



Искусствоведение

УДК 784

А.С. Нечитайло

Нечитайло Анастасия Сергеевна, студентка 3 курса факультета народной культуры Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: a-nechitaylo@list.ru

Научный руководитель: **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), e-mail: hart-77@mail.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ Л.А. РУСЛАНОВОЙ

В данной статье проведен анализ творческой деятельности русской певицы Лидии Андреевны Руслановой.

Ключевые слова: Русланова, солистка, исполнительский стиль, русская песня, фольклор, народная музыкальная культура.

A.S. Nechitaylo

Nechitaylo Anastasia Sergeevna, 3-year student of the Faculty of Folk Culture of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), a-nechitaylo@list.ru

Supervisor: **Beznisko Oksana Nikolaevna**, PhD (pedagogical), Associate Professor, Lecturer of musicology, composition and methodology of music education of the Krasnodar State Institute of Culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), hart-77@mail.ru

PERFORMING STYLE OF RUSLANOVA

The analysis of the creative activity of the Russian singer Lidia Andreevna Ruslanova is carried out In this article.

Key words: Ruslanova, soloist, performing style, Russian song, folklore, folk music culture.

Исполнительский стиль Руслановой – яркий и индивидуальный. Он схож с традиционной исполнительской культурой крестьян Поволжья. У нее был мощный, звучный и глубокий голос, широкий диапазон. Такие особенности голоса были крайне выгодны в 1930–1940-е годы в силу низкого качества записи и радиовещания [3]. Патефонные шеллаковые пластинки быстро истирались при воспроизведении, звучание фонограммы сильно искажалось. Яркий голос Руслановой был четко слышен сквозь помехи от повреждений в звукозаписях на радио, слова были легко узнаваемы. Кроме того, прекрасный голос до самой старости звучал мощно. Яркая и остроумная Русланова имела сильный драматический темперамент, талант. Певица была энергичной и сильной. Легкость, с которой Русланова пела, была достигнута упорством и трудом. Репертуар Лидии Андреевны Руслановой является основой, на которой строится ее творческий характер и вся творческая деятельность. В нем отражается судьба певицы и история страны. Репертуар был огромный. Только сохранившихся в записи опубликованных песен насчитывается более 120, но выявить, как много артистка их знала и пела не удалось [2, с. 38]. Песни крестьянской традиции – это треть от общего числа произведений. Сочетание песен, похожих чем-то между собой, позволяет сортировать их по жанрам, которые представлены: хороводными («Ах, Настасья»), плясовыми («Вы, комарики», «Посею лебеду на берегу»), шуточными («Вдоль по питерской»), военными («Катюша») и

различного рода лирическими произведениями – мужскими и женскими («Ах ты, степь широкая», «Ой, да ты подуй, ветер низовой») [3].

Основное количество деревенских песен, занимающих почетное место в репертуаре артистки, имеет саратовское происхождение. Сама Л.А. Русланова говорила о том, что припоминала с юности песни, которые пели в родном доме: «Утушка луговая», «Расти, расти, моя калинушка», «Валенки» и иные [2, с. 57].

Жанрово-стилевые особенности песен деревенского происхождения неотделимы от их домашней или же обрядовой функции, что отражено в мелодическом строении напевов. Обрядовые песни в репертуарном перечне Л.А. Руслановой не значатся. Комментарий этому возможно отыскать в биографии артистки. «В случае, если принимать во внимание ее гениальную музыкальную память, то, судя по репертуару, Русланова имела возможность уяснить, будучи пятилетним чадом, песни зрелых людей, на попечении которых пребывала. Доказательством этого имеет возможность послужить песня, стоящая особняком в репертуаре артистки, обширно бытовавшая во всевозможных уголках РФ и в Саратовской губернии. Эта хороводная песня – «Не будите меня молодую» – с разнообразными вариациями напева вошла в репертуар Л.А. Руслановой под заглавием «Хорошо пастух играет». Образ этой песни – один из немногих в репертуаре артистки, в котором нет интонационных перемен мелодии. Их недоступность в напеве компенсируется варьированием мелодии инструментального наигрыша, который звучит после каждого вокального эпизода» [1, с. 79].

Классификация жанров произведений городской традиции очерчивает круг этнических городских песен, утерявших авторство в устном бытовании, и авторские произведения поэтов и композиторов XIX и первой половины XX века. Среди них выделяют жанры городских песен, романсов, баллад, героико-патриотических песен, песен демократического круга, гражданской войны, песен колхозной деревни и песен Великой Отечественной войны. Музыкально-стилевые особенности городских песен связаны с широким

спектром мелодии, имеющей ясную ладовую базу мажорного и минорного наклонов. Зачастую слышатся напевы, звучащие в гармоническом миноре или же в параллельно-переменном ладу. Для произведений городской манеры свойственна четкость композиционной структуры строфы в форме периода, как правило, квадратного строения, с кульминацией в точке «золотого сечения». Интонации напевов нередко возводятся на чередовании поступенного перемещения с опеванием ведущих ступеней лада и перемещением по звукам разложенных трезвучий, септаккордов и их обращений («Тонкая рябина», «Славное море-священный Байкал») [2, с. 83].

Следует обозначить, что жанрово-стилевые особенности репертуара Л.А. Руслановой происходят из двух направлений, двух веток песенного этнического творчества: деревенского и городского. Они соединяли в себе черты утонченности, связанные с обращением к соответствующему жанру музыки с сохранением средств интонационного и семантического выражения, типа звукообразования и певческой технологии.

Для вокального стиля Руслановой характерно соединение классических методов со свежими исполнительскими формами и песенными жанрами. Она первая за всю историю эстрадного исполнительства применяет методы и способы аутентичного исполнения, которые характерны для Саратовского Поволжья.

В работе Л.А. Руслановой художественная интерпретация песен основывается на глубоком осознании его содержания, поэтического и музыкального образов. На первый план в интерпретации артистки выступает художественно-содержательная сторона песни. В некоторых случаях происходит переосмысление стиля, жанра и первичных подлинных источников. Впервые за всю историю эстрадного исполнительства в ряду с деревенским и городским фольклором в репертуаре артистки звучат современные песни (авторские и народные). «Артистка соединила классические методы и приемы выполнения свежих форм и жанров, тем самым, определила судьбу народного исполнительства. В этом контексте

Л.А. Русланову можно рассматриваться как основателя «театра сольной народной музыки», «театра одного актера». Ей подчинены и гротесково-юмористические и лирические образы на одной ступени с героико-драматическими видами песен различных жанров и стилей. В интерпретации песен драматического и трагедийного содержания артистка приходит к особенной форме исполнения – психологической сольной драме» [2, с. 102].

Важный драматургический смысл приобретает смысловая выразительность темпа и свободный метро-ритм. К вокальным приемам Л.А. Руслановой относятся:

- динамизация (ускорение) песен шуточного и плясового жанров;
- вокальная выразительность, типичная для бытового народного исполнительства («сбросы», «спады», «подъезды», скольжения голоса, «звяканье связками», форшлагами);
- речитативно-декламационное и вокально-голосовое интонирование («удлинение» интонаций с поддержкой фермат);
- выразительность вокального дыхания (цезуры, «звучащие» паузы);
- актерское мастерство («предлагаемые обстоятельства исполнения», мизансцены, вживание в образ, мимика, жесты).

Таким образом, исполнительский стиль Л.А. Руслановой есть синтез индивидуально-личностного и традиционного начал, воплощенных в слиянии закономерностей, характерных для саратовского классического деревенского и городского песенного фольклора, новаторски перевоплощенного и интерпретируемого артисткой в контексте онтологического и художественного осмысления музыкально-поэтического слова песен.

Список используемой литературы:

1. *Егорова И.Л.* Русланова – это русская песня. Саратов: Аквариус, 2007.
2. *Егорова И.Л.* Исполнительский стиль Лидии Руслановой. Саратов, 2010.
3. *Баши В.В.* Она пела на ступеньках Рейхстага (Лидия Русланова). Сервер «Заграница» при библиотеке Мошкова. URL: www.world.lib.ru/b/basha_w_w/ruslanova.shtml (Дата обращения 25.12.16).