» в интерпретации А. Пугачевой

Текст песни	Этап драматургии	Средства выразительности
1	2	3
Судьба, прошу, не пожалей добра, Терпима будь, а значит, будь добра. Храни меня, и под своей рукою Дай счастья мне, а значит, дай покоя. Дай счастья мне, дай счастья мне, Той женщине, которая поет. Пусть будет мой остаток путь недальний, Не столько долгий, сколько беспечальный. Ты сбереги тепло огня и крова, Любовь мою до часа рокового. Тому, тому, Тому, кто, к сожаленью, не поет.	Экспозиция	Медленный темп, распевная мелодия гимнического характера, широкого диапазона. Первый куплет завершается совершенной каденцией на тонике. Второй куплет завершается прерванной каденцией, что делает неожиданным переход к срединному разделу.
Дай знак мне, где друзья, а где враги, И от морщин меня убереги.	Завязка	Резкая смена темпа, типа мелодии и образа. Передается состояние тревоги, неуверенности
Не дай пресытиться любимым делом, Не дай отяжелеть душой и телом. Мне, мне, Той женщине, которая поет. Не приведи судьба на склоне дней Мне пережить родных своих детей, И если бед не избежать на свете, Пошли их мне, мне, мне, не детям. Мне, мне, Той женщине, которая поет.	Развитие состоит из двух этапов	Активная ритмика, ускорение темпа, рок-стилистика в музыкальном языке и манере пения. Мелодизированный речитатив, переходящий в декламацию с утвердительным звучанием ключевой фразы: «Той женщине, которая поет».

Таблица (окончание)

1	2	3
Оркестровый отыгрыш	Динамическая кульминация в точке «золотого сечения»	Широкое туттийное звучание оркестра, который «доигрывает» ту эмоцию, которую уже нельзя передать в пении.
Судьба, прошу, не пожалей добра, Терпима будь, а значит, будь добра. Храни меня, и под своей рукою Дай счастья мне, а значит, дай покоя. Дай счастья мне, дай счастья мне, Той женщине, которая поет.	Развязка	Возвращение к первоначальному образу (как в тексте, так и в музыке), т.е. тематическая и смысловая реприза. Текст звучит не вопросительно, а утвердительно. Конфликт разрешен.

Данная песня поражает естественностью и классичностью драматургической линии, соотносящейся с конфликтным типом драматургии, с учетом того, что конфликт носит не внешний, а внутренний характер. Экспозиция сменяется этапом завязки, переходящим в интенсивное развитие с ускоренным движением к динамической и смысловой кульминации в точке «золотого сечения». Развязка уравнивает всю форму и ставит заключительную точку в разрешении внутреннего конфликта в душе героини. Следует отметить, что каждый раздел формы, как и этап драматургии, цикличен внутри, и так же содержит трехфазное развитие (импульс, развитие, завершение).

Песня стала настоящим хитом. Одна из причин ее популярности – естественность драматургического процесса, направленность формы на слушательское восприятие.

Рассмотрим еще одну интерпретацию этой песни 2013 года в исполнении дуэта: Н. Пресняков, О. Кляйн. Исполнение молодых певцов было настолько оригинальным, что изменился как образный строй песни в сторону драматизации и субъективности эмоций (в сравнении с объективно-обобщенной трактовкой А. Пугачевой), так и драматургические этапы и структура песни. Драматизация проявилась в усилении темповых и динамических контрастов и их неожиданной смене, в привнесении рок-вокала в кульминационные моменты формы, в повышении tessitura пения (Н. Пресняков), в интонационных подводках к ключевой фразе «Той женщине, которая поет». Она интонируется настолько ярко и каждый раз с новым смыслом, что производит впечатление сквозного лейтмотива-характеристики героини песни. Эта мысль подтверждается в конце песни, когда на экране появляется Алла Пугачева и допевает последнюю строчку.

Расположение кульминаций, их увеличение (динамическая и кульминация-эпilog), расширение репризы и сокращение срединного раздела изменяют общую структуру песни. Она становится трехчастной с полной, уравновешенной репризой и связкой-эпизодом в средней части. Эту интерпретацию, по-видимому, нельзя назвать классической, но она настолько убедительна, что заставляет по-новому взглянуть на известную песню. В интерпретации Н. Преснякова и О. Кляйн – это драматическая ода женщине и певице, в то время как в исполнении А. Пугачевой – это монолог-поиск смысла жизни и принятия правильного решения.

Изучение закономерностей драматургии эстрадной песни – явление новое, но совершенно необходимое как в теоретическом, так и практическом аспектах. Данную проблематику необходимо вводить как в дисциплины теоретического цикла («Музыкальная форма», «Драматургия музыкального произведения»), так и в «Методику преподавания эстрадно-джазового пения». Это позволит преподавателям и студентам специальности «Эстрадно-джазовое пение» глубже постигнуть суть исполняемых произведений в плане донесения смысла слова и создания целостного художественного образа.

Литература

1. Селицкий А., Демина И. Основы музыкальной драматургии. Ростов н/Д., 2008. 72 с.

2. Шак Т., Куцурова А. Поэзия М. Цветаевой в жанре отечественной эстрадной песни (к проблеме исполнительской интерпретации) // Русская литература в судьбах отечественной культуры. Материалы международной научно-практической конференции. Краснодар, 9-10 апреля, 2015 г. Краснодар, 2015. С. 431-438.

References

1. Selitsky A., Demina I. Osnovy muzikalnoj dramaturgii [The basis of musical drama]. Rostov-on-Don, 2008. 72 p.

2. Shak T., Kutsurova A. M. Tsvetaeva's poetry in the genre of the national variety song (to the problem of performing interpretation) // Russian literature in the destinies of the national culture. Materials of the international scientific-practical conference. Krasnodar, April 9-10, 2015. Krasnodar, 2015. Pp. 431-438.

УДК 78.071.4**А.Э. РУДЯКОВА****АНТОНИНА СИГИЗМУНДОВНА ГЛЯССЕР – ПЕВИЦА, ПЕДАГОГ
САРАТОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА**

Рудякова Алла Эдуардовна, кандидат искусствоведения, преподаватель Саратовского областного колледжа искусств (Саратов, ул. Радищева, 22), rudjkowa@mail.ru

Аннотация. В статье делается попытка реконструкции исполнительской и педагогической деятельности Антонины Сигизмундовны Гляссер, являющейся одной из первых преподавателей Саратовского музыкального училища. На основании музыковедческих свидетельств определяется, что исполнительская деятельность певицы характеризуется высокой культурой и техническим совершенством. Педагогическая работа отличалась высокой результативностью, наличием собственной системы воспитания певца, одним из ключевых моментов которой являлся грамотный подбор репертуара, учитывающего возможности учащегося.

Ключевые слова: Саратовская вокальная школа, Саратовское отделение Русского музыкального общества, вокальный репертуар, исполнительская деятельность.

UDC 78.071.4**A.E. RUDJAKOVA****ANTONINA SIGIZMUNDOVNA GLASSER – SINGER,
TEACHER OF THE SARATOV MUSICAL SCHOOL**

Rudjakova Alla Eduardovna, PhD (art history), the lecturer of the Saratov regional college of art (Saratov, Radishcheva str., 22), rudjakowa@mail.ru

Abstract. The article is an attempt of reconstruction of the performing and teaching activities of Antonina Sigizmundovna Glasser, which is one of the first teachers of the Saratov music school. On the basis of musicological evidence determines that performing the activity of the singer is characterized by a high level of culture and technical excellence. Teaching was characterised by high performance, have their own system of upbringing of the singer, one of the key points of which were competent selection of repertoire, taking into account the capabilities of the student.

Keywords: vocal Saratov school, Saratov branch of the Russian musical society, vocal repertoire, and performance activities.