Рок-музыка

Рок — *это не просто музыкальное направление, под роком понимается молодежная культура, способ самовыражения молодого поколения, отрицание и пересмотр моральных и материальных ценностей мира.*

pptcloud.ru

Зародившись в США в форме рок-н-ролла, рок-музыка завоевывает широкую популярность с 1960-х годов

Существенными чертами рок-музыки являются

особая ритмическая пульсация в басу (бит), использование преимущественно электромузыкального инструментария.

В дальнейшем, развиваясь во взаимодействии с поп-музыкой и в связи с расширением средств шоу-бизнеса (особенно телевидение), рок-музыка прошла значительную стилевую эволюцию.

В настоящее время она представляет собой разветвленную культуру, складывающуюся из множества музыкальных течений со своими особенностями.

Панк – рок

Панк-рок возник в середине 1960-х годов

- Динамичная, агрессивная музыка
- Расцвет пришелся на середину 1970-х годов, когда некоторые молодежные музыкальные коллективы взялись за переделку «застывшего» рока.
- В результате сложился музыкальный стиль, отличающийся резкостью, быстрым темпом и хаотичными изменениями ритмических структур и гармоний.

  Панк-рок в основном играли любители, не обладавшие даже минимальной музыкальной подготовкой.
- В США первыми группами панк-рока были «The Stooges», «MC5» («Motor City Five» — «Пятерка из города моторов», т. е. Детройта) и «New York Dolls».

The Stooges

Описание первого выступления группы «The Stooges» американскими критиками тех лет:

«Игги Поп (лидер группы) извивался всем телом, испуская нечленораздельные вопли, размазывал по голому торсу кровавые куски мяса, делал вид, будто режет себе кожу куском стекла, потом с разбега прыгал в зрительный зал. Все действо совершалось под примитивный и очень громкий рок».

Слабые стороны панк-рока

- Подмена мастерства исполнения эмоциями.
- Панк-группы так и не сумели развиться музыкально, хотя их тексты, как правило, отличались глубиной и выражали настроение большей части молодежи того времени.
- А настроение это было следующее: жизнь потеряла смысл, поэтому живи, как хочется тебе, и никому не подчиняйся.
- Определяющим стало наплевательское отношение к окружающим и самим себе, мораль оказалась повернутой на 180°: все, что считалось недопустимым у обычных людей, на улице становилось внешним проявлением «независимости».

Психоделический рок

Практически всё рок-движение второй половины 1960 — середины 1970-х годов прошло под знаком психоделии.

Психоделический способ познания мироустройства был тесно связан с измененным состоянием сознания, вызываемым употреблением сильнодействующих галлюциногенных препаратов.

Немалое значение имело и широкое распространение в молодежно-артистической среде различных мистико-религиозных культов и философских учений, последователи которых с помощью специальных психотехник или наркотиков стремились к достижению особых состояний.

- Психоделическое начало, требующее определенного эмоционального настроя как исполнителей, так и слушателей, могло проявляться в поэтических текстах, в музыкальной драматургии, в обилии звукоэффектов и громкостно-динамических контрастах, в стремлении к оригинальному световому и цветовому оформлению шоу и т. д.

Психоделический рок практически сошел на нет вместе с движением хиппи.

Однако психоделия и в наши дни является одним из типов мировосприятия для рок- и поп-культуры

Среди признанных психоделических групп в первую очередь можно назвать ранних «Pink Floyd», «Crazy World of Arthur Brown».

Grateful Dead

Pink Floyd

Арт-рок

Арт-рок (art-rock — от англ. art «искусство») представляет собой сочетание элементов рока, академической музыки (классической и современной) и джаза, а также различных национальных музыкальных культур.

Арт-рок берет своё начало в среде лондонского андерграунда второй половины 1960-х гг., в недрах британской психоделики с её интересом ко всему интеллектуальному, философскому, утонченному, экспериментаторскому

британская группа «Moody Blues»

Непосредственно на пороге формирования стиля арт-рока как такового стояла британская группа «Moody Blues», одна из первых (наряду с «The Beatles») использовавшая возможности симфонического оркестра.

«Procol Harum»

В числе первых арт-групп следует назвать «Procol Harum» (своеобразным манифестом арт-рока стал их альбом 1967 года, где в композиции «A Whiter Shade Of Pale» процитирована тема Баха).

King Crimson

Как самостоятельное направление арт-рок оформился к 1968— 1969 годам в Англии, когда вышли первые альбомы «Nice» («The Thoughts Of EmerList And DavJack»), «Caravan», «Soft Machine», «Yes» (одноименные) и «Van Der Graaf Generator» («Aerosol Gray Machine»), а также дебютные работы «Genesis» («From Genesis To Revelation»), «King Crimson» («In The Court Of The Crimson King») и др.

Среди более поздних представителей арт-рока можно назвать британские группы «Roxy Music», «Camel», «Be-Bop Deluxe», «Sky», «Asia», а также англо-французскую «Gong» и немецкую «Eloy», американскую «Kansas» и др.

Традиции арт-рока:

применение оркестрово-акустических инструментов, обращение к классике, в некоторых случаях выражающееся в использовании цитат, фрагментов чужих произведений, а иногда и в полной переработке старых сочинений на новый лад.

Кроме того, арт-рокеры в своей собственной музыке применяли выработанные академической традицией приёмы изложения и развития музыкального материала (полифонические, элементы сонатной разработки и др.), а также классические формы и жанры (среди них — фуга, сюита, соната, симфоническая поэма, опера).

«The Beatles»

В начале 1970-х годов складывается жанр концептуального альбома, своеобразной «большой формы» в роке, объединяющей музыкальный и поэтический материал в единое целое с помощью лейтмотивов, реприз, сквозного драматургического развития (пионерами здесь стали «The Beatles» с их альбомом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», 1967).

Первая половина 1970-х годов была временем расцвета стиля, его классическим периодом. Однако уже в конце 1970 — начале 1980-х годов арт-роковое движение пошло на убыль.

Несмотря на высокие художественные достоинства, арт-рок оставался музыкой достаточно элитарной. Он не был связан с какой-либо социальной платформой, не являлся способом самовыражения для молодежи, как рок-н-ролл и панк-рок, не отличался такой демократичностью, как хард-рок и блюз. В конце концов, не выдержав напора панка и диско, арт-рок, как и многие другие направления 1970-х годов, уступил место новым музыкальным стилям.

Последней крупной работой в арт-роке 1970-х годов можно считать двойной альбом «The Wall» (1979) группы *«Pink Floyd»*, последним крупным арт-коллективом, появившимся во второй половине 1970-х годов — британскую группу *«UK»*, просуществовавшую всего лишь около двух лет.

Сегодня в сфере арт-рока успешно работают не только гранды, но и новые проекты («Anekdoten», «Ars Nova», «The Flower Kings» и др.).

Влияние арт-рока ощущается в самых различных направлениях: от постпанка до индастриала, от металла до готики и даже в поп-музыке.

Хард-рок

Led Zeppelin

Стиль хард-рок можно считать классическим направлением рок-музыки, тесно связанным с блюзовой праосновой. От блюза хард-рок перенял композиционно-гармоническую схему, лад и др.

Непосредственными предшественниками хард-рока стали британский блюз-рок и бит-музыка.

Не последнюю роль в формировании этого стиля сыграли инструментальный концерт эпохи барокко и англо-кельтская баллада.

Одной из отличительных черт хард-рока, благодаря которой его нельзя спутать ни с одним другим стилем, служит специфический саунд.

Звучание хард-рока характеризуется заметной тяжестью, высокой плотностью, усилением метроритмического начала, ставшего жесткой основой для виртуозной импровизации.

Королевой хард-рока стала электрогитара, а королем — гитарист-виртуоз Джими Хендрикс, своим необычайным мастерством игры задавший высочайшую «планку» гитаристам последующих поколений.

Золотой фонд хард-рока составляют абсолютно все диски «Led Zeppelin», работы «Black Sabbath» 1970—1976 годов, альбомы «Deep Purple» 1970—1973 годов, большинство пластинок американского коллектива «Grand Funk».

В первой половине 1970-х годов к хард-роковому клану присоединились британские группы «Uriah Heep», «Wishbone Ash», «Budgie», шотландская «Nazareth», ирландская «Thin Lizzy», американская «Blue Oyster Cult» , канадские «Guess Who» и «Bachman-Turner Overdrive» и др.

Ранний состав Black Sabbath

Приблизительно в то же время в рамках хард-рока стали появляться и стилевые разновидности, обладавшие некоторой долей самостоятельности.

К ним относятся тяжелый рок-н-ролл («Geordie», американская «Aerosmith» периода 1970-х годов, австралийская «AC/DC»), тяжелый буги (английская «Status Quo»), кантри-хард-блюз (американская «ZZ Top»), мелодичный хард-рок, или софт-хард (немецкая «Scorpions», американские «Mountain» и «Cheap Trick»), и др.

В конце 1970-х годов под влиянием панка от хард-рока отделился хэви-металл.

Дальнейшая судьба хард-рока складывалась непросто,

хотя ему удалось выстоять и во времена наступления на рок-сцену панка, диско, пост-панка (кон. 1970 — нач. 1980-х гг.),

удержаться «на плаву» в период засилья электронно-танцевальных стилей на рубеже 1980 – 1990-х годов и даже пережить грандж, вторгнувшийся на музыкальную арену в начале 1990-х годов.

Глэм-рок, или глиттер-рок

Оформился как стиль в первой пол. 1970-х гг.

Для исполнителей глэма был характерен акцент прежде всего на *визуальной* стороне действа: обильном гриме, вычурных одеждах.

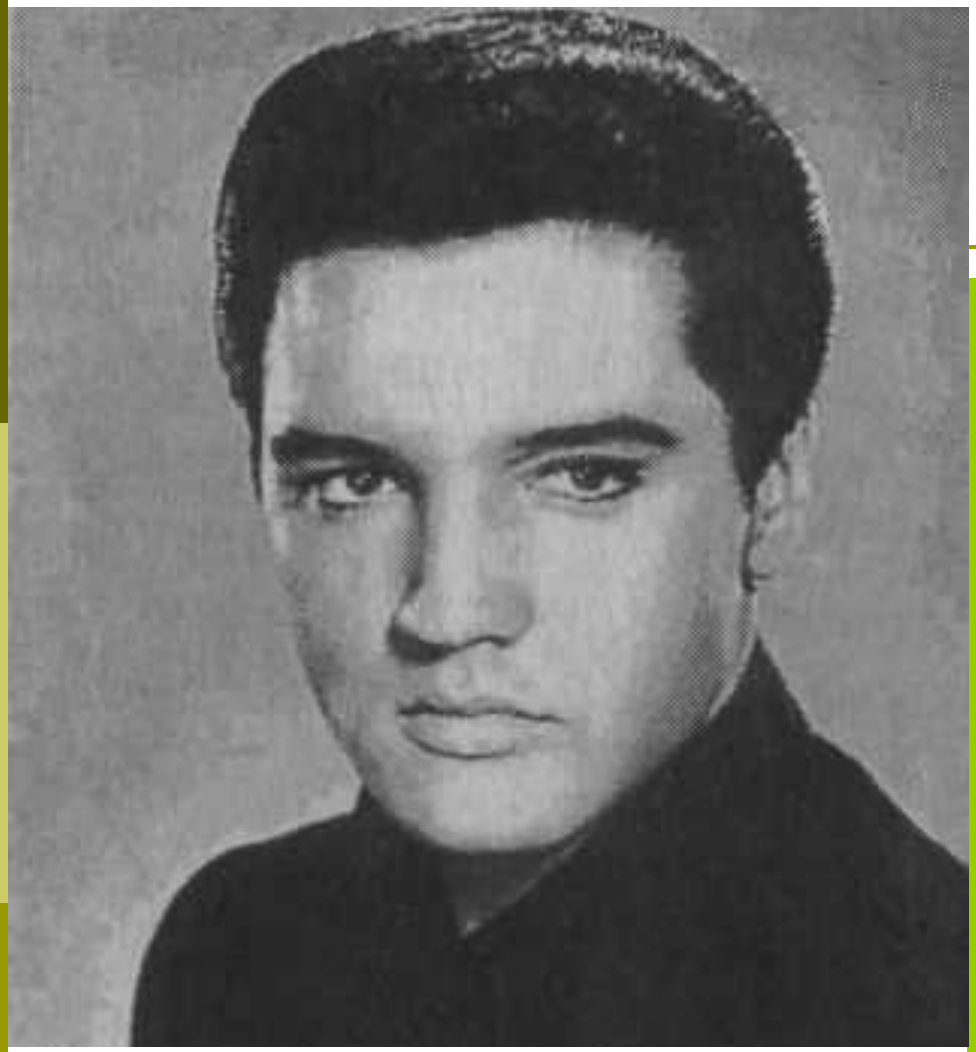
Однако глэм характеризуется не только необычным имиджем исполнителей и другими внешними признаками, но определенными музыкально-стилистическими принципами:

чёткой четырехдольной рок-н-ролльной ритмикой, относительной простотой гармоний, запоминающейся вокальной мелодикой, причём сам голос (как правило, высокий) в глэме как раз и является подлинным выразителем чувств.

Также традиционными для глэма считаются многократные повторения тех или иных фраз.

В качестве конкретного примера внешних проявлений данного стиля можно привести образы мальчика-девочки и космического пришельца, созданные Дэвидом Боуи, непропорционально высокие шляпы Марка Волана, блестящие костюмы и сапоги на невероятных каблуках, в которых щеголял Гэри Глиттер, «кровавые» шоу Элиса Купера, клоунаду группы «Kiss».

Из музыкантов со всемирной славой воздействие глэма испытали Элтон Джон, Сюзи Кватро, «Roxy Music», «Bad Company» и др. В конце 1970 — начале 1980-х годов идеи глэма были заимствованы диско. В настоящее время влияние глэма ощущается в творчестве некоторых представителей индастриала, готики, глэм-металла.



Элвис Пресли

Рок-н-ролл

С середины 1970-х гг. слово «рок-н-ролл» подменяет понятие «рок» и включает в себя почти все музыкальные стили: от психоделии и панк-рока до хард-энд-хэви, индастриал и модерна. Сформировался рок-н-ролл на основе ритм-энд-блюза.

Считается, что первыми музыкантами, исполняющими рок-н-ролл, были Элвис Пресли, Билл Хэйли и его группа «The Comets», Чак Берри и Рэй Чарлз.

Изначально рок-н-ролл был обращен исключительно к молодежной аудитории, что раздражало старшее поколение, которое называло эту музыку сатанинской.

С течением времени рок-н-ролл отчасти утратил свою бунтарскую сущность, но зато к творческой манере музыкантов, исполняющих музыку в данном стиле, добавился более высокий профессионализм.

«Queensryche».

Хард-н-арт

Стиль хард-н-арт родился в середине 1970-х годов как результат слияния признаков хард- и арт-рока.

Пост-панк

Пост-панк является наследником панк-рока второй половины 1970-х годов

Публика устала от агрессивности, нигилистичности, цинизма панк-рока. Поэтому в какой-то мере

постпанк стал не только продолжением, но и реакцией на творчество своих предшественников.

Он вернул в музыку ноту романтичности, рефлексивности, иногда даже печали, депрессии, сосредоточился на проблемах внутренних, личностных.

На становление пост-панка большое воздействие оказал жанр диско, арт-рок и другие стили музыки.

«Bauhaus»

Ник Кейв

Саунд пост-панка характеризуется лаконичностью и остротой . Наряду с традиционными для рока электрогитарами, музыканты пост-панка очень часто прибегают и к синтезаторам.

Представители собственно постпанка в Британии («The Cure», «Bauhaus», «Japan» и др.) играли музыку мрачноватую, холодную, нервную.
Их интересовали образы истерии, кошмара, депрессии, мистики.
Близким по духу стало творчество австралийской «The Birthday Party» и, позднее, ее солиста Ника Кейва.

Поп-рок

- **Под поп-роком принято подразумевать мелодичную рок-музыку, перегруженную звучанием клавишных инструментов. Поп-рок можно охарактеризовать и как коммерческую музыку, к которой предъявляются достаточно высокие требования с тем, чтобы слушатель заинтересовался ею уже с первых аккордов.**
- **Одними из наиболее ярких представителей поп-рока сегодня можно считать Джо Кокера, Пола Маккартни, Рода Стюарта, Эрика Клэптона и Элтона Джона, хотя каждый из них в свое время сделал вклад в самые разные жанры, которые ни в коем случае нельзя было назвать попсовыми.**

Готика

- **Название происходит от термина, означающего художественный стиль, главенствовавший в европейском искусстве в XI-XV веках.**
- **На рокеров в большей степени повлияла не музыка Средневековья как таковая, а готический роман эпохи романтизма со всеми его образами вампиров и вурдалаков и эстетикой кошмара.**
- **Характерным следствием этого интереса стало воссоздание жанрово-стилевых особенностей культово-ритуального искусства, тяготение к образам религиозной экспрессии, потустороннего мира, выразившееся в песенных текстах и сценическом действе.**

Sisters Of Mercy

Культовыми фигурами готик-рока стали «Sisters Of Mercy», «The Mission» и др.

Настроение сосредоточенной скорби, отрешенности, тексты насыщены мотивами любви-смерти, ухода в иные миры.

Группой, совершившей прорыв в готик-роке и определившей дальнейшее развитие этого направления, стала австралийская «Dead Can Dance».

Членам этой группы удалось соединить жанрово-стилистические признаки и выразительные средства, идущие от Средневековья, Ренессанса, барокко и евроазиатского фольклора с возможностями поп-музыки. Группа использовала акустические (в том числе старинные) инструменты и церковно-органные тембры, воссоздавала обширный жанровый пласт старинной музыки (от мессы до песен трубадуров и народного танца).

Лайза Джеррард («Dead Can Dance»)

Хэви-металл

- Хэви-металл — одна из ранних разновидностей металла, выделившаяся из хард-рока в конце 1970-х годов.
- Оформление получила в творчестве таких групп, как «Deep Purple», «Black Sabbath», «Nazareth», отчасти «Queen» и др.
- Хэви-металлистов выделяли следующие качества: тяготение к более быстрым темпам, жесткому звучанию, полифоничной фактуре, экзальтированной вокальной манере (особенно ценились сильные, хорошо поставленные тенора, хотя встречается и фальцет), виртуозному солированию.
- В инструментарий хэви-металлических групп входили исключительно электрогитары и ударные.

Metallica

Тематика песен была соответствующей: культ силы и агрессии, героика, истории в духе фэнтэзи, мифологические мотивы, любовная и рок-н-ролльная тематика.

Имидж музыкантов был шокирующим: кожаная одежда, железные цепи, длинные волосы, кое-кто появлялся даже в шкурах животных и т. д.

Неизменными атрибутами металлистов стали мотоциклы.

Альтернативный рок

Сам термин «альтернатива» имеет значение не столько стилевое, сколько общекультурологическое: так называют группы, стремящиеся продемонстрировать свои некоммерческие (и даже антикоммерческие) идеалы.

Очень важным пунктом в идеологической программе альтернативы является протест, направленный на весь мир вообще.

Альтернатива объединяет очень много направлений, центральное место среди которых занимают явления, отталкивающиеся от панка — хардкор, индастриал, грандж, различные виды альтернативного металла и др.

Хардкор

Хардкорные композиции отличались резким ускорением темпа к концу. Вокал скорее напоминал крик, чем пение, тексты песен сыпали грубостями и непристойностями. Музыка несла настроение агрессии, анархии, злой энергии, но при этом содержала и некий конструктивный компонент.

Среди знаменитых хардкоровых групп 1980-х годов можно назвать «Agnostic Front», «Bad Brains», «Flipper», «Suicidal Tendencies». Хардкор остается одним из ведущих альтернативных направлений и по сей день.

Индастриал-рок

Формировался данный стиль в процессе творческой деятельности германских групп «Krafrwerk», «Tangerine Dream» и «Can». Для их музыки характерны многочисленные электронные эффекты, сознательно искаженное звучание инструментов, сложные ритмы, но все это не идет вразрез с мелодичностью. Творчество «Can» оказало большое влияние на европейский авангард, психоделический арт-рок и в определенной степени стимулировало появление стиля техно-рок.

Музыканты, играющие индастриал-рок, воссоздавали звуковые реалии современного города разными методами. Так, уникальная западногерманская группа **«Einsturzende Neubauten»** в качестве музыкальных инструментов использовала стальные листы, рессорные пружины, электродрели, циркулярные пилы, отбойные молотки, пластиковые контейнеры, насосы, сыплющийся песок, капающие в воду куски горящей пакли и др.

«Einsturzende Neubauten»

«Front 242»

«Solar Salt».

Курт Кобейн («Nirvana»)

Гранж

- **одно из наиболее заметных явлений альтернативы рубежа 1980—1990-х годов, сосредоточившее в себе все деструктивное, что только было в панке, пост-панке, хардкоре и металле.**

- **Характерными чертами музыки гранж стали грязные аккорды гитар, резкий саунд, надрывный вокал. Вместе с тем гранж был лиричен и на удивление мелодичен.**

ЛИТЕРАТУРА:

Популярная история музыки / Автор-сост. Е.Г. Горбачёва. – М.: Вече, 2002. – 512 с., илл. (32 с.)