

ВОЗМОЖЕН ЛИ СОЮЗ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ И МЕЙНСТРИМА?

И.И. Банникова

*кандидат искусствоведения, доцент,
заведующий кафедрой теории и истории музыки
Орловского государственного института искусств и культуры
(Россия, г. Орел)*

Часто приходилось наблюдать нестерпимые страдания человека, которому приходилось слушать академическую музыку больше 1-й минуты.

Путь в классику может начаться с одной единственной мелодии в телефоне, а не посещения филармонических концертов.

(из высказываний на Forumklassika.ru)

Классическая музыка стремительно теряет свои позиции в жизни отечественного культурного сообщества. Разумеется, ее по-прежнему признают областью высокого искусства, хранительницей духовного опыта, на изучении образцов классической музыки построены образовательные программы общего и специального музыкального образования, ей остается верен репертуар государственных филармоний, концертирующих солистов и коллективов. Но для всех сегодня очевидно – и это подтверждают данные многочисленных социологических опросов – доля классической музыки в общем объеме музыкального потребления ничтожно мала. Классическую музыку сегодня у нас слушают лишь около 2% населения, стремительно стареет аудитория любителей академической музыки, средний возраст которой приближается к 60-ти годам, низок уровень покупательской способности данной аудитории, отражающийся на посещении концертов и покупке записей классической музыки [1; 4].

Вполне закономерно, что в создавшейся обстановке «вытеснения», музыка академической традиции пытается активно «сопротивляться», стараясь занять свое «место под солнцем», видоизменяясь, приспособляясь, мимикрируя для участия в общем музыкальном мейнстриме, доступном широкой аудитории слушателей.

Сложившаяся ситуация не может не беспокоить прежде всего тех, кто особо заинтересован в существовании и функционировании всей системы классической музыкальной культуры: академических музыкантов-исполнителей, преподавателей; государственные организации – филармонии, музыкальные учебные заведения. Поиски новых форм жизни классической музыки в современном обществе начинаются с анализа адресной аудитории – потребителей классической музыки. Социологи, создавая портрет слушательской аудитории, учитывают множество параметров: это ее возрастные особенности, социальный статус, уровень доходов, профессиональный состав, гендерные основания, ценностные ориентации,

эмоционально-психологические доминанты и др. [3]. Все это помогает более точно определить, в каком «формате» сегодня будут слушать классическую музыку, например, дети, подростки, молодежная аудитория, средний возраст – 30-ти и 40-летние люди.

В рамках данной статьи обозначим несколько наиболее ярких, на наш взгляд, форм и тенденций адаптации, «приспособления» классической музыки к современным реалиям, вкусам и потребностям прежде всего молодежной аудитории.

Многим академическим музыкантам очень трудно принять тот факт, что сегодня классическая музыка вышла за рамки своих традиционных форм бытования и стала частью популярной – развлекательной по своей сути культуры. Процесс поиска адаптированных форм звучания классической музыки двунаправлен: с одной стороны, сами академические музыканты ищут формы выхода на широкую, отнюдь не расположенную к постижению высоких смыслов аудиторию, с другой, – поп-индустрия привлекает в свой арсенал популярный слой классики, обновляя, «облагораживая» и «подпитывая» им свои стершиеся из-за постоянного тиражирования музыкальные штампы.

Как результат этого взаимонаправленного движения возник стиль, получивший название Classical Crossover. Это достаточно пестрое, разнородное по конкретным проявлениям и уровню профессионализма стилевое направление, отличительным признаком которого является своеобразный синтез, смешение, сочетание классической музыки и различных стилей джаза, поп-, рок-, техно- и т.д. музыки.

Считается, что данное направление начинает формироваться в западной музыкальной культуре на рубеже 1960–1970-х годов в репертуаре вокальной группы Swinger Singers, виртуозно исполнявшей обработки произведений Баха, Моцарта; рок-группы Emerson, Lake & Palmer, поразившей всех переложением «Картинок с выставки» Мусоргского. За ними последовали Procol Harum, Electric Light Orchestra, Queen с альбомом «A Night at the Opera». На рубеже веков знаменитые группы Metallica, Scorpions, Gary Moore выступают с симфоническим оркестром, включают в звучание академический вокал. Рок и классику соединяют Ричи Блэкмор, Ингви Мальмстин и другие музыканты. С другой стороны, классические артисты активно расширяют рамки академической музыки. Наиболее известным в этом направлении стала концертная деятельность знаменитого трио оперных теноров – П. Доминго, Х. Каррерас, Л. Паваротти, собиравших на своих концертах, подобно рок-группам, многотысячные аудитории, выпускавших диски со своими записями многомиллионными тиражами.

Само название стиля Classical Crossover утвердилось совсем недавно, но уже вошло в список номинаций премии Grammy Национальной Академии звукозаписи США, или, как ее называют, «музыкального Оскара». Американский музыкальный журнал Billboard, посвященный музыкальной индустрии, выделил для данного направления отдельный чарт в своих хит-парадах.

В 1900–2000-х годах Classical Crossover превращается уже в достаточно широкий поток музыкальной продукции, безусловно нашедший свой сегмент рынка и ярких поклонников. Это стилевое направление представляют музыканты – солисты и ансамбли, специализирующиеся исключительно на своеобразном синтезе элементов классической и поп-музыки. Их имена известны во всем мире, это: Сара Брайтон, Лара Фабиан, Саша Лазард, Андреа Бочелли, Ванесса Мей, Il Divo и многие другие [6].

«Формат» данного направления как продукта музыкальной поп-индустрии предельно ясно определил британский продюсер международного мужского вокального квартета Il Divo Саймон Ковелл. Набирая певцов в свою группу, он потребовал от претендентов консерваторской подготовки, красивых оперных голосов и – самое важное – модельной внешности, поставив перед ними задачу: «петь, как три тенора (Доминго, Паваротти, Каррерас), а выглядеть – как модели Армани». Как результат – в 2006 году квартет Il Divo был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный коммерческий проект года. Причина этого ошеломляющего успеха – в беспроигрышном сочетании красивой музыки (обработки классических произведений или композиций «под классику») и визуального ряда – яркого театрального шоу, основу которого составляют потрясающий свет, звук, видеоинсталляции, сопровождающие пение четырех красавцев.

«Красивая картинка» – отличительный признак концертов всех исполнителей Classical Crossover. Коммерческая истина поп-музыки: «слушатель слушает глазами» – сегодня успешно усвоена и академическими музыкантами. В стремлении разрушить чопорную, отчужденную атмосферу академических концертов, сделать классику «нескучной» известнейшие музыканты-«классики» – Ю. Башмет, В. Спиваков, В. Гергиев, Д. Мацуев, Д. Хворостовский, М. Венгеров и многие другие нередко используют на своих концертах различные формы театрализации: исполнение музыки сопровождается ярким видеорядом, чтение стихов, танец и т.д. Программы концертов, включающие кроме классических и произведения «легких» жанров, поведение артистов на сцене, которые могут вдруг запеть, или затанцевать, даже выбор места для академического концерта (у стен Московского кремля, в музеях среди картин и скульптур) – все это так или иначе работает на эффект «шоуизации» классической музыки.

В последние годы на ниве отечественной поп-культуры также отчетливо вырисовывается направление Classical Crossover. Его наиболее яркие представители – музыканты очень разного уровня и стиля. Это – «Хор Турецкого», состоящий из профессиональных академических музыкантов, поющих попсовые обработки классической музыки в формате театрализованных шоу-программ; это Игорь Крутой – певец и композитор, звезда отечественной поп-музыки, который в 2010 году сделал концертную программу своих песенных композиций с оперным певцом Д. Хворостовским; И. Бутман – знаменитый джазовый музыкант, в 2010 году организовавший первый в нашей стране фестиваль «Classical Crossover», где звучали шедевры классической музыки в джазовой обработке в исполнении известных музыкантов – Ю. Башмета, Ал. Уткина, А. Гроховского и др. В

формате Classical Crossover в России работает радиостанция радио Classic 100,9 FM, где можно круглосуточно слушать музыкальные композиции в этом стиле. То, что данное направление прочно заняло свои позиции в музыкальном информационном потоке современности, говорят и социологические опросы: по исследованиям COMCON-MEDIA, у Радио Classic 100,9 FM сегодня широкая возрастная структура аудитории – от 12 до 60 лет. Сайты интернет-торрентов пестрят предложениями бесплатной скачки «классики в современной обработке»; добавим к этому многочисленные DJ-ремиксы классической музыки, конкурс и покупку которых (с авторскими правами!) организовал сайт «Фабрика ремиксов классической музыки».

Итак, направление де-факто существует, а как же оно оценивается де-юре? Основной круг вопросов, который активно обсуждается о существовании «классики в современной обработке», касается оценки данного явления по отношению к «оригиналу», то есть, самой академической музыке. Обсуждения проходят на различных интернет-форумах: Forumklassica.ru, intoclassics.net и др. с характерными темами: «Почему большинство людей не переносят классику?», «Какую музыку слушает обыватель?» и т.п.; на телевизионных ток-шоу: например, «Гордон Кихот» с «Хором Турецкого», «Нескучная классика» Сати Спиваковой и др. Условно, в этих обсуждениях нам видятся два полюса. На одном – сторонники Classical Crossover, считающие, что это актуальный, современный вариант звучания классической музыки, так как старый ее «формат» сегодня скушен и непонятен; высказывается мысль, что именно ремиксы классики смогут пробудить интерес молодежи к слушанию оригинальной классической музыки. Другой полюс – противников, считающих это направление частью поп-культуры, которая лишь пользуется материалом классики, «заворачивая» его в красивую блестящую «обертку», придавая классической музыке исключительно развлекательный смысл. Но собственно к высокой классической музыке, ее смыслу и содержанию это не имеет никакого отношения, и может только извратить и опошлить представление о сущности классической музыки.

На сегодняшний день вопросы остаются открытыми. Важно, что эти дискуссии, звучание классической музыки в различных форматах не оставляют никого равнодушным и привлекают внимание к проблемам современного существования богатейшего классического музыкального наследия. Интерес к классической музыке в молодежной среде нужно активно формировать. И если сегодня путь молодого человека к постижению классики лежит через ее популярные обработки, адаптации и ремиксы, то нужно научиться умело и грамотно направлять его. Это подтверждает ряд высказываний пользователей на сайте Style Records («Фабрика ремиксов классической музыки»): «Не думаю, – пишет один из них – что классической музыке место в музее. Она живая, ее можно и нужно использовать, цитировать, перерабатывать, сохраняя к ней уважительное отношение.

Думаю, что в поиске первоисточников многие что-то послушают из классики. Может понравится».

1. *Варгафтик, А.* Классическая музыка – только не пропаганда. О популяризации классики / А. Варгафтик // ПОЛИТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://polit.ru/article/2005/12/28/classics/>. – Дата доступа : 06.06.2012.

2. *Захаров, А.В.* Развлечение sub species социологии / А.В. Захаров // СОЦИИС. – 2008. – № 1. – С. 106–114.

3. *Петров, А.* Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и тенденции изменений / А. Петров // СОЦИИС. – 2008. – № 2. – С. 83–90.

4. *Популяризация* и продвижение классической музыкальной культуры через электронные СМИ : Интернет, телевидение, радио : Круглый стол радио «Орфей» // Музыкальный центр [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.muzcentrum.ru/topics/topic4/>. – Дата доступа : 01.06.2012.

5. *Лебединая* песня филармонии / E-xecutive.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.e-xecutive.ru/knowledge/E-xe TV/1321226/>. – Дата доступа : 01.06.2012.

6. «Почему большинство людей не переносит классику?» // Forum-klassika.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.Forum-klassika.ru/showthread.php?t=8323&page=305>. – Дата доступа : 02.06.2012.

РЕПОЗИТОРИЙ ВУЗОВ