

РОК-МУЗЫКА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

«...Между роком и остальными видами музыки разных направлений сразу возникло противоречие, суть которого заключалась в шокирующей непохожести и воинствующей самоуверенности «грохочущих» ритмов, вторгшихся в нашу жизнь...»

Ю. Саульский

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ РОКА (с середины 50-х гг.)

- шоу-бизнес, осознавший музыкальную культуру как экономически перспективную область (аудитория подростков – рынок сбыта музыкальной продукции и сопутствующих ей товаров)
- усиление в молодежной среде роли неевропейских и нехристианских культурных традиций (буддизм, индуизм, шаманизм и др.)
- культурная легализация в США негритянского сообщества и вхождение его ценностей в культуру белого населения
- наркотизация западной культуры, когда прием наркотиков расценивается как средство открытия «новых интеллектуальных горизонтов»
- разделение через СМИ культурных ценностей по возрастному признаку (ценности взрослых – «отрицательные», а детей и молодежи – «положительные»), установление культа молодости и молодежного стиля поведения

ИСТОЧНИКИ ИНТОНАЦИЙ В РОК-МУЗЫКЕ

№	НАЗВАНИЕ	ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ	ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1	РИТМ-ЭНД-БЛЮЗ (конец 30-х гг. – начало 40-х гг.)	«Черный» источник	Для танца (медленного)	Умеренный темп с четко выраженной ритмической основой (битом). На первый план выдвигаются переживания личности	Бонни Тайлер «You are the one»
2	РОК-Н-РОЛЛ - с англ. «раскачиваться и вертеться» (начало 50-х гг.)	«Черный» источник	Для танца (быстрого)	Простота мелодии сопровождается тяжелым, монотонным, повторяющимся ритмом. Темп от умеренного быстрого до очень быстрого. Идет открытое выражение энергии	Элвис Пресли «Тюремный рок»
3	ГИМН	«Белый» источник	Для слушания	Торжественная или хвалебная песнь, произошедшая от религиозных протестантских гимнов. Гимн направлен на выражение масштабных идей общечеловеческого значения	Гр. «Азия» «Исходная точка»
4	БАЛЛАДА	«Белый» источник	Для слушания	Вокально-инструментальное произведение, где отчетливо проявляется повествовательное начало. Ритм мелодии следует за ритмом текста (речитатив). Баллада имеет интеллектуальный характер, в ней проявляется эмоциональный мир личности	Гр. «Прокол Харум» «A whiter shade of pale»

СТЕРЕОТИПЫ ХАРД-РОКА

МЕТРО-РИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

СХЕМА ТАКТА (рок-музыка всегда четырехдольна)

доли

1я ДОЛЯ

МЕТРИЧЕСКИЙ
АКЦЕНТ – «БИТ»

2я ДОЛЯ

СИНКОПИРОВАНН
ЫЙ
АКЦЕНТ

3я ДОЛЯ

ЗАЛИГОВАНА
СО 2й ДОЛЕЙ

4я ДОЛЯ

ДРОБИТСЯ,
ОБРАЗУЯ
РАЗНООБРАЗНЫЕ
РИТМИЧЕСКИЕ
ФИГУРЫ

СТЕРЕОТИПЫ ХАРД-РОКА

ВЫСОТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

<i>ИСТОЧНИКИ ИНТОНАЦИЙ</i>	<i>СОЧЕТАНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ</i>
ГИМН И БАЛЛАДА	МИНОР + КОНСОНАНСЫ (с лат. – «слитно звучу»)
РИТМ-ЭНД-БЛЮЗ И РОК-Н-РОЛЛ	МАЖОР + ДИССОНАНСЫ (с лат. – «нестройно звучу»)

СТЕРЕОТИПЫ ХАРД-РОКА

ТЕМБРОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ: НОРМАТИВНЫЙ СОСТАВ РОК-ГРУППЫ

ИНСТРУМЕНТЫ	ФУНКЦИИ
СОЛО-ГИТАРА	Мелодический инструмент
БАС-ГИТАРА	Инструмент ритмической секции (гармоническая основа – «риффы»)
УДАРНЫЕ (БАРАБАНЫ, ПЕРКУССИЯ)	Барабаны – ритмическая схема такта Перкуссия – колористические ударные (ритмические украшения)
РИТМ-ГИТАРА	При отсутствии перкуссии выполняет ее функцию
КЛАВИШНЫЕ (ФОРТЕПИАНО, СИНТЕЗАТОРЫ)	Универсальный инструмент (выполняет любую из перечисленных функций)

Могут добавляться эпизодические инструменты –

акустическая гитара, флейта, медные и деревянные
духовые инструменты, скрипка, арфа и др.

Deep Purple.

Smoke on
the water

СТЕРЕОТИПЫ ХАРД-РОКА

ТЕМБРОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:

ВОКАЛ

В рок-музыке встречается так называемый **«бэк-вокал»** - группа певцов, не входящих в основной состав группы и подпевающих аккорды или подголоски

СОЛЬНЫЙ
(сильный мужской
голос + техника
фальцетного вокала)

«Deep Purple» - Ян Гиллан
«Foreigner» - Лу Грэм

АНСАМБЛЕВЫЙ

ГАРМОНИЧЕСКИЙ
(пение аккордами)

«Beatles», «Queen»

МЕЛОДИЧЕСКИЙ
(каждый из музыкантов
ведет свою мелодию)

«Genesis», «Yes»

СТЕРЕОТИПЫ ХАРД-РОКА

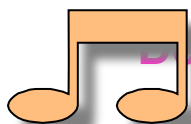
ФОРМА И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ

Основная форма – куплетная

Важнейшая черта – наличие после второго куплета виртуозной импровизационной каденции (здесь гитарист, реже клавишник, басист или ударник демонстрируют свое мастерство перед слушателями). Это – кульминация музыкальной формы

Если в песне отсутствует развитая инструментальная каденция, - значит, или музыканты не умеют играть, или же они играют не рок-музыку

Основной принцип развития рок-композиции – вариационность (связь с традициями джазовой импровизации)

Deep Purple. Дитя во времени

СТЕРЕОТИПЫ ХАРД-РОКА

ЖАНРЫ В РОК-МУЗЫКЕ

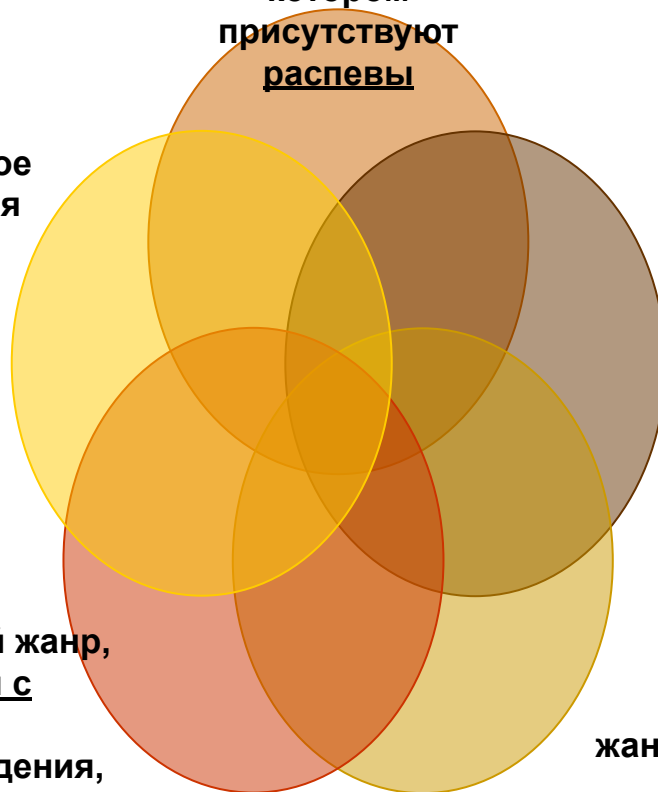
вокально-инструментальное произведение, в котором присутствуют распевы

БАЛЛАДА

вокально-инструментальное произведение, где мелодия речитативного плана, а форма строфическая (без припева)

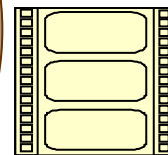
АЛЬБОМ

специфический циклический жанр, сформировался в связи с практикой записи дисков; все произведения, записанные в альбоме, подчиняются общему образному замыслу и расположены по принципу контраста; альбом может быть как

РОК-ОПЕРА

попытка адаптации монументального жанра классики в рок-музыке; соблюдается традиционное для оперы внутренне строение, включающее в себя арии, хоры, ансамбли, сцены сквозного развертывания, речитативы и др.

Э.Л. Узббер.
Иисус Христос –
суперзвезда
(фильм-рок-опера)

КОМПОЗИЦИЯ

жанр инструментальной рок-музыки; композиция может быть как одно-, так и многочастной; в арт-и электронном роке композиция = симфонии или сюите

Ария Иуды «Небом головы полны»

Теперь мне ясно все.
Отчетливо так вижу я,
До чего мы дойдем.
Коль развеять миф о нем,
То пойдем свой конец,
До чего мы дойдем.
Слухам и болтовне, Иисус,
Довериться ты смог,
Уверовал в себя,
Что будто бы ты – бог.
И все, что сделал ты,
В один растает миг.

Сам ты больше значить
стал дел и слов своих.
О, Иисус, ты натворишь
много бед,
Я прошу послушать умный
совет.
И запомни – я был твоею
правою рукой.
Ты умы людей разжег.
Ты, по их мнению, новый
бог.
Но все кончится большой
бедой...

Колыбельная Магдалины «Все хорошо»

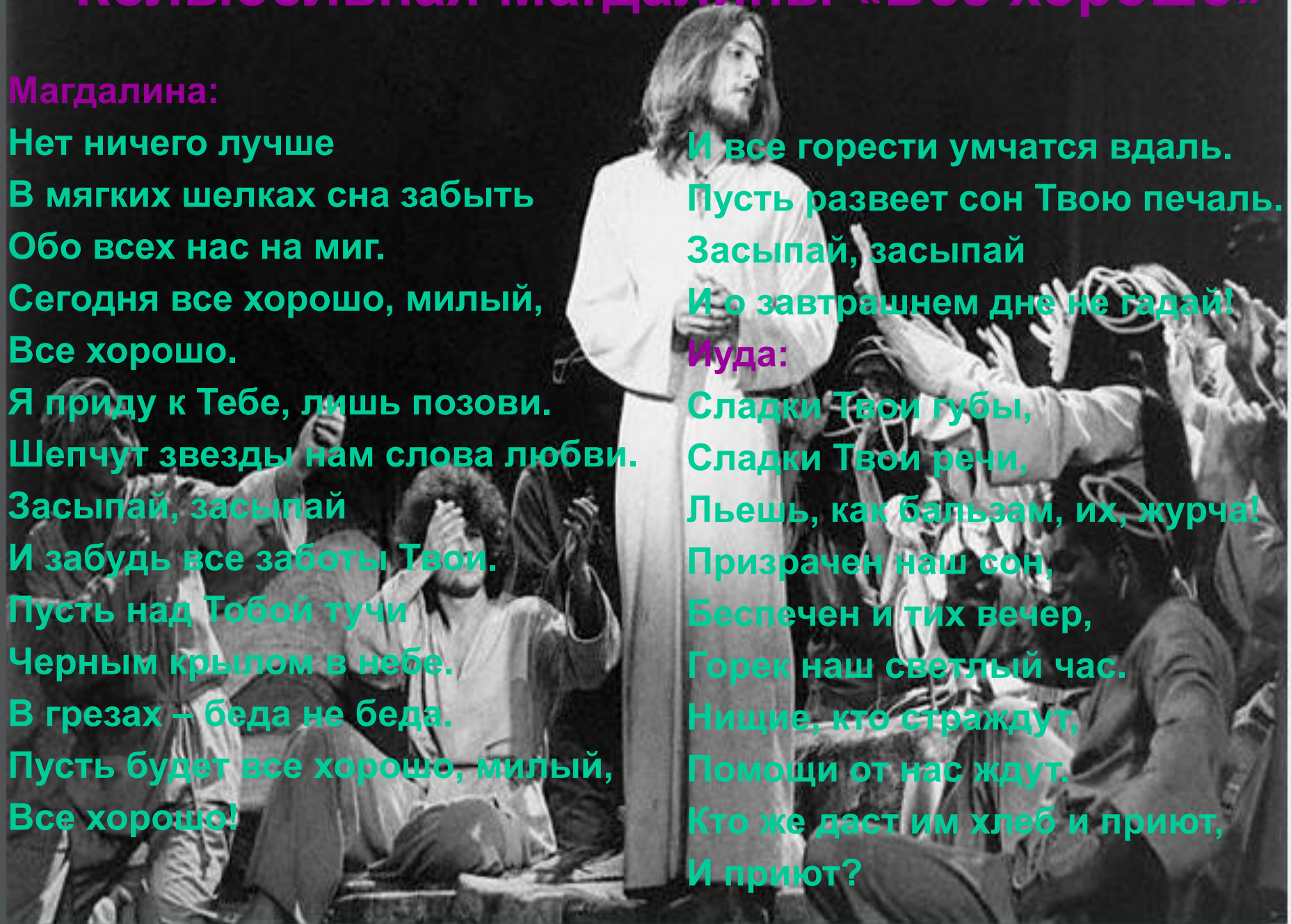
Магдалина:

Нет ничего лучше
В мягких шелках сна забыть
Обо всех нас на миг.
Сегодня все хорошо, милый,
Все хорошо.
Я приду к Тебе, лишь позови.
Шепчут звезды нам слова любви.
Засыпай, засыпай
И забудь все заботы Твои.
Пусть над Тобой тучи
Черным крылом в небе.
В грезах – беда не беда.
Пусть будет все хорошо, милый,
Все хорошо!

И все горести умчатся вдаль.
Пусть развеет сон Твою печаль.
Засыпай, засыпай
И о завтрашнем дне не гадай!

Иуда:

Сладки Твои губы,
Сладки Твои речи,
Льешь, как бальзам, их, журча!
Призрачен наш сон,
Беспечен и тих вечер,
Горек наш светлый час.
Нищие, кто страждут,
Помощи от нас ждут.
Кто же даст им хлеб и приют,
И приют?

Хор «Осанна»

Народ:

Осанна, хей, санна, санна, санна, о,
Санна, хей, обратись сюда.

Иисус наш – положишься, уважь,
Осчастливь нас, о Суперзвезда!

Кайафа:

Ты скажи – пусть чернь утихнет,
Мы боимся – смута вспыхнет.

Развязно сброд себя ведет.

Передай – умом плохи все,

Кто тут пел твои стихи.

Мы, как пить дать, велим их гнать.

Народ:

Осанна, хей, санна, санна, санна, о,
Санна, хей, обратись сюда.

Иисус наш – положишься, уважь,
Осчастливь нас, о Суперзвезда!

Иисус:

Что ты ворчишь попусту на люд?

Вопли те унять ничто не в силах.

Позакрываем всем рты –

С того не станет тише:

И камень, и скала подхватят гимн.

Народ с Иисусом вместе:

Осанна, хей, санна, санна, санна, о,
Санна, хей, обратись сюда.

Иисус наш – положишься, уважь,

Осчастливь нас, о Суперзвезда!

Ария-баллада «Сон Пилата»

Опять я видел очень странный, непонятный сон:
Безмолвный незнакомец предо мной предстал, сойдя с икон.
Его, как вора, под конвоем стражники ввели.
Пытали, но согнуться до земли заставить не смогли.
Потом его вели на смерть, как на парад,
И он мне бросил лишь один печальный взгляд,
Один прощальный взгляд.
В нем я прочел лишь сострадание и немой укор,
Как будто слали мне, а не ему, проклятья и позор.

Тайная вечеря

Хор апостолов:

Все мои заботы и печали
Тонут в кубке алого вина.
Трапезой нехитрый день
кончаю,
Чтобы не спеша отойти
в объятья сна.
Кто не знает, как живет апостол,
Славно быть избранником
небес,
Пишет книгу о величье времени
просто,
Чтоб потом не забыли о тебе.

Иисус:

Конец!

Как горько чашу яда взять из рук
друзей.

Да будет кровь моя глотком вина.
Да будет плоть моя горбушкой
хлеба.

Конец!

Пусть и вино и хлеб напомнят вам
обо мне. Отныне и навек.

Аминь, аминь!

Ария Иисуса (Сцена в Гефсиманском саду)

Мне надо знать, Боже, мне надо знать,
За что я умру.

Разве смерть моя тебе нужней, важней, чем жизнь?

Кто увидит кровь мою в потоках грязной лжи?

Мне надо знать, Боже, мне надо знать,
Что ты тогда сможешь взамен мне дать.

Мне надо знать, Боже, мне надо знать!

За что мне смерть, Боже, за что мне смерть?

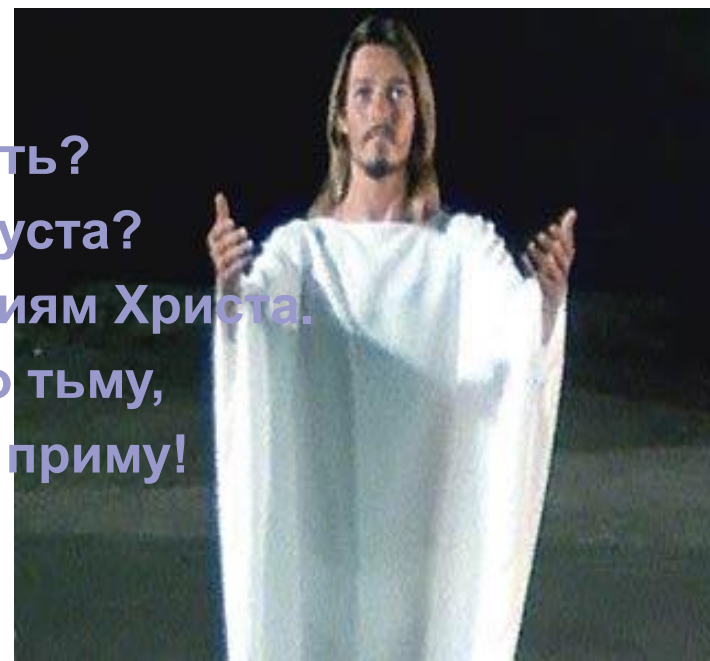
Как ты можешь доказать, что жертва не пуста?

Дай мне знать, что внемлешь ты страданиям Христа.

Дай мне слово, что не зря ввергаюсь я во тьму,

Дай мне слово, что не зря я смерть свою приму!

За что мне смерть!

Сцена у царя Ирода

Я безмерно счастлив познакомиться с тобой.
Ты прославился у нас как никто другой.
Исцелитель, маг и чародей!
Ходит слух, что ты сам Бог,
Живущий среди людей.

Итак, ты Христос,
Всемогущий Христос.
Я тебе поверю,
Сделай из воды вино.
Твои чудеса должен я видеть сам.
Хочу чуда, Христос!

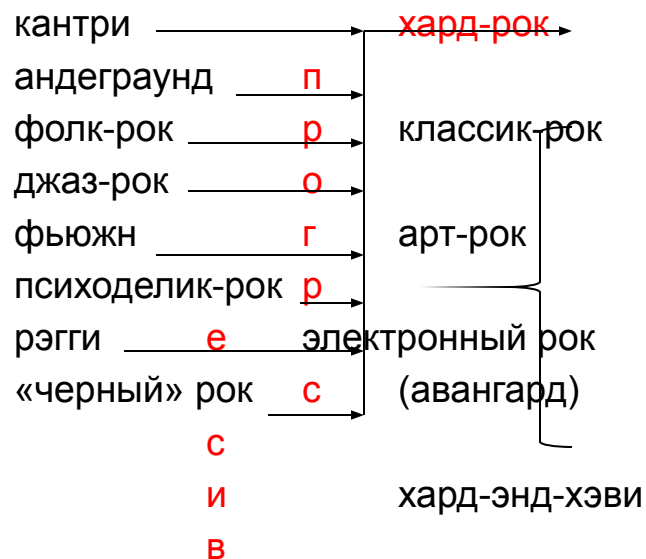
СХЕМА СТИЛЕЙ В РОК-МУЗЫКЕ

Стили, готовившие
появление хард-рока
художественности

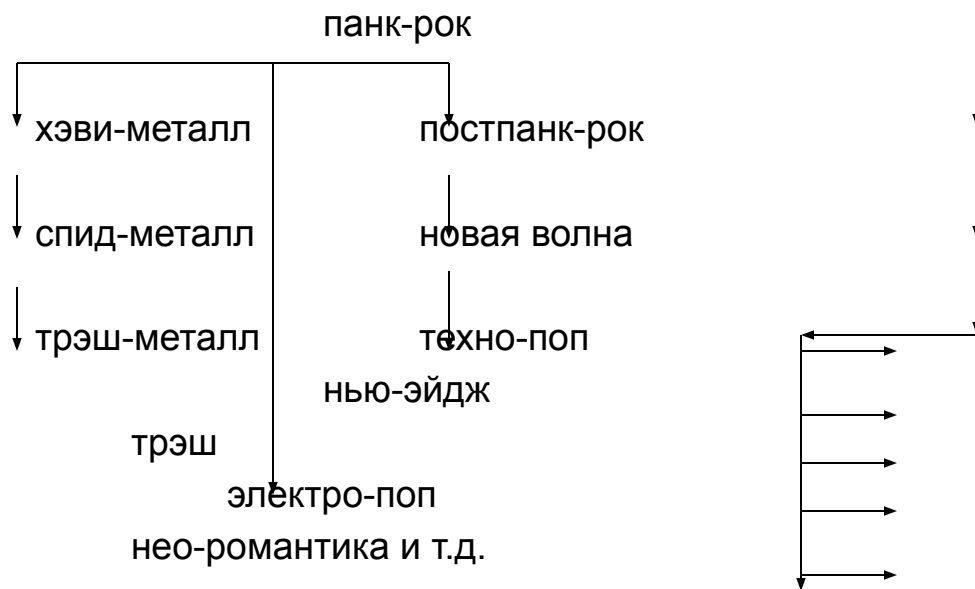
Развитие рока в сторону
и новый этап
развития

Стадия слияния
рок- и поп-музыки

I этап развития рока

II этап развития рока

СТИЛИ, ГОТОВИВШИЕ ПОЯВЛЕНИЕ ХАРД-РОКА

КАНТРИ (Country) – американский по происхождению стиль; сложился в связи с фольклором белого населения США; на слух отличается звучанием банджо, акустических гитар, маленьких скрипок – фидлов.

гр. «Криденс»,
Кейл» и др.

Исполнители –
«Джи Джи
Creedence.

Хлопок поля

АНДЕГРАУНД (Underground – «подземка», «метро») – отличается виртуозного инструментализма гитарного).

Исполнители – гр. «Крим»
(Эрик Клэптон), гитаристы Джимми
Карлос Сантана и др.

Creem.

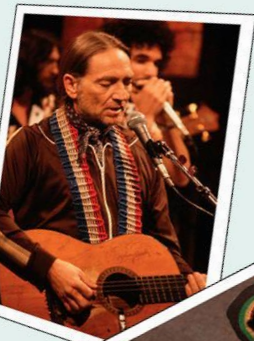
твоей любви

культом
(в основном

Хендрикс,

Свет

ФОЛК-РОК – стиль, ориентированный на использование фольклорных интонаций не англоязычных стран и этнических групп (потому развивается в странах, где сохранились архаические народно-песенные традиции – Россия Польша, Шотландия и ряд других).

Исполнители – Боб Дилан,

Чо. гр. «Песняры», гр. «Скиффлз» и др.

ДЖАЗ-РОК – стиль современного джаза (вторая половина 60-х гг.), синтез элементов джаза и рок-музыки при приоритете джаза (импровизационная мелодика у медных духовых и саксофонов).

Исполнители – гр. «Чикаго», гр. «Арсенал» (Алексей Козлов) и др.

Но-

Дими

Chicago.

Чикаго

ФЬЮЖН (Fusion – «сплав») –

сплав джаза, рока, классики, музыки народов Латинской Америки, Африки (70-е гг.), преобладанием инструментов.

Востока и

отличается
электроклавишных

Исполнители – Майлз Дэвис (трубач), гр. «Оркестр Махавишну», гр. «Паспорт» и др.

Энигма

Майлз Дэвис.

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ РОК – стиль, возникший в связи с применением наркотиков или при сочинении музыки или при ее исполнении; отличается нестандартной гармонией, способностью певцов долго находиться на максимальном уровне экспрессии.

Исполнители – Джанис Джоплин, гр. «Дорз» и др.

The Doors.

Stranger

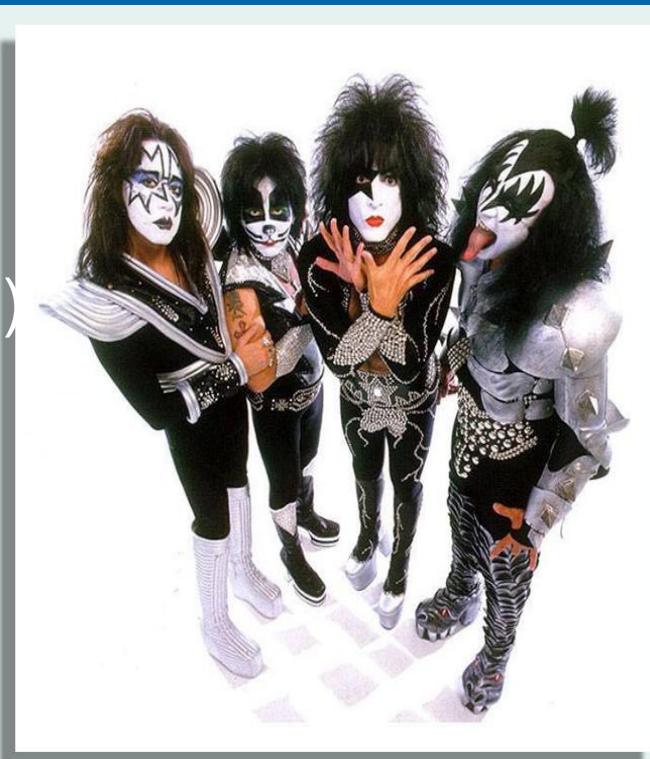
РЭГГИ – сплав африканской и латиноамериканской музыкальных традиций (60-е гг., Ямайка); отличается ровной танцевальностью и чрезвычайно сложной ритмикой.

Исполнители – гр. «Ю БИ – 40», Боб Марли и др.

«ЧЕРНЫЙ» РОК («Рок ужасов») – проявляется не в музыке, а в имидже, в визуальной стороне клипов и текстах песен; во внешнем облике исполнителей – символика агрессии, крови, смерти (костюмы и маски демонов и монстров)

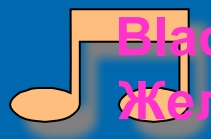
Исполнители – «Кисс» (Элис Купер), «Коррозия металла» и др.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СТИЛИ РОКА

ХАРД-РОК (ТЯЖЕЛЫЙ РОК) – стиль, в котором наиболее отчетливо проявлены признаки рока как самостоятельной разновидности музыки (метроритм, мелодика, гармония, тип вокала и уровень инструментализма, музыкальная форма и принципы ее развития и т.д.).

Исполнители – гр. «Дип Перпл», гр. «Юрай Хип», гр. «Лед Зеппелин», гр. «Назарет», гр. «Блэк Саббат», гр. «Форинер» и др.

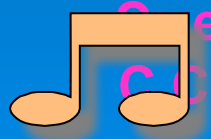

Black Sabbath.

Железный человек

КЛАССИК-РОК – стиль, признаком которого являются рок-аранжировки популярных произведений классики; преимущественно играли музыканты, получившие профессиональное музыкальное образование.

Исполнители – Вальтер Карлос, Тамита, гр. «Иксепшн», гр. «Эмерсон, Лейк энд Палмер» и др.

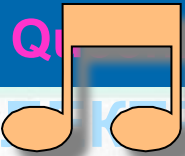

Эмерсон, Лейк энд Палмер.

С.С. Прокофьев. Танец рыцарей из б. «Ромео и Джульетта»

АРТ-РОК (СИМФО-РОК) – стиль, основанный на творческом преобразовании принципов развития и форм, стилей и жанров классической музыки различных эпох.

Исполнители – Рик Вейкман, гр. «Йес», гр. «Прокол Харум», гр. «Джетро Талл», гр. «Дженезис», гр. «Квин» и др.

Q Богемская рапсодия

ЭЛЕКТРОННЫЙ РОК (АВАНГАРД)

Этот инструментальный стиль, в котором используются только синтезаторы; здесь характерны крупные формы; музыканты предпочитают студийную работу, а не концертную деятельность.

Исполнители – Вангелис, Лючия Хвонг, Мишель Жарр, Мэнфред Мэнн, гр. «Танжерин Дрим», гр. «Пинк Флойд» и др.

Жан-

Manfred Mann.
Mighty Quinn

СТИЛИ, СВЯЗАННЫЕ С КРИЗИСОМ ХАРД-РОКА

ХЭВИ-МЕТАЛЛ – стиль, производный от харда (начало 80-х гг.); его истоки в быстрых и активных по ритмике произведениях; на первый план выходят монотонность и механичность ритма; в вокале преобладают интонации крика в высоком регистре.

Исполнители –

гр. «Кисс»,

гр. «Скорпионз»,

гр. «Джудас Прист»,

гр. «Коррозия металла»,

гр. «Черный кофе»,

гр. «Парк Горького»,

др.

Scorpions.

Can't Live Without You

гр. «Металлика»,

гр. «Август», и

СПИД-МЕТАЛЛ (Speed – «скорость») – отличается крайне быстрыми темпами.

Исполнители – гр. «Оверкил» и др.

ТРЭШ-МЕТАЛЛ (Trash – «хлам», «мусор») – отличается повышенной громкостью очень резкого звука; неременный атрибут – ритмичное раскачивание головами с длинными развевающимися волосами.

Исполнители – гр. «Слэйер» и др.

ХАРД-ЭНД-ХЭВИ – стиль, связанный с возвращением к ценностям харда (на рубеже 90-х гг.).

Исполнители – гр. «Синдерелла», гр. «Бон Джови», гр. «Деф Лепард», гр. «Европа» и др.

Def Leppard.

История

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РОК-МУЗЫКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕЁ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

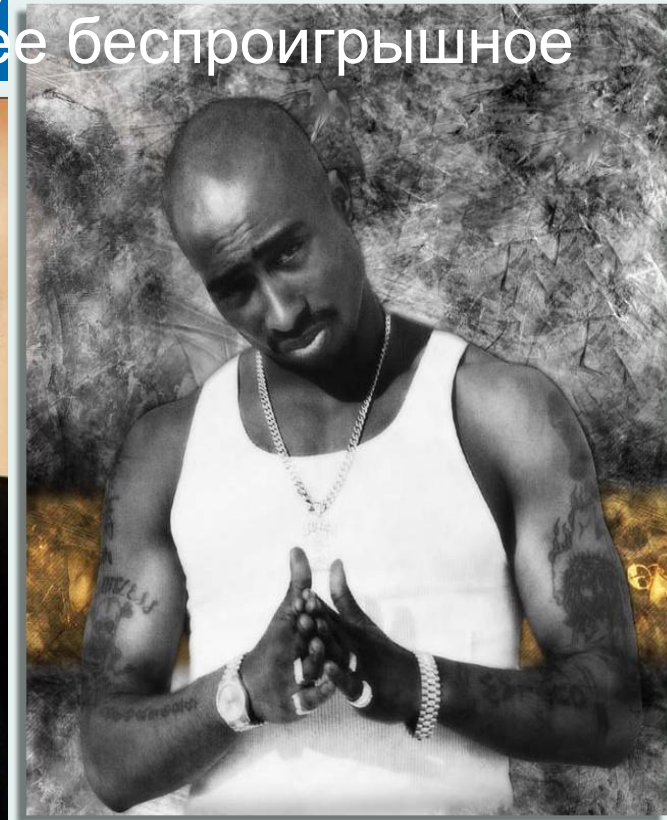
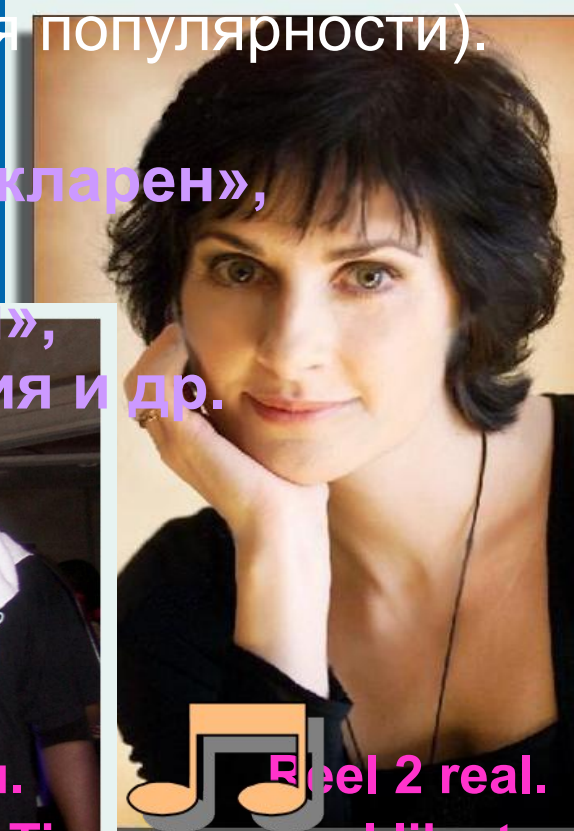
ПАНК-РОК (ПОСТПАНК-РОК) – на слух определяется нестройностью ансамбля (касается и звучания гитар, и манеры пения); в вокале становятся допустимыми грубые, с большим количеством шумовых призвуков мужские голоса.

Исполнители – гр. «Звуки Му», гр. «Аукцыон», гр. «Аквариум» и др.

НОВАЯ ВОЛНА – стиль, ориентированный преимущественно на вокально-танцевальную музыку и звучание синтезаторов; изменилась трактовка вокала: низкие мужские голоса теперь в основном работают в манере «рэп» (на первый план выдвигается не высотный фактор, а ритмический); усилился визуальный компонент (изготовление видеоклипа – важнейшее беспроектное средство обретения популярности).

Исполнители –
гр. «Малкольм Макларен»,
гр. «Депеш Мод»,
гр. «Дюран Дюран»,
Кэтрин Бьорк, Эния и др.

Эния.
Only Time

Reel 2 real.

I like to move it

