Вокально-инструментальный ансамбль

План:

Введение

* 1 Появление
* 2 Особенности
* 3 Репертуар
* 4 ВИА и рок-группы
* 5 Популярность, расцвет и исчезновение
* 6 Наиболее известные ВИА

Примечания

Введение

Вока́льно-инструмента́льный анса́мбль (сокращённо **ВИА**) — официальное наименование признанных государством профессиональных и самодеятельных музыкальных групп в Советском Союзе в 1966—1986 годах. Термин «ВИА» в советское время был синонимом термина «музыкальная группа» (мог применяться даже к иностранной группе), но со временем стал ассоциироваться именно с советскими поп- и фолк-группами.

1. Появление

Термин «вокально-инструментальный ансамбль», как и само обозначаемое этим термином явление, появился в СССР в 1960-х годах, на волне увлечения советской молодёжи популярными течениями западной музыки. Именно тогда в СССР стали создаваться музыкальные коллективы, призванные стать собственными аналогами (разумеется, с поправкой на идеологию) западных рок-групп. Поскольку «рок-группами» именовать их не разрешалось по идеологическим соображениям (официально считалось, что рок-музыка есть «продукт разлагающейся западной культуры»), для таких коллективов было придумано название «вокально-инструментальный ансамбль», или, сокращённо, «ВИА».

ВИА создавались при тех или иных уже существующих творческих объединениях: местных филармониях, театрах, концертных объединениях. Официальный статус отделял ВИА от «авторской песни» того же периода, которая проходила по категории художественной самодеятельности. Помимо профессиональных ВИА, существовали аналогичные самодеятельные коллективы.

В числе первых коллективов, создавших жанр ВИА, называют «Поющие гитары», созданный в 1966 году в Ленинграде. «Добры Молодцы» появились на сцене в 1969 году.

2. Особенности

Типичный ВИА состоял из 6-10 и более человек, в число которых обычно входили по нескольку вокалистов и мультиинструменталистов, во главе стоял художественный руководитель, который мог входить, а мог и не входить в число исполнителей. Участники менялись, а различные песни могли исполняться различными солистами. Если в рок-группах солист обычно одновременно играл на каком-либо инструменте, то в ВИА солист гораздо чаще только пел. Большинство музыкантов ВИА были профессионалами, уровень исполнительского мастерства был достаточно высок.

ВИА использовали обычный для поп- и рок-групп набор инструментов: электрогитары, ударную установку, различные варианты электронных клавишных, таких как электроорганы и синтезаторы, аппаратуру звукоусиления. В дополнение к этому набору, как правило, имелась духовая секция, могли использоваться также различные народные инструменты, в особенности в ВИА с фолк-уклоном.

На внешний вид артистов ВИА и манеру поведения на сцене накладывался целый набор ограничений, диктуемых идеологическими соображениями. Типичной концертной одеждой были обычные пиджачные костюмы, а у ВИА, специализирующихся на народной тематике — различные варианты одежды в «народном стиле», на исполнение песен военно-патриотической тематики ансамбль мог выйти в военной форме. Не поощрялось активное движение по сцене, как правило, музыканты и солист стояли практически неподвижно в течение всего номера. Разумеется, любые выраженно «роковые» атрибуты, такие как необычные причёски, татуировки, клёпанная кожаная одежда, металлические аксессуары и прочее в том же духе безусловно исключались.

Записи профессиональных ВИА издавались на советском рекорд-монополисте, государственной фирме «Мелодия», а организовывали концерты территориальные филармонии и концертные объединения: Москонцерт, Ленконцерт, Росконцерт, Госконцерт, Республиканские и областные филармонии.

Иногда ВИА выступали как аккомпанирующий состав известного сольного исполнителя, как, например: Юрий Антонов и группы «Аракс» и «Аэробус», Алла Пугачёва и ВИА «Рецитал», София Ротару и ВИА «Червона рута», Валерий Ободзинский и ВИА «Верные друзья».

3. Репертуар

Репертуар ВИА в основном составляли песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами. Исполнялись также песни, написанные членами группы, основным композитором мог быть и художественный руководитель коллектива. Программа ансамбля официально утверждалась худсоветом, это было непременным условием для исполнения её на публике.

Стиль музыки, исполнявшийся ВИА, разнообразен. Он включал в себя как фолк и народные песни, так и диско, рок-музыку и синти-поп. Звучание ВИА рассматривают как специфический жанр в советской популярной музыке. Следует отметить, что именно ВИА сформировали и подготовили музыкальный пласт развития биг-бита и поп-музыки, сформировали зрительскую аудиторию для следующего музыкального направления в СССР — рок-музыки. Однако в исполнении музыки ярко выраженные рок-моменты будь то соло электрогитары или слишком громкий голос артистов не рекомендовался. Не приветствовались современные ритмы и новейшие направления, будь новая волна и пр. Потому песни у ВИА были как правило незамысловатые, не длящиеся более 3-4 минут и без серьезной импровизации.

В текстах песен ВИА звучали патриотические и военно-патриотические мотивы, любовная лирика (в крайне «платонизированном» варианте), чисто советские мотивы романтики труда, встречались песни-шутки, романсы, народные песни, песни на актуальные темы (вроде строительства БАМа). В основном песни несли выраженно позитивный заряд, прославляли советский образ жизни, говорили о счастье, радости, трудовых свершениях и боевых подвигах. Критика, протест, тема конфликта человека и общества допускались только в «обличительных» песнях о проблемах капиталистического мира. Не поощрялось и заострение проблем молодёжи.

Заметное место в репертуаре многих ВИА занимали кавер-версии песен западных групп (с текстами на русском языке, часто крайне далёкими от оригинала по смыслу, но, как правило, фонетически сходными с ним). В записях и в представляемых на утверждение программах выступлений кавер-версии иногда маскировались: менялись названия, музыка могла приписываться членам группы или несуществующим композиторам, песня именовалась «американской народной» и так далее. Также ВИА нередко использовали музыкальные фрагменты западных песен в собственных произведениях, подавая их как свою музыку. На концертах могли исполняться и оригинальные западные песни.

4. ВИА и рок-группы

Отношения между ВИА и самодеятельными рок-группами 1970-х — начала 1980-х годов были достаточно сложными и многоплановыми. С одной стороны, существовал определённый антагонизм, связанный с разницей в статусе и признании, с другой — музыканты нередко переходили из ВИА в группы и обратно, а часть ВИА представляли собой «легализовавшиеся» тем или иным путём самодеятельные группы. Так, вышеупомянутая группа «Аракс» приобрела официальный статус через три года после создания, в 1974 году, когда вошла в труппу театра «Ленком». ВИА «Земляне» тоже начинал как андеграундная рок-группа, и лишь потом сменил статус.

	В целом бездонная пропасть лежала между профессиональными ВИА, даже если они робко пытались пискнуть что-то со сцены в своё оправдание, ВИА самодеятельными, бравшими с них пример, и группами. Это, однако, не переходило в конфронтацию. Все понимали, что так устроен мир. Пойти, например, работать в ансамбль «Весёлые ребята» к Слободкину так и называлось — «продаться в рабство». Это компенсировалось спокойной жизнью без цепляний, милиции, хорошей аппаратурой и стабильным, по тем временам высоким заработком. «Чесали» тогда ребята по три — по четыре [концерта] в день. Было ясно, что эти суровые условия диктует сама жизнь, и никто из «подпольных» «продавшимся» в спину не плевал. Андрей Макаревич. «Всё очень просто»	

5. Популярность, расцвет и исчезновение

ВИА как отдельное явление советской музыкальной культуры просуществовали в общей сложности чуть более 20 лет. В период 1960-х — 1970-х, начала 1980-х годов они были чрезвычайно популярны, особенно у молодежи. Причиной этому был огромный дефицит записей иностранных исполнителей созданный искусственно "железным занавесом". Наиболее известные ансамбли давали по несколько концертов в день в течение всего года, исполняемые ими песни постоянно транслировались по радио и телевидению, выпускались многочисленные и хорошо продававшиеся альбомы. Например:за четыре года (1970—1974)только тираж первого миньона ансамбля «Веселые ребята» был продан в количестве15 миллионов 975 тысяч экземпляров, а тираж несколько раз переиздаваемого альбома «Для нас, молодых» (1975—1979) ВИА «Самоцветы» достиг 2,5 миллионов копий[1]. Концертные организации получали от наиболее популярных ансамблей большую прибыль, поэтому, например, годовой план, утвержденный Москонцертом ансамблю Весёлые ребята, составлял ежегодно с 1970 года до 500 концертов.

Большинство ВИА прекратили своё существование в конце 1980-х годов. Этому способствовал целый ряд обстоятельств, прежде всего — выход из подполья рок-музыки и упразднение механизмов регулирования деятельности эстрадных исполнителей, ограничений на репертуар и строгих критериев профессионального отбора музыкантов. Сыграло свою роль и повышение качества музыкальной аппаратуры, появление дешёвых синтезаторов и семплеров, дающих возможность производить качественную поп-музыку без привлечения большого штата музыкантов. Да и репертуар большинства ВИА, состоящий из позитивных шлягеров и «идеологически выдержанных» композиций в новых политических условиях стал гораздо менее востребован.

Большинство коллективов распалось, хотя некоторым удалось выжить, преобразовавшись в группы самой разной музыкальной направленности, от поп-музыки до хард-рока. Значительная часть музыкантов распавшихся ВИА осталась на эстраде, войдя в состав новых групп или начав сольную карьеру. Очень многие современные российские деятели поп-музыки — это бывшие музыканты ВИА 80-х.

Некоторое количество старых, широко известных ВИА продолжают существовать по сей день, хотя и в сильно изменённом составе. Среди них — «Весёлые ребята», «Земляне», «Песняры», «Цветы». Некоторые известные ВИА (например, «Поющие гитары» и «Самоцветы») были воссозданы во второй половине 1990-х годов, на волне увеличения популярности музыки 1960-1970-х годов. Они записывают ремейки своих шлягеров, выступают с концертами, где звучит обычно наиболее популярная часть старого репертуара. В некоторых случаях, например в ВИА «Песняры», возникло сразу несколько составов, претендующих на одно и то же название и исполняющих один репертуар.

6. Наиболее известные ВИА

ВИА[2]	**Период**	**Руководитель**	**Место создания**	**Связанные исполнители**
Аракс	1968-1983, 1989—2004, с 2006	Сергей Рудницкий	Москва, РСФСР	Юрий Антонов, Сергей Беликов, Анатолий Алешин
Ариэль	с 1969	Валерий Ярушин	Челябинск, РСФСР	
Верасы	с 1971	Василий Раинчик	Белорусская ССР,Минск	
Весёлые ребята	с 1966 по настоящее время	Павел Слободкин	Москва, РСФСР	Леонид Бергер,Александр Лерман,Александр Барыкин, Людмила Барыкина ,Александр Градский , Алла Пугачёва, Анатолий Алешин,Вячеслав Малежик, Алексей Глызин, Александр Буйнов, Александр Добронравов, Александр Добрынин, Сергей Рудницкий , Юрий Чернавский,Глеб Май .
Горизонт	с 1976 по 1989	Владимир Беляков	Чебоксары, РСФСР	
ВИА «Здравствуй, песня!»	с 1977 по 1987. С 1987 года работает как ВОКС Здравствуй, песня!"	Аркадий Хаславский, позднее с 1983 по 1987 Игорь Матвиенко стал музыкальным руководителем, а с 1987 года Аркадий Хаславский вновь становится художественным руководителем	как ВИА Здравствуй, песня! - Владимирская филармония (1977), Североосетинская филармония (1977 - 1980), Краснодарская филармония (1980 - 1987), как ВОКС Здравствуй, песня! - Томская филармония (1987 - 1988), Химкинский молодёжный центр (1988), Подольский ПкиО им. В. Талалихина (1988 - 1989)	Галина Шевелева, Марк Рудинштейн, Игорь Матвиенко, Олег Кацура, Сергей Мазаев, Николай Расторгуев.
Земляне	с 1974	Владимир Киселёв, позднее Сергей Скачков	Ленинград, РСФСР	Алиса
Каскад	с 1983	Андрей Сухов	Ярославль, РСФСР	
Лейся, песня	1975-1984	Виталий Кретов	Москва, РСФСР	Любэ, Ария, Валерий Кипелов, Михаил Шуфутинский
Орэра	1958-1980(?)	Роберт Бардзимашвили	Грузинская ССР, Тбилиси	Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе
Песняры	1969-2003, (гастрольные составы действуют по настоящее время)	Владимир Мулявин	Белорусская ССР,Минск	Виктор Смольский
Поющие гитары	1966	Анатолий Васильев	Ленинград, РСФСР	
Поющие сердца	1971-	Виктор Векштейн	Москва, РСФСР	Ария
Самоцветы	с 1971	Юрий Маликов	Москва, РСФСР	Владимир Винокур, Александр Барыкин, Алексей Глызин, Владимир Кузьмин
Синяя птица	1974-1991, (с 1999 гастрольные составы действуют по настоящее время)	Роберт Болотный, Михаил Болотный	Куйбышев, РСФСР	
Сябры	с 1974	Валентин Бадьяров, Анатолий Ярмоленко	Белорусская ССР,Гомель	
Цветы	с 1972	Стас Намин	Москва, РСФСР	Сергей Мазаев
Червона рута	1971-1990	Анатолий Евдокименко	Украинская ССР	София Ротару
Ялла	с 1970	Фарух Закиров	Узбекская ССР	