SOUL MUSIC

Со́ул (от английского soul — «душа») — жанр популярной музыки афро-американского происхождения, возникший в южных штатах США в 1950-е годы на основе ритм-энд-блюза. Характерную эмоционально-прочувствованную, «душевную» вокальную манеру соул-музыка восприняла из традиции духовных песнопений госпел и спиричуэлс, а также джазовой вокальной импровизации.

История

- В 1960-х годах соул становится наиболее популярным направлением афроамериканской музыки. К этому времени блюз и ритм-энд-блюз, будучи в значительной степени позаимствованными и адаптированными белокожими исполнителями рок-н-ролла и блюз-рока, 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.**

- 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. **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 «мотаун-саунд», Основными идеологами «мотауна», рассчитанного не только на чернокожую, но и на белокожую аудиторию северных штатов США, были продюсеры и композиторы Берри Горди и Смоки Робинсон.

«Голубоглазый» 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 Джона и Дэвида Боуи. В США исполняемый белокожими соул и фанк (в частности, британский) иронически именуют «голубоглазым соулом».

Обновлённый соул

- В 1980-е после широкого успеха Майкла Джексона и Принса, соул наряду с фанком становится одним из основных коммерческих стандартов так называемого «современного ритм-энд-блюза». Термин «современный ритм-энд-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 1980-х — Лайонел Ричи и Уитни Хьюстон — 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 Джексон и Джордж Майкл 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».

Неосоул

- В конце 1990-х, когда возродился интерес к классическому соулу, возникло ретроспективное направление «неосоул» (Лорин Хилл, Эрика Баду, Алиша Киз, Джон Ледженд, Тевин Кэмпбл). 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-х.

Ключевые записи классического соул

Hit the Road Jack (Рэй Чарльз, 1961), Bring It On Home to Me (Сэм Кук, 1962), A Change Is Gonna Come (Сэм Кук, 1963), My Girl (The Temptations, 1964). I Put a Spell on You (Нина Симон, 1965), You’ve Lost That Lovin' Feelin' (The Righteous Brothers, 1965), It’s a Man’s, Man’s, Man’s World (Джеймс Браун, 1966), When a Man Loves a Woman (Перси Следж, 1966), River Deep — Mountain High (Тина Тёрнер, 1966), I Heard It Through the Grapevine (Марвин Гэй, 1967), I Never Loved a Man the Way I Love You (Арета Франклин, 1967), Respect (Арета Франклин, 1967), (Sittin' on) the Dock of the Bay (Отис Реддинг, 1968), Chain of Fools (Арета Франклин, 1968), My Cherie Amour (Стиви Уандер, 1969), The Tears of a Clown (Смоки Робинсон, 1970), War (Эдвин Старр, 1970), What’s Going On (Марвин Гэй, 1971), Tupelo Honey (Ван Моррисон, 1971), Ain’t No Sunshine (Билл Уизерс, 1971), The First Time Ever I Saw Your Face (Роберта Флэк, 1972), Love and Happiness (Эл Грин, 1972), Living for the City (Стиви Уандер, 1973), Let's Get It On (Марвин Гэй, 1973).