

ИСКУССТВО ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО АНСАМБЛЯ: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ

СЕРЖЕНКО Нина Михайловна

старший преподаватель

ЛЕУРДА Оксана Петровна

доцент

Краснодарский государственный институт культуры
г. Краснодар, Россия

Статья посвящена исследованию феномена преемственности в искусстве эстрадного вокального ансамбля. Рассматривается специфика вокально-ансамблевого исполнительства как пространства творческого общения представителей разных поколений. Анализируются исторические формы диалога поколений в отечественной эстрадной музыке, теоретические основы взаимодействия поколений, а также современные практики, реализуемые в деятельности профессиональных и любительских коллективов. Особое внимание уделяется роли вокального ансамбля в сохранении культурных индикаторов эпохи и формировании исполнительских традиций. Выявлены проблемы и перспективы развития диалога поколений в контексте современных социокультурных трансформаций.

Ключевые слова: эстрадно-джазовый ансамбль, преемственность поколений, коммуникативная деятельность, диалог поколений, вокально-ансамблево исполнительство.

Искусство эстрадно-джазового ансамбля занимает особое место в мире современной музыкальной культуры. Являясь синтетическим по своей природе, оно органично сочетает вокально-технические, сценические и коммуникативные компоненты, формируя уникальное пространство художественного высказывания. Вокальный ансамбль, в отличие от сольного исполнительства, представляет собой сложноорганизованную систему межличностных взаимодействий, где каждый участник одновременно является носителем индивидуального творческого опыта и частью коллективного целого.

В последние десятилетия в искусствоведении и музыкальной педагогике все более актуализируется проблематика диалога поколений. Это обусловлено как объективными процессами смены культурных парадигм, так и необходимостью осмысления механизмов передачи исполнительского опыта в условиях стремительной трансформации музыкальной индустрии. Эстрадное вокальное искусство, пройдя путь от самодеятельных коллективов середины XX в. до высокопрофессиональных академизированных форм, накопило значительный пласт традиций, нуждающихся в сохранении и актуализации.

Вокально-ансамблевая музыка изучается как форма, где воплощаются эволюционные изменения социально-исторического бытия, а процесс вокального исполнительства и непосредственно пение в ансамбле рассматриваются как возможность воплощения реального бытия в слове и звуке, а также сохранения культурных маркеров эпохи для следующих поколений. Это наблюдение задает важный методологический вектор: вокальный ансамбль выступает не только как художественный феномен, но и как механизм культурной памяти, обеспечивающий связь времен.

Цель данной статьи – выявить специфику и значение диалога поколений как системообразующего фактора развития искусства эстрадно-джазового вокального ансамбля. В задачи исследования входит: рассмотрение теоретических оснований коммуникативной природы вокального ансамбля, анализ исторических форм преемственности в отечественной эстраде, характеристика современных практик межпоколенческого взаимодействия, а также выявление проблем и перспектив развития данного диалога.

Вокальный ансамбль по своей сути представляет собой уникальную коммуникативную систему. В отличие от сольного пения,

где коммуникация выстроена преимущественно по оси «исполнитель – слушатель», ансамблевое музицирование добавляет к этому сложную сеть горизонтальных связей между самими участниками коллектива, таким образом ансамблевое пение рассматривается с позиции коммуникативной деятельности в дискурсе культурно-художественного процесса.

Развивая данную проблематику, можно подчеркнуть важность социальных факторов, которые составляют не только внешнее пространство, в котором непосредственно реализуется вокально-ансамблевое искусство, но и межличностное пространство между членами коллектива. Ключевое условие успешного функционирования ансамбля – принятие его участниками феномена групповой идентичности, где есть четко дифференцированные задачи для каждого участника, но все они разделяют общие цели, которые определяются социальными факторами.

Взаимоотношения между членами ансамбля являются основой для формирования единства в вокальном коллективе в случае осознания социального взаимодействия и социальных факторов. Это означает, что художественный результат в ансамбле напрямую зависит от качества межличностных отношений, среди которых важнейшее место занимают отношения между поколениями.

Диалог поколений в вокальном ансамбле реализуется на нескольких уровнях. Во-первых, это уровень исполнительской традиции, включающий манеру звукоизвлечения, фразировку, особенности интерпретации музыкального материала. Во-вторых, это уровень репертуарной политики, где сталкиваются и взаимодействуют предпочтения разных возрастных групп. В-третьих, это уровень сценического поведения и отношения к публике.

Важным теоретическим основанием служит мысль о переносе смыслообразования как процесса от структуры музыкального произведения к отношениям между исполнителями. В разновозрастном ансамбле этот перенос приобретает особую глубину: молодые музыканты не просто осваивают нотный текст, но через взаимодействие со старшими коллегами постигают невербальные, имплицитные слои исполнительской традиции, ко-

торые невозможно зафиксировать в нотах или методических пособиях.

Важным фактором является воспитательное значение ансамблевого пения в процессе формирования музыкальных вкусов. В разновозрастном коллективе это воспитание носит обоюдный характер: старшие передают молодым чувство стиля и уважение к традиции, молодые, в свою очередь, обогащают палитру ансамбля актуальными интонациями и современными исполнительскими приемами.

Одним из наиболее ярких примеров реализации диалога поколений в истории отечественной эстрады является деятельность вокального ансамбля «Дружба» под руководством Александра Броневицкого. Созданный в 1955 г. как самостоятельный коллектив студентов Ленинградской консерватории, ансамбль прошел длительный путь развития, в ходе которого неоднократно менялся состав участников, но сохранялась творческая преемственность ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_\(ансамбль\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_(ансамбль))).

Примечательно, что ансамбль «Дружба» стал своего рода «кузницей кадров» для отечественной эстрады: в разные годы в нем работали Анатолий Королев, Вилли Токарев, Анатолий Васильев (будущий руководитель ансамбля «Поющие гитары»), Мария Кодрану и многие другие ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_\(ансамбль\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_(ансамбль))). Эта «текучесть» кадров, которая могла бы быть проблемой для обычного коллектива, в случае «Дружбы» стала механизмом трансляции исполнительской традиции: уходя из ансамбля, музыканты уносили с собой опыт, полученный от Броневицкого, и реализовывали его в собственных проектах.

Особого внимания заслуживает репертуарная политика ансамбля. Как отмечается в источниках, «для ансамбля писали О. Фельцман, А. Пахмутова, А. Флярковский, Г. Портнов, А. Петров» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_\(ансамбль\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_(ансамбль))). Это обеспечивало постоянное обновление репертуара при сохранении высокого художественного уровня. При этом сам Броневицкий, обладая режиссерской одаренностью, «в постановке песенных номеров использовал мизансцены, световые эффекты, сценическую бутафорию, приближая жанр

«Дружбы» к «зримой песне» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_\(ансамбль\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дружба_(ансамбль))). Этот синтез вокального и сценического начал стал важной традицией, воспринятой последующими поколениями эстрадных коллективов.

Другой значимой формой диалога поколений в эстрадном вокальном искусстве стала студийная традиция. Ярким примером служит деятельность Школы эстрады «Авансцена», которая начала свой творческий путь на базе Детской школы искусств № 10 им. В.В. Магдалаца более 20 лет назад. Как свидетельствуют источники, на юбилейном отчетном концерте в апреле 2025 г. собрались выпускники разных лет и нынешние воспитанники, исполнив вокальную композицию «Гимн семьи» на сцене Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко вновь стали единым целым.

Данный пример показателен в нескольких отношениях. Во-первых, он демонстрирует устойчивость творческих связей, сохраняющихся десятилетиями. Во-вторых, он свидетельствует о формировании «школы» как живого организма, где выпускники не теряют связи с *alma mater* и продолжают участвовать в ее жизни. В-третьих, подобные встречи создают уникальную ситуацию «вертикального» диалога, где одновременно взаимодействуют три-четыре поколения исполнителей.

Рубеж XX-XXI вв. стал периодом активной жанровой гибридации в отечественном ансамблевом исполнительстве. Как отмечает Д.К. Алексанов в своем исследовании, «гибридизация стала не только эстетической стратегией, но и инструментом адаптации к новым культурным, технологическим и медиаплатформенным условиям» [1, с. 4].

Особого внимания заслуживает деятельность коллективов «Хор Турецкого», «Сопрано Турецкого» и «Акапелла Экспресс», которые исследователь рассматривает как «феномены, синтезирующие академическую, народную, эстрадную и популярную музыкальные традиции» [1, с. 3]. В этих коллективах диалог поколений реализуется не только внутри состава (что также имеет место, поскольку артисты разных возрастов работают вместе), но и в более широком смысле – как диалог между разными музыкальными традициями и эпохами.

«Хор Турецкого», начинавший как академический мужской хор, со временем эволюционировал в направлении кроссжанрового шоу, сохранив при этом высокий уровень вокального мастерства. Этот опыт демонстрирует, что диалог поколений может быть не только «вертикальным» (между старшими и младшими исполнителями), но и «горизонтальным» – между разными культурными традициями, что особенно актуально в современном полистилистическом пространстве.

Особого внимания заслуживает педагогическое измерение диалога поколений в эстрадном вокальном ансамбле. Как отмечается в исследованиях, посвященных вокально-ансамблевой культуре, важным фактором является самосознание себя не только как лидера-солиста, но как части общего целого, что позволяет развивать способность слышать других исполнителей и вовремя реагировать на изменения, которые могут происходить как в репетиционном процессе, так и в концертном выступлении.

В разновозрастном коллективе эта способность формируется особенно эффективно, поскольку молодые участники находятся в постоянном контакте с более опытными коллегами, перенимая не только вокальные приемы, но и модели сценического поведения, отношение к репетиционному процессу, профессиональную этику. Старшие участники, в свою очередь, получают возможность реализовать наставнический потенциал и оставаться в актуальном творческом процессе.

Показательным примером педагогической преемственности может служить деятельность ансамбля терских казаков «Наследие» (Ставрополь). Как отмечается в источниках, художественный руководитель коллектива Лариса Дёгтева – «выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных», которая целенаправленно работает над сохранением традиций при их «деликатно-оригинальном прочтении» (Ансамбль песни терских казаков «Наследие» выступит с новой патриотической программой // Ставропольская правда. – 2026. – 12 февраля. URL: https://stpravda.ru/20260212/ansambl_pesni_terskih_kazakov_nasledie_vystupit_s_novoy_patrioticheskoy_programmoy (дата обращения: 15.02.2026).

В репертуаре ансамбля сочетаются как известные народные песни, так и новые авторские сочинения, что создает пространство диалога между традицией и современностью. «Сквозная нить концертной программы – бытовые, религиозные и воинские традиции терских (ставропольских) казаков, воплощенные в песне». Здесь диалог поколений реализуется как связь не только между разными возрастами исполнителей, но и между разными историческими эпохами бытования казачьей песни.

Значительное влияние на диалог поколений оказывают технологические изменения в музыкальной индустрии. Современные технологии звукозаписи, обработки голоса, медиаплатформы создают принципиально новую среду бытования вокального искусства. Как отмечает Д.К. Алексанов, «современные вокальные ансамбли становятся культурными медиаторами, соединяющими различные стилистические и жанровые пласты» [1, с. 4].

С одной стороны, технологические возможности открывают новые перспективы для творчества и позволяют молодым исполнителям быстрее включаться в профессиональную среду. С другой стороны, возникает риск утраты «живого» вокального звука, замены его студийными обработками, что особенно проблематично для ансамблевого ис-

полнительства, где важнейшую роль играет акустическое взаимодействие голосов.

Важно отметить, что в деятельности успешных коллективов (таких как «Хор Турецкого» или «Сопрано Турецкого») технологические инновации не подменяют, а дополняют традиционное вокальное мастерство. Однако использование современных медиа платформ является только средством для продвижения, а высокий уровень вокальной подготовки, унаследованной от академической традиции, остается основополагающей их творчества.

Искусство эстрадного вокального ансамбля – это не просто совокупность исполнительских техник и репертуарных решений. Это живой организм, существующий в постоянном обновлении и одновременно в верности традиции. Диалог поколений выступает тем механизмом, который обеспечивает эту двойственность – сохранение культурного кода при неизбежной трансформации исполнительских практик. Эстрадная песня – «это не просто музыка прошлого, это живая память, диалог поколений, это неразрывная нить, соединяющая эпохи» (<https://ust-abakan.ru/press-center/news/melodii-epokhi-obedinili-pokoleniya/>). Задача исследователей, педагогов и практиков – осознанно поддерживать эту нить, создавая условия для ее естественного и плодотворного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексанов Д. К. Гибридизация жанров в отечественном ансамблевом исполнительстве на рубеже XX–XXI веков: от эстрады к неоклассике [Электронный ресурс] // КиберЛенинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gibridizatsiya-zhanrov-v-otechestvennom-ansamblevom-ispolnitelstve-na-rubezhe-xx-xxi-vekov-ot-estrady-k-neoklassike> (дата обращения: 15.02.2026).
2. Курганская, Н. Куда делась исполнительская культура? [Электронный ресурс] // Обозреватель – Observer. – 1999. – № 10. – URL: https://i-sng.ru/observer/observer/N10_99/10_23.HTM (дата обращения: 15.02.2026).

**THE ART OF THE POP AND JAZZ ENSEMBLE:
DIALOGUE OF GENERATIONS**

SERZHENKO Nina Mikhailovna

Senior Lecturer

LEURDA Oksana Petrovna

Associate Professor

Krasnodar State Institute of Culture

Krasnodar, Russia

The article is devoted to the study of the phenomenon of continuity in the art of pop vocal ensembles. It examines the specifics of vocal ensemble performance as a space for creative communication between representatives of different generations. The article analyzes the historical forms of intergenerational dialogue in Russian pop music, the theoretical foundations of intergenerational interaction, and modern practices implemented by professional and amateur ensembles. Special attention is given to the role of vocal ensembles in preserving the cultural indicators of the era and shaping performing traditions. The problems and prospects of developing a dialogue between generations in the context of modern sociocultural transformations have been identified.

Keywords: pop and jazz ensemble, generational continuity, communicative activity, dialogue between generations, vocal and ensemble performance.
