

Соул (от английского soul — «душа») — жанр популярной музыки афро-американского происхождения, возникший в южных штатах США в 1950-е годы на основе ритмэнд-блюза. Характерную эмоциональнопрочувствованную, экстатическую, порой <u>экзальтированную</u>, «душевную» вокальную манеру соул-музыка восприняла из традиции духовных песнопений госпел и спиричуэлс, а также джазовой вокальной импровизации.

СОУЛ

НАПРАВЛЕНИЕ<u>РИТМ-Н-</u>
<u>БЛЮЗ</u>ИСТОКИ<u>РИТМ-Н-</u>
<u>БЛЮЗ</u>, <u>ГОСПЕЛ</u>МЕСТО И ВРЕМЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ<u>1950-Е</u>, <u>ЮЖНЫЕ</u>
<u>ШТАТЫ США</u>ГОДЫ РАСЦВЕТА<u>1960-</u>
<u>Е—1970-Е</u>

ПОДЖАНРЫ

СЕВЕРНЫЙ СОУЛ, ЮЖНЫЙ СОУЛ, ДЕТРОЙТСКИЙ СОУЛ, ДЕТРОЙТСКИЙ СОУЛ, НЬЮ-ОРЛЕАНСКИЙ СОУЛ, ЧИКАГСКИЙ СОУЛ, ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ СОУЛ, ПЛАСТИКОВЫЙ СОУЛ, ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ СОУЛ, ГОЛУБОГЛАЗЫЙ СОУЛ, КАРЕГЛАЗЫЙ СОУЛ, БРИТАНСКИЙ СОУЛ, СОВРЕМЕННЫЙ СОУЛ, КВАЙЕТ-СТОРМ

РОДСТВЕННЫЕ

<u>СОУЛ-БЛЮЗ, СОУЛ-</u> <u>ДЖАЗ, КАНТРИ-СОУЛ, НЕО-СОУЛ</u>

ИСТОРИЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КРИТИКИ <u>СЧИТАЮТ</u> САМЫМ РАННИМ ОБРАЗЧИКОМ СОУЛА «I'VE GOT A WOMAN» — ПЕСНЮ, ЗАПИСАННУЮ 18 НОЯБРЯ <u>1954 ГОДА</u> В <u>АТЛАНТЕ РЭЕМ ЧАРЛЬЗОМ</u>. ДРУГИЕ ВАЖНЕЙШИЕ ЗАПИСИ РАННЕГО СОУЛА — «PLEASE PLEASE PLEASE» <u>ДЖЕЙМСА БРАУНА</u> (1957) И «GEORGIA ON MY MIND» РЭЯ ЧАРЛЬЗА (1960)

В 1960-х годах соул становится наиболее популярным направлением негритянской музыки. К этому времени <u>блюз</u> и <u>ритм-</u> энд-блюз, будучи в значительной степени позаимствованными и адаптированными белокожими исполнителями рок-н-ролла и блюзрока, воспринимались уже в качестве межрасовых жанров, а афроамериканцы стали идентифицировать себя через соул-музыку. Связано это было и с борьбой афроамериканцев за свои права: такие ключевые записи, как «A Change Is Gonna Come» имели как символически-библейское, так и актуально-политическое звучание. Самые яркие представители южного соула шестидесятых — Сэм Кук, Арета Франклин, Отис Реддинг и Джеймс Браун — были вовлечены в общественное движение, во главе которого стоял Мартин Лютер Кинг.

В 1960-е годы возникает несколько региональных «ШКОЛ» СОУЛ-МУЗЫКИ, СВЯЗАННЫХ СО соответствующими фирмами грамзаписи. В южных штатах доминировал «мемфисский соул», сформировавшийся вокруг фирмы грамзаписи Stax/Volt Records (Отис Реддинг, Айзек Хейз, Уилсон Пикетт, Эл Грин, инструментальные соул-джазовые составы Booker T. & the MG's и The Mar-Keys). Южный соул отличала виртуозная игра инструменталистов, выраженный ритм и большая, чем в других стилях соул, связь с блюзом. На севере США, возникло коммерческое направление соула — «детройтский соул», известный также как «мотаунсаунд», по названию фирмы грамзаписи <u>Tamla-Motown</u> (Смоки Робинсон, Дайана Pocc и The Supremes, Стиви Уандер, Марвин Гэй, The <u>Temptations</u>, <u>The Four Tops</u>, <u>Jackson 5</u>). Основными идеологами «мотауна», рассчитанного не только на чернокожую, но и на белокожую аудиторию северных штатов США, были продюсеры и композиторы Берри Горди и Смоки

Экспериментальный подход к соул-музыке середины 1960-х представляет продюсер фил Спектор, изобретший революционную технику студийной записи, получившую название «стена звука». Спектор привлекал к участию в своих амбициозных проектах «соул-симфоний» не только чернокожих (Тина Тёрнер с песней «River Deep Mountain High»)), но и белокожих музыкантов (дуэт The Righteous Brothers с песней «You've Lost That Lovin' Feelin'»). В 1970-е годы соул отчасти уступает популярность другому направлению в ритм-энд-блюзе — фанку. Наиболее популярен в те годы был мягкий «филадельфийский соул» (выпускался на фирмах грамзаписи Philadelphia International Records и Philly Groove Records), который отличают усложнённые вокальные аранжировки и введение элементов фанка и диско (Барри Уайт, Харолд Мелвин).

<u>Голубоглазый</u>» и «кареглазый» соул:

Между тем, в течение 1970-х продолжалось распространение популярности соула, который, подобно блюзу, постепенно перестаёт быть музыкой только чернокожих. The Righteous Brothers открыли дорогу к соулу для множества белокожих исполнителей, в первую очередь, британских: Дасти Спрингфилд, Вана Моррисона, Джо Кокера, Роберта Палмера, в отдельных записях — Элтона <u>Джона</u> и <u>Дэвида Боуи</u>. В США исполняемый белокожими соул и фанк (в частности, британский) иронически именуют «голубоглазым соулом», а соулмузыку в исполнении певцов латиноамериканского происхождения — «кареглазым соул».

В <u>1980-е</u> после широкого успеха <u>Майкла Джексона</u> и <u>Принса</u>, соул наряду с фанком становится одним из основных коммерческих стандартов так называемого «современного ритм-энд-блюза». Термин «современный ритмэнд-блюз», с уходом в прошлое эпохи диско оказывается востребованным для обозначения современного фанка («ритм») и соула («блюз»), а также бесчисленных гибридов между ними. Связано это с тем, что в современных условиях сложно провести чёткую границу между быстрой («фанк») и медленной («соул») составляющими ритм-энд-блюза. Практически не существует исполнителей, которые специализируются исключительно на соуле или на фанке. В репертуаре ведущих исполнителей можно найти композиции в обоих стилях, а также те, которые иллюстрируют градации и синтез между ними. Успешные соул-исполнители середины 1980x — <u>Лайонел Ричи</u> и <u>Уитни Хьюстон</u> — прославились благодаря романтическим балладам, записанным настолько продуманно и безупречно, что это производит впечатление некоторой эмоциональной выхолощенности. Несмотря на сильный и задушевный вокал, в их записях происходит отказ от сырых, непосредственных переживаний, на которых была основана классическая школа соула, в пользу утонченной рафинированности. Майкл <u>Джексон</u> и <u>Джордж Майкл</u> делают ставку не столько на осовремененный соул, сколько на довольно агрессивную, коммерчески ориентированную разновидность фанка. Для обозначения всех этих коммерческих направлений ритм-энд-блюза в США был придуман весьма расплывчатый термин «urban contemporary», или просто «urban».

В конце <u>1990-х</u>, когда возродился интерес к классическому соулу, возникло ретроспективное направление «<u>неосоул</u>» (<u>Лорин Хилл</u>, <u>Эрика</u> Баду, Алиша Киз, Джон Ледженд). Первопроходцем этого направления можно считать трио The Fugees, в творчестве которого наметилась реакция против приземлённой плоскости ритм-энд-блюза середины 1990-х (характерный пример — песня «Killing Me Softly With His Song» 1996 года). Помимо классического соула, нео-соул включает в себя элементы альтернативного хип-хопа, джаза и даже классической музыки (Алишия Кис). Нео-соул остаётся сравнительно малопопулярным течением в рамках современного ритм-н-блюза. Более коммерчески ориентированное направление, которое представляют такие исполнители, как Ашер, Джастин Тимберлейк и Бейонсе, продолжает развиваться в русле хип-хоп-соула 1990-Χ.

