

Искусствоведение

УДК 781

А. Ю. Тихая

СТЕБ В МУЗЫКЕ: ИРОНИЯ КАК ФОРМА ИСКУССТВА

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию феномена музыкального стеба – художественного приема, основанного на иронии, пародии, переосмыслении классических музыкальных традиций. Автор анализирует творчество коллектива MozART Group, дуэта Алексей Игудесман и Хён-ки Джу, артистов Виктора Борге и Андре Рьё, чьи выступления демонстрируют синтез академической музыки с юмором, сатирой, театральностью и популярной культурой. Стеб в современной музыкальной культуре рассматривается автором как инструмент популяризации классического наследия через его адаптацию к запросам современной аудитории.

Ключевые слова: стеб, юмор в музыке, современное исполнительство, популяризация искусства.

A. Y. Tikhaya

BANTER IN MUSIC: IRONY AS AN ART FORM

Annotation. This article is devoted to the study of the phenomenon of musical banter, an artistic device based on irony, parody, and reinterpretation of classical musical traditions. The author analyzes the work of the MozART Group, the duo Alexey Igudesman and Hyun-ki Joon, artists Victor Borge and Andre Rieu, whose performances demonstrate a synthesis of academic music with humor, satire, theatricality and popular culture. Banter in modern musical culture is considered by

the author as a tool for popularizing the classical heritage through its adaptation to the needs of a modern audience.

Keywords: banter, humor in music, modern performance, popularization of art.

Музыка, как и любое искусство, не лишена чувства юмора. Стеб - форма ироничного высказывания через пародию, сатиру или гротеск, которые становятся инструментами, позволяющими артистам переосмысливать классические каноны, раздвигать жанровые границы, вовлекая публику в диалог, где серьезность уступает место игре. Стеб в музыке - это сложная форма, где сатира переплетена с глубоким знанием традиций, а абсурд становится инструментом разрушения стереотипов. Стеб требует от зрителя интеллектуального соучастия: чтобы понять шутку, нужно знать оригинал произведения. Он бросает вызов условностям, превращая высокое искусство в комедийное действо, а популярную культуру — в объект философской рефлексии.

Концепция стеба уходит корнями в средневековый карнавал, описанный русским философом и литературоведом Михаилом Бахтиным. В своей работе «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» Бахтин раскрывает понятие «карнавал» как ключевой феномен европейской культуры, выходящий за рамки массовых праздничных гуляний. Традиционно во время празднования карнавала стирались социальные границы и всякая иерархия, границы между духовным и мирским, крестьянам позволялось пародировать церковные ритуалы. В музыке аналогичный принцип проявился в XVIII веке в комических операх. Сюжеты этих опер основывались на бытовых ситуациях с острой сатирой на сословные предрассудки, обличение лицемерия и пороков общества. А в XX веке театр абсурда Эжена Ионеско показал, что бессмыслица может быть формой протеста, его пьесы – не только насмешка над обществом, но и попытка выйти из экзистенциального тупика с помощью смеха.

Стеб часто использует приемы такие как: гипербола, алогизм, контекстуальный сдвиг, аллюзия. Музыканты, о которых пойдет речь, не принижают классическое искусство или популярную культуру, но заставляют пересмотреть каноны. Их творчество демонстрирует, как юмор превращает музыку в универсальный язык, понятный даже тем, кто далек от академических традиций.

Виктор Борге (1909–2000гг.) - датско-американский пианист, композитор и комик, которого называли «королем музыкального юмора». Его уникальный стиль, сочетавший виртуозное исполнение классики с абсурдистскими шутками, сделал его легендой эстрады. У Виктора Борге рояль был не только музыкальным инструментом, но и партнером по комедии. Он превращал классические произведения и бытовые ситуации в абсурдные скетчи. Номер «Фонетическая пунктуация» стал визитной карточкой пианиста. Борге декламировал текст, заменяя знаки препинания звуками: точка - щелчок языком, запятая - свист, вопросительный знак - восходящая гамма на рояле. Он любил взаимодействовать с публикой: просил зрителей напевать мелодии, «помогать» ему переворачивать несуществующие ноты или комментировал действия зала. Музыкант использовал весь арсенал клоунады: падал со стула, «ловил» убегающие клавиши, имитировал борьбу с роялем. Борге пародировал оперных певцов, изображая, что поёт арию на несуществующем языке, а затем «переводил» её со смешными комментариями. За всем этим скрывалось глубокое знание теории: он обыгрывал контрапункт, гармонические клише, рассказывал зрителям исторические анекдоты о композиторах. В его программах оперные арии соседствовали с джазовой импровизацией, а Шопен звучал в ритмах эстрадных танцев. Творчество Виктора Борге стало мостом между классической музыкой и массовой культурой.

Алексей Игудесман (скрипка) и Хён-ки Джу (фортепиано) - дуэт, превративший классическую музыку в захватывающее шоу. Их творчество - это манифест против снобизма академической среды, доказательство того, что

классика может быть смешной, ироничной и близкой каждому. В 2004 году они представили первое шоу - «A Little Nightmare Music». Само название программы - это игра слов: отсылка к «Маленькой ночной серенаде» В. А. Моцарта и «кошмару». Это было взрывное сочетание из пародий, юмора и музыки, которое мгновенно привлекло внимание критиков и публики. Каждое выступление дуэта - это театрализованное действо, где музыка становится поводом для комедии, а комедия - способом раскрыть глубину произведений. Музыканты демонстрируют, как классические и популярные мелодии могут существовать в едином пространстве. Дуэт ломает стереотипы о «серьёзности» классики: смешивают жанры и стили, музыканты падают во время исполнения со стульев, надевают смешные костюмы, используют необычный реквизит, разговаривают со зрителем на равных. Их шоу - это не монолог, а импровизация. Они задают вопросы залу, вовлекают в исполнение случайных зрителей, пародируют тех, кто засыпает на концертах. Игудесман и Джу не просто развлекают — они меняют восприятие академической музыки. Их шоу посещают даже те, кто никогда не был в филармонии, а видеоролики выступлений набирают миллионы просмотров.

Андре Рьё (род. 1949г.) - нидерландский скрипач, дирижёр, превративший классические концерты в грандиозное зрелище. Его оркестр доказал, что вальсы Штрауса могут звучать на стадионах и собирать поклонников по всему миру. Он возрождает дух венских балов и романтизма XIX века, но адаптирует его к современности. Концерты оркестра под управлением Рьё - это световое и огненное шоу, использование 3D-проекций, летающие артисты, танцоры. Костюмы музыкантов – сочетание исторических и фантазийных элементов. Андре Рьё стремится демократизировать оркестровую музыку, основу репертуара составляют вальсы, переложение оперных арий, саундтреки из кино, а также современные обработки популярных мелодий.

Польский квартет MozART Group — это виртуозы стеба, превращающие академическую музыку в фарс, а концертные залы - в

площадки для музыкального стендапа. Их выступления - технически безупречное владение инструментами, комедия и пародии на всё: от Баха до группы Queen. Коллектив доказал, что даже строгие классические сочинения можно «подать с огоньком» и иронией. Музыканты пародируют стереотипы о «высоком искусстве», например, играя Баха в стиле кантри, хулиганят на сцене, изображая драки смычками - юмористическая музыкальная провокация.

Каждый номер квартета - это театральный мини-спектакль: скрипач «умирает» во время исполнения Моцарта, остальные пытаются его «реанимировать» смычками, нотными листами и даже дефибриллятором из виолончельного футляра. Или под тревожную музыку Шостаковича квартет «расследует» исчезновение ноты «ля», допрашивают зрителей и находят «преступника» — камертон. В номере «Симфония для четырёх стульев» они строят пирамиды из мебели, балансируя со скрипками. Музыканты смешивают эпохи и стили: менуэт Моцарта внезапно переходит в тему из кинофильма «Звёздные войны», а Шопен звучит как саундтрек к вестерну.

Отдельно хочется выделить любопытный феномен современной музыкальной культуры – популярные мелодии, обретающие новое звучание, как бы вторую жизнь, в амплуа классических шедевров. Своеобразный творческий эксперимент - переосмысление современных хитов в стиле композиторов, таких как И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен и других, подражая их индивидуальному композиторскому стилю, собранных по типу попури. Можно сказать, что появление таких аранжировок свидетельствует о потребности современного слушателя в синтезе высокого и популярного искусства.

Стеб в музыке - это сложный синтез иронии, технического мастерства и театральности. Он бросает вызов условностям: академичные произведения обретают черты популярной культуры, музыканты становятся актерами, а концерты превращаются в шоу. Такой подход не обесценивает классику, а делает её доступнее, раскрывая новые смыслы через преувеличение, контраст

и неожиданные аллюзии. Ирония становится инструментом демократизации: зритель, который никогда не был в филармонии, смеется над шуткой про Паганини, одновременно с этим открывая для себя его музыку.

Стеб в исполнении первоклассных музыкантов - не насмешка, а форма уважения к традиции. Через юмор артисты преодолевают барьер между залом и сценой, между прошлым и настоящим. В мире, где классика часто ассоциируется с консерватизмом, стеб оказывается по-настоящему смелым высказыванием.

Список литературы:

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Худож. лит., 1990 (1-е изд. – 1965). 543с.
2. Вокуев И. Е. Феноменология стеба в современной массовой культуре // Аналитика культурологии. 2010. №2. С. 161-165. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-steba-v-sovremennoy-massovoy-kulture>