РЕФЕРАТ КУЛЬТУРОЛОГИЯ

тема: «ГОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА И СУБКУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА»

Работу выполнила:

студентка гр. 06-108

Литвина Дарья

МАИ 2007

Содержание

Введение

Эволюция католической музыки средневековья

Основы готической музыки XX века

Готическая музыка: истоки, наши дни

Готическая субкультура: истоки, наши дни

Готическое мировоззрение

Кто такие готы?

Готическая архитектура

Готическая литература

Готическое кино

Классификация готической музыки:

Gothic rock

Gothic metal

Goth electronics

Gothic industrial & crossovers

Synth pop

Dark ambient

Ethno / medieval gothic

Folk gothic – dark folk / apocalyptik folk

Виды готов

Готическая субкультура в России

История группы Dreams of Sanity

Библиография

Введение

Не правда ли оригинальная тема? Многие люди даже не представляют что такое современная гот – культура. А некоторые даже не подозревают о её существовании. В своей работе я развею сто и одну небылицу о готах и их культуре. В обществе бытует мнение, что гот – это человек в чёрном, с чёрными волосами, с ярким чёрным или тёмным макияжем, с пентограмой (руна имеющая множество значений, в настоящее время считается, что человек, носящий этот знак является сатанистом) на груди, слушающий очень тяжёлую музыку с сатанинскими текстами (такая музыка действительно существует, но к готической субкультуре имеет весьма смутное отношение!), так вот я разрушу этот стереотип.

Мне самой близка эта тема, я слушаю множество музыкальных течений, в том числе и готику. Решила писать именно о ней, потому что на мой взгляд это направление интересно тем, что оно в стадии развития (а в России вообще только зарождается). Так что в данный момент мы можем наблюдать эволюцию данного музыкального стиля.

Готика – это очень глобальное понятие, подразумевающее под собой огромнейшее количество внутренних течений и направлений. Так же существует целая готик – культура со своими правилами, негласными законами и причудами. Говоря о музыке просто нельзя обойти стороной самих готов, так как ничего не рассказав о них невозможно понять и правильно оценить их музыку.

Эволюция католической музыки средневековья

Я хочу заглянуть глубоко в века. На самом деле, готика – это архитектурный стиль бытовавший в средние века. Его отличительные черты: мрачность, строгость величественность. Но что же тогда происходило с музыкой и имеет ли она какие-либо сходства с готической музыкой XX века?

В искусстве раннего средневековья воплощено дидактическое отрицание всех ценностей земной жизни ради воздаяния после смерти, проповедь аскетизма. Античному культу человеческого тела как совершеннейшей из тем искусства раннее средневековье противопоставляет особую условность в передаче внешнего человеческого облика, всего лишь как бренной оболочки бессмертного духа. И в соответствии с этим, синкретическому единству искусств в античной трагедии противостоит понимание музыки как служанки церкви. Как известно в средние века все сферы жизни человека были подчинены христианской церкви.

На протяжении II-VI веков идёт формирование новых родов церковной музыки, которые в итоге образуют основу григорианского хорала как единого, обязательного свода песнопений, принятых римской церковью. Раннехристианская музыка унаследовала приёмы псалмодии как особого рода речитации с мелодическими вступлением и заключением – из ритуала древнеиудейского пения, а мелизматический склад ряда песнопений (например, широкораспетых аллилуй) – из коренных мелизматических традиций в музыке Сирии, Армении, Египта. Сопоставление стариннейших форм ритуального пения, сохранившихся в европейских общинах Иемена с их замкнутой патриархальной жизнью, - и ряда григорианских напевов позволяет уловить преемственную связь псалмодии в хорале и древнего синагогальского псалмодирования. Исполнительские традиции христианского пения – антифон и респонсорий – сложились на основе восточных образцов. Антифон (вокальный приём : противопоставление двух хоровых групп) сложился в Сирии и Палестине. Респонсорий, то есть чередование сольного пения и «ответов» хора, тоже усвоенное христианами, по мнению исследователей в равной мере имеет восточное происхождение. Весь накопленный ранними христианами опыт был переработан в григорианском хорале.

Григорианский хорал как ритуальное пение господствовало в христианской церкви. Псалмодия, мелизматическое пение, гимны и псалмы – всё это составляло словно бы различные жанровые основания, на которых складывался хорал и которые определили его внутреннее многообразие. Ранний хорал был крайне аскетичен.

Создания антифонария, приписываемое папе Григорию, было подготовлено, по крайней мере, трёхвековой деятельностью римских певцов при участие местного духовенства. В итоге церковные напевы, отобранные, канонизированные, распределённые в пределах церковного года, составили при папе Григории официальный свод – антифонарий. Входящии в него хоровые мелодии получили название григорианского хорала и стали основой богослуженого пения католической церкви. Языком григорианского хорала являлся латинский, и впредь традиционный в письменности средневековья.

Григорианское пение с XI-XII веков, а затем в эпоху Ренессанса послужил исходной основой для создания многоголосных сочинений, в которых культовые напевы получили самую разнообразную разработку: от проведения в качестве cantus firmus’a до растворения в многоголосной ткани сложной композиции.

Со времён каролингов орган постепенно внедряется в католическую церковь как первый признанный инструмент в ней. Тогда ещё грубый, несовершенный, с резким звуком и неподатливыми клавишами-рычагами, он уже становится традиционным инструментом в католическом богослужении. Его роль на первых порах, видимо, была ограничена поддержкой хорального пения.

На огромном, в подробностях плохо различимом историческом фоне вырисовываются поистине грандиозные крупнейшие сооружения романского и готического стилей, создаются великие памятники литературы, впервые в мире последовательно развивается многоголосная музыка и её сложные формы, впервые выступают значительные индивидуальности поэтов-компазиторов, оставляющих обширное творческое наследие.

Сведения о бродячих народных музыкантах средневековья становятся от IX к XIV веку всё более обильными и определёнными. Это жонглёры, менестрели, шпильманы позднее появились трубадуры, труверы и миннезингеры. Они были родоначальниками светской музыки, основные жанры их песен: альба (песня рассвета), пастурель, сирента, «песня прялки», песни крестоносцев, песни-диалоги, плачи, танцевальные песни. Любовная лирика выражается в альбах, пастурелях, танцевальных песнях, «песнях прялки». Рыцарское воспевание прекрасной дамы, идеал молчаливой верности и прочие куртуазные мотивы.

Первые примеры многоголосного склада приведены в теоретических работах IX-XI веков. Там даются образцы сочетания голосов, из которых один ведёт мелодию хорала, а другой или другие голоса следуют за ним, двигаясь параллельно в интервалах кварты, квинты, октавы (то есть совершенные консонансы). От названия присоединяемого голоса такой склад двух- или многоголосия получил в дальнейшем название органума. Пока что в этих первых примерах происходит лишь удвоение хоральной мелодики. У Гвидо из Ареццо в трактате «Микролог» (ок. 1025 г.) приведены примеры свободного сочетания голосов, идущих нота против ноты (то есть второй голос – за главным), но образующих помимо исходного и заключительного унисона и параллельных кварт, секунду и терцию при переходе от унисона к кварте и обратно. Диафония есть согласованное расхождение голосов, выполняемое по меньшей мере двумя певцами, так что один ведёт основную мелодию, а другой искусно бродит по другим звукам; оба они в отдельные моменты сходятся в унисоне или октаве. Этот способ пения обычно называется органом, оттого, что человеческий голос, умело расходясь, звучит похоже на инструмент, называемый органом. Слово «диафония» значит двойной голос или расхождение голосов. Таким образам, различные авторы на протяжении около двух столетий – даже независимо от того, как они мыслят интервальное соотношении голосов, - допускают лишь один принцип многоголосия: присоединение к григорианской мелодии другого голоса, движущегося в едином с ним ритме.

Есть все основания полагать, что на раннем этапе развития многоголосия в церковной музыке движение голосов «нота против ноты» более или менее широко распространялось и на практике. Оно, конечно, связывало развитие многоголосного склада, препятствуя образованию того, что мы называем полифонией. Ещё более ограничивало возможности многоголосия движение параллельными квинтами, квартами и октавами. Музыкальные памятники , относящиеся примерно к середине XII века, дают уже целый круг образцов другого характера, которые свидетельствуют о возникшей самостоятельности нового голоса, присоединённого к основной хоральной мелодии. Записи многоголосия того времени сохранили образцы мелизматического органума: на замедленную, изложенную большими длительностями основу (григорианскую) мелодию принципалиса наслаивалась более подвижная мелодическая линия органалиса, в котором большие распевы из многих звуков приходились на один звук канонизированной основной мелодии. Хоральная мелодия в больших длительностях даёт опоры для движения, но как целое от части утрачивает своё значение, мелизматический же верхний голос льётся и разливается в легких попевках, захватывая по преимуществу соседние звуки, возвращаясь к сходным интонациям в характерном кружении, и, по существу, очень далеко отходит от самого типа канонизированной церковной мелодики. Если в своё время первое введение секвенций и тропов в контекст григорианской мелодики уже было проявлением антигригорианской тенденции, то присоединение к хоральной мелодии второго, относительно свободного и развитого голоса знаменовало качественное усиление той же тенденции, характерное для нового этапа в существовании католической церковной музыки. Само развитие многоголосия, как оно шло в парижской школе, побудило выдвинуть обозначения: дискант, дискантирование, дискантист. Они связаны с тенденцией к противопоставлению голосов, к противоположному их движению: дискант – «разнопение». По-новому растёт и расхождение между двумя голосами: григорианская мелодия ещё больше растягивается, чем прежде, она образует как бы ряд органных пунктов по отношению к подвижному второму голосу. И как бы далеко по характеру общего звучания новые образцы многоголосия ни отходили от григорианских «подлинников», одно оставалось неизменным в церковной музыке – обязательная, хотя бы внешняя, хотя бы частичная, хотя бы реально не ощутимая исходная опора на григорианскую мелодику.

Итак, пора сделать вывод о схожести католической музыки средневековья и готической музыки XX века. Она безусловно присутствует: некоторые составы используют в качестве вокала псалмодирование под скудное музыкальное сопровождение (Raison D’etre) – их музыка больше походит на богослужение (тексты пишутся на общепринятом английском, а так же на немецком, латыни, старославянском, языках скандинавского полуострова и т.д. и т.п.), некоторые за основу берут григорианский хорал, но в корне изменяют звучание с помощью комьютера, многие группы работают со звучаем, полностью его искажая, создавая сэмплы напоминающие звон колоколов, плач ребёнка, отчаянные крики и т.д и т.п., тем самым делают атмосферу зловещей, угнетающей и депрессивной (Cintecele Diavolui, Mortiis). Другие же пытаются играть акустику, в качестве солируещего инструмента применяется пианино или орган (чаще всего синтезатор, который настроен именно на такое звучание), вокал чаще всего ангельский, женский (исполнительницы зачастую являются профессиональными оперными певицами), возможны дуэты (мужского и женского, мужской тогда гроул или скрим, реже – оперный), тут уж можно встретить различные многоголосия, каноны, секвненции, дискант, мелизмы (Autumn Tears, Theatre Of Tragedy) и т.д. и т.п.

Основы готической музыки XX века

Готика как музыка является тем, что стало ключевым элементом для входа в субкультуру совершенно разных элементов и основой для создания готической субкультуры, для появления понятия "готы". Готическая музыка - эмоционально-сильная и одновременно утонченно-романтическая как своей музыкальной структурой так и текстами. Впервые термин gothic по отношению к рок-музыке был употреблен еще в конце 60-х (для характеристики произведений KING CRIMSON и VAN DER GRAAF GENERATOR). Следует отметить, впрочем, что на рокеров (по крайней мере, на ранних этапах становления "готики") в большей степени повлияла не музыка средневековья как таковая а, скорее, "готический" ("черный") роман и стихи эпохи романтизма (Мэри Шелли, Волпоул, Бодлер, и т.д.) со всей их холодной и необычной романтикой, вампирско-вурдалакской образностью, эстетикой кошмара и психологических изысканий. И в то же время различные произведения философии индивидуализма (Сартр, Камю, етс) оказали также решающее действие. Те группы, которые в последствии, в начале 80-тых, стали фактическими основателями готики - THE SISTERS OF MERCY, BAUHAUS, FIELDS OF THE NEPHILIM, THE CURE, etc. уже гармонично сочетали в своем творчество элементы как философии так и мистики, при этом подавая данную смесь, высоко-эмоционально привлекали совершенно нестандартным, невиданным колоритом и тотальной инновативностью идей сочетания музыки, имиджа, философии, етс. Характерным следствием интереса групп к пограничным сторонам сознания и жизни стало воссоздание в готической музыке всего комплекса элементов различных философий, жанрово - стилевых особенностей культово - ритуального искусства, тяготение к образам религиозной экспрессии, потустороннего мира, инфернальных сил, нашедших отражение в песенных текстах, необычном имидже и сценическом действе. Если пытаться отследить эволюцию развития такого мультижанрового культурного пласта как готика, то нужно отметить, что в своем развитии "готика" прошла несколько этапов - от прото-готики рубежа 70-80-х к готик-року и начала волны dark wave, goth electronics середины - второй половины 80-х, и, далее, к многообразию "готических" направлений 90-х и до тотальной интеграции во все пограничные жанры на данный момент - 2000-ные. В результате, к началу второго тысячелетия готика - это стиль, диапазон суб-жанров которого, простирается от тяжелых готик-металлических и готик-роковых разновидностей, всех видов электроник и танцевальной музыки (dark wave, synth pop, dark electro, future pop) до чистой акустики, поп-готики, а также нео-классики - оркестровой, оперной и камерной готики, и в том числе - фолковой и этнической готики. Все суб-жанры готики равны по своей роли и важности для формирования готики как музыки так и субкультуры.

Готическая музыка: истоки, наши дни

Нужно отметить, что, несмотря на то, что с точки зрения музыкальных критиков из журналов New Music Express и Sound первые ростки "готики" появились на рубеже 70-80-х, та готика, которую мы знаем, возникла в 1984-1985 году. Она возникла из хмурой силы умирающего пост-панка (Joy Division, Virgin Prunes, Siouxie and the Banshees, etc) и энергии прогрессирующей электронной британской "новой волны" (new wave). В тот момент молодежь уже насытилась простым мраком пост-панка, а рок-музыка четко определила свою заезженную колею и потому не было никакой альтернативы. Тогда-то и обозначилось одно наиболее декадентское, апеллировавшее к самым глубинам человеческого подсознания музыкальное течение - готика. Сам термин "готика" тогда еще широко не использовался (хотя уже был придуман) - беспорядочно употреблялись и смешивались понятия типа dark punk, dark wave, new wave и cold wave (все это определяет термин "прото-готика"). Среди представителей этого направления надо назвать JOY DIVISION, BAUHAUS, SOUTHERN DEATH CULT, TONES ON TAIL, THE LORDS OF THE NEW CHURCH, SEX GANG CHILDREN, RED LORRY YELLOW LORRY, VIRGIN PRUNES, ALIEN SEX FIEND, SPECIMEN и др.

Критика долгое время употребляла различные названия. Но вскоре готик-группы - основатели стиля - THE SISTERS OF MERCY, BAUHAUS, THE CULT, FIELDS OF THE NEPHILIM, THE CURE стали настолько выделятся на фоне остальных музыкальных проектов стилистики post punk / proto goth (пост панка . прото-готики) того времени своей концепцией, что единое обозначение для всего этого стало само напрашиваться. Совершенно необычно то, что несмотря на совершенно разную музыку (у всех групп были свои корни - рок, пост-панк, электроника) и не знание о существовании себе подобных - все готик-групы: a) носили почти тотально черную одежду (в смеси с красным), сугубо серебряные украшения и использовали схожий имидж как на сцене так и в жизни (!) и b) писали тексты песен, сочетающие философию и мистику и c) создавали очень эмоционально напряженную атмосферу исполнением своей музыки. Именно атмосфера музыки, схожие идеи эмоционального индивидуализма и броский "строгий" имидж вызывали одно четкое определение, которое не могло не возникнуть в начале 80-тых - ГОТИКА.

Все это внезапно пришедшее поколение в "монашеском" черном с идеями о возрождении романтики и правды средневековья в душах, умах и внешнем виде сочетало идеи о боге и дьяволе в творчестве, чистоте и порочности в имидже, и еще много несочетаемых элементов. На то время (конец 70-тых, начало 80-тых) не существовало единой музыки и идеи, которая бы объединила людей со схожими интересами в жизни и нестандартными, авангардными, "умными", dark romantic, вкусами, но уже было поколение, которому нужно было больше от жизни, музыки, арта и всех смежных областей. Это поколение, вслед за группами, начало также одеваться в черное, глядя на музыкантов, которые и на сцене и в жизни придерживались черного имиджа и своих взглядов на жизнь. Первыми готами в 1980-тых были люди, которые часто находили в этой музыке свои жизненные принципы и которым была нужна энергия возвышенной, печальной или мрачной готики, с умными и ироническими текстами... В отличие от остальных - ГОТЫ ЧЕРПАЛИ И ЧЕРПАЮТ СИЛУ именно в этой музыки, которая другим казалась просто мрачной, "загружающей" и суицидальной. И тогда же в 1980-тых годах газеты и журналы Melody Maker и New Music Express, а также общество назвало эти группы ГОТИЧЕСКИМИ, а людей, которым нравилась эта музыка - ГОТИКА, ГОТИЧЕСКИЙ РОК (gothic, gothic rock) и тех, которые начали жить определенным стилем жизни - ГОТАМИ. Повторно и более детально можно остановиться на том, почему же группы называли именно "готическими". Готическими, по всей видимости, по следующим причинам:

Во-первых, мощный, зычный "готический" ("варварский") вокал вызывал сравнение с мощным старинным, мрачным и энергическим зовом племени готов.

А во-вторых, одеты были группы "под" Средневековье: черный бархат и старая средневековая черная одежда, сапоги, сугубо серебряные украшения, длинные буйные и хаотические волосы (часто кстати смешивалась различная стилистика, так, например, много групп выглядели как средневековые ковбои - готы (ковбойские сапоги, средневековые шляпы, старинная стилистика,) например Fields of the Nephilim и The Sisters of Mercy (на определенном этапе) (на сегодня большинство готов преимущественно объединяют в одежде черную кожу и обыкновенную черную одежду).

В-третьих, в текстах групп (особенно The Sisters of Mercy и The Mission) звучали такие элементы как познание, вера, индивидуализм, вера в себя, бог, душевная боль, мистика, борьба против догм общества, призыв дойти к себе через преграды общества и т. д.

И в-четвертых, их композиции несли так называемую "готическую" атмосферу - настроение мрачного пафоса, возвышенности, искренней боли, сосредоточенной скорби, депрессии, отрешенности, и общая атмосфера и тексты были насыщены мотивами познания себя, бесконечного поиска истины, псевдосуицидальной экзальтации, вечного сочетания любви-смерти, ухода в иные миры... При этом музыка оставалась достаточно мелодичной и ритмичной, с оттенками танцевальности, хотя и весьма минималистичной в темброво-драматургическом плане, созданной, к тому же, практически до последней ноты с помощью "бесчеловечных" синтезаторов и драм-машин.

Тогда и появился символ готов (философских готов) - звезда, которая символизирует знание, к которому идет человек, и обгорелая кожа на человеке, как символ того, что он должен продираться через общество и его принципы, чтобы дойти до своей цели... Этот символ создан лидером готической группы THE SISTERS OF MERCY - Andrew Eldritch'ом, которого считают крестным отцом готики, человеком, который создал этот стиль. Про него достаточно мало известно, кроме того, что он знает 8 языков, объездил весь мир, жил в Индии и Саудовской Аравии, никто никогда не видел его глаз, потому что он всегда носит черные очки, он не любит журналистов, издает один альбом в течении 10 лет, 8 видео, которые считаются одними из наилучших в этой области, все релизы его стали "золотыми", и о текстах песен его пишут книги, настолько они сложны и одновременно грамотны.

В то же время появился другой символ готов (мистических готов). Он, кроме своего старинного значения, еще символизирует объединение мистики с философией в готике. Одно из значений анка - вечная жизнь. Но большинстве своем символика и точки зрения разделились - одни считали, что готика - это более "темная", мрачная, музыка и субкультура, связанная с сугубо темными сторонами жизни - мистикой, оккультизмом, и т.д. Другие же считали, что готика - это больше философия и мировоззрение, базирующееся на самопознании путем музыки и прилегающих областей. На сегодня в готике есть и те и другие. Общая же концепция, что-то сочетающие различные элементы. Нужно отметить, что на сегодняшний день анк является международным символом всех готов. Кроме этого среди символов, которые готы носят на теле, есть много символики старинного происхождения - египетская, фракийская, средневековая, etc.

С конца 80-х поднялась так называемая вторая волна "готики" (THE SHROUD, ROSETTA STONE, LONDON AFTER MIDNIGHT, MEPHISTO WALZ, CORPUS DELICTI и т.д.). А с середины 90-х в "готике" начали прослеживаться новые тенденции, связанные, с одной стороны, со все большей жанровой и стилевой сегментацией музыкальных направлений (dark wave, ethereal, dark folk, electro-goth, medieval, synth-goth и т.д.), с другой - со стремлением "готики" войти в соприкосновение с пограничными субкультурами и музыкальными стилями, расширить свои выразительные возможности.

В 1993 г. с выходом альбома Bloody Kisses группы Type o Negative заговорили о существовании стиля готик-метал (gothic metal). Его существование и успешное развитие подтвердили и закрепили такие группы как: Paradise Lost, Secret Discovery, EverEve, HIM, Oomph!, которые к своей музыкальной основе стали примешивать все больше электроники, клавишных и женских вокалов. Бывшие металлисты и просто поклонники металлической музыки начинают вливаться в ряды готов, таким образом, давая свежую кровь стилю и субкультуре. В конце концов, готик-метал начинает впитывать в себя все больше элементов готики и превращаться в стиль, который наравне с другими более "массовыми" суб-жанрами готики (synth pop, electro, future pop, gothic rock) очень популяризирует готику, эффективно приводит в ряды сцены "новых" готов и вовсю "несет" готику в народ.

К 1998-1999 гг. на готическую сцену на более серьезном уровне из Германии приходят проекты, замешанные на модной электронной "темной волне", которые еще с 1988-1989 гг. делали главный упор в готик-музыке на электронику - Girls Under Glass, Deine Lakaien, In My Rosary, Love is Colder Than Death... Этот поток быстро начинает возрастать одновременно с возрастающим количеством поклонников электронной готики и близких к ней стилей. Многие любители таких стилей как techno, trance, rave и electro pop начинают переходить на сторону готической (и около-готической) электроники - dark wave, electro, EBM, synth pop, dark electro, gothic industrial, synth goth, etc. Таким образом в готику вливаются все новые и новые "донации" из разных поколений и любители совершенно различной музыки.

Готическая субкультура: истоки, наши дни

Зарождение

В самом конце 70-х панк волна в Англии стала затихать, панк, как стиль, стал видоизменяться, что вызвало изменения и в аудитории. Тогда и возник пост-панк, изначально декадентское музыкальное течение не ставило перед собой никаких задач и целей, просто часть панк групп сменила свое звучание на более депрессивное и имидж на более декадентский. Siouxsie & the Banshees, Bauhaus, Sex Gang Children, Joy Division, Southern Death Cult, Specimen, сформировали готическую пост-панк волну, аудитория не отставала от своих кумиров в плане имиджа и общую эстетику этого периода можно описать как dark punk. Чуть позже возникли группы игравшие gothic rock, без явных пост-панковых корней - Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim, The Mission и другие.

Прото-готы тех времен достаточно сильно отличались по имиджу от современных готов, хотя и сейчас существуют готы, для которых времена поздних 70-х/начала 80-х являются идеалом (ранних готов называли “dark punks”). Dark Punks были близки по идеологии со своими прямыми предтечами - панками, только тотальный нигилизм панков был несколько смягчен и приобрел более декадентские черты, на прямую связь указывает хотя бы то, что до сих пор используемый девиз готов (пришедший к нам из далеких 80-х) “Goth’s Undead” напрямую перекликается с девизом панков “Punks Not Dead”. Имидж был тоже трансформирован из панковского - на головах остались ирокезы (выбритые виски до сих пор отличительный признак готов) только ирокезы приобрели насыщенный черный цвет, хотя иногда уже не ставились торчком (интересный факт - ирокезы "радикально черного цвета" часто ставились при помощи обувного гуталина), а зачесывались назад, собираясь в хвост, или же зачесывались на одну из сторон (вот причина существующей до сих пор основной прически готов), хотя широко распространена была и прическа типа “взрыв на макаронной фабрике”, на данный момент достаточно мало используемая, одежда тоже радикально сместилась в сторону черного цвета, хотя и с некоторыми достаточно сильными изменениями - наибольшие изменения коснулись лиц мужского пола, следует отметить немалое количество андрогинных (бесполых персонажей) на ранней gothic сцене - часто и участники групп и фэны носили рваные колготки, кофты-сетки (активно использующиеся до сих пор). Однозначного объяснения причин большого количества андрогинных готов не существует, но это однозначно наложило отпечаток на все дальнейшее развитие субкультуры и до сих пор нормой считается “женственность” облика гота мужского пола.

Актуальным оставался и самодельный пирсинг (булавки, кольца), более того, с большой долей уверенности можно утверждать, что пирсинг в современном виде был введен именно готами, естественно пирсинг был известен в течение многих веков, начиная с древнейшей истории, но именно dark punks сделали его эстетикой. По легенде многие dark punks тусовались в s&m клубах, где и был создан пирсинг в современном виде. Из элементов доставшихся в наследство от панков следует отметить такую вещь как шипованные браслеты и ошейники, если браслеты до сих пор широко используются не только готами, но и металлистами и панками, то ошейники это деталь “одежды” характерная только для готов. Из нововведений следует отметить использование грима и маникюра лицами обоих полов. Dark punks использовали достаточно грубый грим - белое лицо, обведенные черным глаза, черные губы, ну и черные ногти на руках. Как видно из выше перечисленного ранние готы достаточно много взяли у панков (что и не удивительно, так как подавляющее большинство ранних готов были бывшими панками; гот – это умерший панк), но при этом ввели в обиход достаточно нововведений, что указывает на однозначную самобытность субкультуры и независимость от предтеч. Точкой отсчета истории gothic subculture считается 1979 год, а точнее выход в этом году сингла Bauhaus “Bela Lugosi’s Dead” - по множеству причин эта песня (изначально написанная как шутка) и стала причиной появления gothic субкультуры в том виде, в каком мы знаем ее сейчас. Вряд ли еще какая-нибудь песня из написанных в этом веке стала причиной появления целой субкультуры. В композиции поется про Bela Lugosi, культового актера венгерского происхождения, самой знаменитой ролью которого стал Dracula 1931 года (этот момент прочно связал готов с вампирами). В припеве песни есть слова “Undead, undead, undead” (именно благодаря этому припеву и появился “девиз” готов “Goth’s Undead”). Множество ранних готов впервые услышали Bauhaus в фильме The Hunger (Голод) и уж точно его посмотрели все фэны Bauhaus, фильм начинается с выступления Bauhuas в каком-то клубе, где они исполняют эту композицию. Фильм The Hunger - о двух современных вампирах (еще одна связь с вампирами) в исполнении Дэвида Боуи и Катрин Денев, которые пьют кровь не прокусывая горло жертвы, а делая надрез маленьким ножиком в форме анка - египетского символа вечной жизни, именно благодаря использованию в фильме The Hunger анк стал символом готов используемым и поныне. Следует отметить, что dark punks и ранние gothic группы не называли себя готами - термин был придуман примерно в то же время, но группы не использовали его для описания своей музыки и слушатели редко называли готами себя Ранние готические группы были быстро подхвачены волной популярности - о них писали все музыкальные издания того времени (широко популяризируя термин gothic), как и о любом новом, "модном" музыкальном течении. Но волна достаточно быстро (к середине / концу 80-х) схлынула, и вроде бы все указывало на то, что и gothic музыка и подпитывающая ее субкультура, тоже тихо умрут, однако все оказалось совсем не так.

Развитие

Как было сказано выше, в конце 80-х интерес масс-медиа к gothic субкультуре утих, и по всем признакам культура должна была тихо загнуться. Однако развитие субкультуры пошло по другому пути - культура замкнулась в себе, и именно по этому выжила, став еще "сильнее" и целостней. С середины / конца 80-х поднимается вторая волна gothic групп - The Shroud, Rosetta Stone, London After Midnight, Mephisto Walz, Corpus Delicti, etc и появляется формация людей называющих себя готами, формируются основные представления о gothic культуре, понятия о готическом мировоззрении, новообразовавшаяся формация готов начинает проявлять интерес к мировому "готическому" наследую - художественной готической литературе, мрачному арту в самом широком диапазоне - от творчества прерафаэлитов до работ HRGiger. Культовую популярность приобретает писательница Anne Rice, автор вампирских новелл. В этот период сформировался базис современной готической субкультуры - процесс формирования продолжался примерно до середины 90-х, естественно я не хочу сказать, что в середине 90-х развитие goth субкультуры приостановилось - просто с этого момента процесс развития культуры выходит на новый уровень. Наиболее активно готическая сцена развивается в Германии (в Германии готов часто называют Gruftie, а саму готическую сцену - "schwarze scene" - черная сцена), Америке и Англии. Также существенные изменения происходят в музыке - формируются новые gothic стили - darkwave, ethereal, dark folk, соответственно разделяется и аудитория, хотя разделение происходит не только по музыкальным пристрастиям, но и по "видам" - появляются различные типы готов. В целом этот период характерен достаточной замкнутостью культуры по отношению к "внешним раздражителям". В результате к середине 90-х мировая gothic субкультура уже имела сильную и очень развитую изолированную инфраструктуру - готические журналы, радио, лейблы, клубы, магазины, и т.д., результатом была возможность абсолютно автономного существования субкультуры и не зависимость от милости масс-медиа и реакции общества.

Настоящее

Вторая половина 90-х становится новой стадией развития готической субкультуры - формирования dark culture, в целом под этим термином имеют в виду общую "темную" субкультуру включающую в себя goth, vampyre, fetish. Активную роль в развитии готической субкультуры во второй половине 90-х сыграло развитие internet. Готы активно включились в интернетовскую жизнь практически с самого начала активного распространения интернет - основная конференция в Usenet для общения готов - alt.gothic была создана еще в 1991 году (в ней наблюдается гигантская активность - иногда до нескольких тысяч писем в день и до сих пор), основной готический сайт в интернет - Dark Side of the Net (http://www.darklinks.com/), являющийся индексом готических ресурсов в интернет появился в 1994 году, в настоящее время в базе линков Dark Side of the Net содержится более 8000 сайтов. Естественно развитие субкультуры шло не только в "виртуальном" виде - в реальной жизни происходили также существенные изменения, в частности именно в этот период стали регулярными различные крупные готические фестивали - в Германии Wave Gotik Treffen, в Англии Whitby Gothic Weekend, в США Convergence, на которые съезжаются готы со всей страны и из других стран - подобные мероприятия с гигантским количеством различных акций на каждом из них дали огромный толчок к расширению субкультуры. Также культура развивается вширь, привлекая новых людей преимущественно из metal культуры, возникает феномен под названием gothic metal, как вариант металлической музыки приближенной к готической эстетике. Часто группы из новейшей генерации готических групп (gothic metal) называют третьей волной готической музыки.

Готическое мировоззрение

Среди готов есть атеисты, христиане и сатанисты. Богатые и нищие. Невинные и извращенные. Монахи, садо-мазохисты, фетишисты. Здоровые и инвалиды. Политики и философы. Те, кто верит в ложь и те, кто ее ненавидит. Все это - готы. Каждый гот - индивидуален. Никогда не судите о готике по готам... Для каждого - она своя!

Готы имеют так называемое готическое мировоззрение или, в других словах, - "жизненную философию" сочетающие два основных элемента: абсолютный индивидуализм и необычная романтика (neo/dark romantics). Всегда стремиться к большему (в жизни, музыке, арте, етс), искать красоту даже в том мире, в котором ее нет, всегда смотреть на все (негативные и позитивные) стороны жизни, не закрывая на них глаза. Пытаться изменить каждый серый, банальный день - внести в него эмоции и чувства путем музыки, стиля одежды, мейк-апа (имиджа) и других источников. Знать правду и мрачно иронизировать над ней (принцип таков - "Die laughing!" (умирай улыбаясь). Переплавлять все свои эмоции, как позитивные, так и негативные - боль, отчаяние и подобные, в жизненную энергию. Чувствовать себя нормально с своими "отклонениями": мрачным настроением, иронией, странными взглядами на жизнь - и брать из всего этого силу.

Готы берут энергию и жизненное вдохновение из той музыки, литературы, арта и философии, которые других просто "грузят", депрессируют, кажутся слишком мрачными, "заумными" или слишком сложными. Готы живут тем (музыка, книги), что заставляет все время испытывать эмоции. Обычно готическая музыка очень эмоциональна и многим людям весь этот спектр эмоций не нужен (им хватает одной из сторон, к примеру - только позитивных и радостных). Им хватает 4 цветов. Остальные - боль, грусть, эмоциональная агрессия от жизни и другие для них тяжелы. Готу же нужны все оттенки и краски эмоций - полет абсолютной боли и радость каждодневного преодоления границ серой реальности, безграничная грусть и несущая понимание чувств, печаль. Радость и грусть - два измерения. Готы - посередине. В радостной музыке нет силы для готов, так как радость - проста, в то время как внутренняя сосредоточенность, холодная грусть и ирония имеют сотни оттенков. Для сохранения своих эмоций нужен постоянный поиск чего-то настоящего - в жизни, музыке, арте... Готы постоянно ищут то, что стимулирует чувства и позволяет погружаться в свой мир.

Кто такие готы

Грубо говоря, готы - люди, а) относящие себя к готической субкультуре и б) исповедующие в какой-то степени готический стиль жизни - в) специфическое "черное", ироническо-философское отношение к окружающему миру и жизни, г) любовь к готической музыке и/или литературе, арту, д) ношение тотально черной одежды + серебра и создание специфического "готик" и "вамп" имиджа как у женщин, так иногда и у мужчин. Но не всегда человек, считающий себя готом, выполняет все 4 пункта. В готическом кругу часто разгораются ссоры по поводу того сколько правил надо выполнять и какие из них наиболее главные, чтобы тебя считали готом. На самом деле к единому мнению прийти так и не смогли. Но если все 4 пункта выполнены, то человек является готом, хотя начнутся рассмотрения насколько правильно выполнен каждый пункт. В готическом кругу на эту тему споры никогда не утихали и не утихнут.

Готическая архитектура

Название "готика" происходит от термина, означающего художественный стиль, главенствовавший в европейском искусстве в XI-XV вв. Шпили костелов, тянущиеся в небо. Готика как вечная попытка идти вверх, подняться к небесам. Самый красивый стиль архитектуры - готика - сочетающий изящество и силу. Наиболее известные готические соборы расположены в Германии, Франции, Австрии и Испании.

Готическая литература

Готический роман и поэзия - Байрон, Волпоул, Анна Райс. Роман и поэзия, в которых наравне с мрачно-романтической и мистической стилистикой поднимаются темы познания своих скрытых сторон, своей сущности. В последствии такие авторы как Эдгар По, Кафка, Густав Майринк успешно продолжили развитие этого жанра и примешали к мистике и романтике немного философии и внутренних человеческих изысканий. Один из наиболее читаемых готами авторов - Лавкрафт. Далее готика стала еще более философской, и к современной литературной готике "второй волны" можно отнести литературу "мрачной", последней романтики или же футурологической правды - Ремарк ("Триумфальная Арка", "Черный Обелиск", и т.д.), Оруелл ("1984"), Хемингуей ("Острова в океане", "По ком звонит колокол"). И так называемую экзистенциальную литературу - Сартр ("Стена"), Камю ("Чума").

Готическое кино

Начало отсчета готического кино - 1930-тые годы. Когда появились первые фильмы как мистического плана - "Носферату", "Дракула", так и абстрактно - экспрессионистского плана - "Метрополис". Вскоре, как и в литературе к готическим фильмам стали относить и более психологическое, "непонятное" кино. Поэтому на данный момент готическое кино - это как экзистенциальное, психологическое кино, так и мистика, ужасы. Готическое кино затрагивает все интеллектуальные сферы и аспекты бытия человека - поиск себя, проникновение в глубочайшие сферы сознания, баланс эмоций, знаний и мрачной романтики. Среди наиболее известных - "Ворон", "Потерянное шоссе" (реж. Дэвид Линч), "Одиссея 2001" (реж. Кубрик). Культовым готическим фильмом является "Ворон", снятый по серии комексов Джеймса О’барра. Не зря в фильме снялся Игги Поп панковский бунтарь конца 70-ых. В "Вороне" выражена суть готики - вечная боль, не сгоревшая в пепле смерти любовь, холодная правда и кровавая ложь .«Боль - моя сила» – цитата главного героя из финальной сцены фильма «Ворон II. Город ангелов», для меня именно в этой фразе и заключена вся готика. Главного героя зовут Ash, что в переводе означает пепел, в любой момент жизнь может превратится в пепел. Пролог: «Я верю, есть место, где бродят не упокоившиеся души, отягощённые грузом своей печали. Они ждут шанса исправить зло, только тогда они соединятся с теми кого любят. Иногда ворон указывает им путь, ибо порой любовь сильнее смерти». Одна из первых реплик фильма: «Они называют это городом ангелов, но я вижу вокруг лишь жертвы – это город наркотиков и мрака, город графа Иуды». Я приведу несколько цитат :«у каждого свои удовольствия, моё – боль других» (Иуда), «жизнь – это сон на пути к смерти» (Сара). Вобщем цитировать этот фильм я готова до бесконечности, он полон символики и смысла. Потрясающая картина!!!!

Классификация готической музыки

Сегодня "готика" или же "готик-сцена" внутри себя подразделяется на множество направлений, которые по средствам выразительности и типам инструментария условно можно объединить в несколько групп. Впрочем, нередко различные тенденции настолько смешиваются в творчестве той или иной команды, что ее бывает трудно отнести к какому-либо конкретному направлению. Эмоциональный диапазон "готики" также чрезвычайно широк - от легкой меланхолии, холодной грусти одиночества и тематик любви-смерти, до полного сумрака, холодящих образов Святой инквизиции, пыток, крестных мук, вампирских игрищ и т.д. (некоторые современные команды нередко смакуют подобные детали). Следует также отметить возрастание на готик-сцене удельного веса неанглоязычных команд, в особенности, немецких, а в последнее время - и славянских. На данный момент "готика" представляет собой достаточно целостную, замкнутую, относительно независимую субкультуру. Ведь в 90-е появилось уже целое поколение людей, осознанно называющих себя готами. Они интересуются не только соответствующей музыкой (включая аутентичную), но и "готической" литературой, живописью, кино, следуют "готической" моде, устраивают костюмированно - театрализованные вечеринки и т.д. Но все же базовым элементом привлекающим все больше людей является готическая музыка в целом и все ее поджанры в частности. Поэтому для гота важно знание того, какой стиль ему больше всего нравится (классификации) для того, чтобы искать музыку в изданном ключе или же подобных вкусах.

Gothic rock

1. Post punk / proto – goht

Стиль берет свое начало с конца 70-тых - начала 1980-тых. Корни готики - сочетание отрешенности пост-панка и холодности британской "новой волны". Началом отсчета "готики" можно считать как альбомы Joy Division "Unknown Pleasures" (1979), так и первые работы Bauhaus, в частности, сингл "Bela Lugosi's Dead" (1983), записанный специально как саундтрек для готического фильма "Голод" (The Hunger). А также ранние синглы The Sisters of Mercy (до 1985 г.) и их первый EP - "Reptile House". The Cure с самого начала так же следовали стилистике post-punk'a / proto goth - "Pornography". Составляющая музыки: драм-машины и басс-гитары, вокал - выкрикивающий слова или "завывающий". Попытка создать максимально отрешенную атмосферу музыке и сложные тексты.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Joy Division "Unknown Pleasures" (1979), The Sisters of Mercy "Reptile House E.P" (1983), The Sisters of Mercy "Some Girls Wander By Mistake" (1992) Bauhaus "In the Flat Field" (1981), Joy Division "Closer" (1980).

1. GOTHIC – ROCK / PROTO – GOTH

Время основания - начало 80-тых. В это время указанные группы - The Sisters of Mercy, The Mission, The Cult, Bauhaus, Siouxie and the Banshees, etc. - уже были названы "готическими" различной прессой (New Music Express, Sound, Billboard). Сами группы уже признавали, что они готы и таким образом начали формировать готик-сцену, но еще не знали, что именно в их творчестве называют готикой. В различных альбомах есть различная готика: "Настоящий" готик-рок ("true gothic rock") группы The Sisters of Mercy в альбоме "First and Last and Always" (1985), этот альбом, кстати, до сих пор многие считают лучшим, классическим образцом готик-рока, подобного которому уже нет. Определение "hard and heavy gothic" характерно для группы The Cult во всех ее альбомах после 1985 года - "Sonic Temple", "Electric", "Ceremony" (1990). Критики употребляли даже понятие "цветочная" готика ("flower gothic") определяя таким образом акустический звук группы The Mission в альбомах "Masque" (1992) и "Carved in Sand" (1989). Готик-группа ALL ABOUT EVE создает основу для последующих как готик-акустик групп, так и для готик-рока с женским вокалом. Характерный, "образцовый", акустическим готик-рок музыка испанской готик-группы Heroes del Silencio - "Senderos de Traicion" (1990). Музыка gothic-rock / proto goth: Эмоциональные рок-гитары и холодная синтезаторная или драм-машинная основа. Иногда дополнено акустическими инструментами. Зычные готические вокалы (The Sistеrs of Mercy, Fields of the Nephilim, etc) и "страдающий", "плачущие" вокал (The Cure, The Mission, etc).

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: The Sisters of Mercy "First and Last and Always" (1985), The Sisters of Mercy "Floodland" (1986), The Mission "God's Own Medicine" (1986), The Cult "Love" (1985), Fields of The Nephilim "Downrazor" (1883), Bauhaus "Gotham" (1998), The Cure "Faith", "Pornography".

1. [NEO, MODERN] GOTHIC – ROCK

Время основания - середина 80-тых начало 90-тых. Первая волна - London After Midnight, Inkubus Sukkubus, The Garden of Delight, Love Like Blood, Die Laughing, Rosetta Stone, Children on Stun, The Wake, Faith and the Muse, Vendemmian, Nosferatu, Corpus Delicti, Two Witches, Giant's Causeway, The Shroud, Moonchild, Mephisto Walz и другие. Группы "современного" (neo-gothic rock) являются "истинной" готикой (true gothic), так как эти группы уже сознательно играли готику и придерживались готического имиджа. Кроме того назвать их представителями какого-либо другого стиля уже невозможно. Многие группы первой волны готик-рока были стилистически и музыкально похожи, так как большинство групп "косили" под родоначальников стиля и ничего собственного, оригинального у них не было. Это и вызвало много нападок на готику как "примитивный", простой стиль, в котором на первом месте стоит имидж, цвет одежды, - но музыка не оригинальна. Со временем пошла вторая волна - из первой волны отсеялись "клоны", и группы стали играть по-своему оригинальную музыку. Появились (или перешли на качественно иной уровень) оригинальные готик-рок группы, которые уже не уступали основателям стиля ни атмосферой ни техникой передачи идеи - The Merry Thoughts, Lacrimosa, Human Drama, The Marionettes, Big Eletric Cat, Love Like Blood, Heroes del Silencio, Star Industry...

Некоторые группы смогли разработать свой стиль в узких рамках готик-рока, к примеру Inkubus Sukkubus и Faith and the Muse - языческий готик-рок (pagan gothic rock) с изумительными, ангельскими женскими вокалами, начало которому дали ALL ABOUT EVE.

Американский проект Human Drama (а также испанцы Heroes del Silencio) окончательно ввели термин "акустический готик-рок" (acoustic gothic rock) в употребление.

В начале только голландская группа Clan of Xymox, а со временем и немецкий проект Behind the Scenes и некоторые другие заиграли смесь gothic rock / cold wave, названную некоторыми критиками synth gothic (rock). Нужно отметить, что возможно более правильно в данном случае было бы употреблять обозначение gothic rock / cold wave crossover.

Готик-группа The 69 Eyes обозначает себя как "goth and roll" (хотя звучат как gothic rock). В то же время достаточно оригинальная готик-группа Lacrimosa играет весь спектр готики - от готик-рока до пианных соло, а потому конкретно обозначить ее стиль сложно, поэтому для обозначения стиля часто используют просто общее слово "готика".

Музыка gothic rock: Эмоциональные рок-гитары и холодная синтезаторная или драм-машинная основа. Иногда живые барабаны. Элементы фолка и этноса. Иногда дополнено акустическими инструментами. Мощные, "зычные" мужские вокалы и "злые" ведьмовские женские вокалы.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: The 69 Eyes "Blessed Be" (2000), Lacrimosa "Angst" (1993), The Merry Thoughts "Psychocult" (1996), The Marrionettes "Ave Demencia" (1991), Big Electric Cat - "Paris Skies", Star Industry "Iron Crash Dust" (1996), Fields of The Nephilim "Revelations" (1993), The Mission "Neverland" (1996), The Cure "Bloodflowers" (1999), Garden of Delight "Epitaph" (1992), Rosetta Stone "Adrenaline" (1994), Love Like Blood "An Irony Of Fate" (1993), Heroes del Silencio "Senderos de Traicion" (1990).

Gothic metal

Время основания - середина 90-тых (1993-1995). Родоначальники стиля бывшие метал-группы - Type o Negative со своим альбомом "Bloody Kisses" (1993) и My Dying Bride с альбомом "Turn Loose Swans" (1994) и частично "утяжеленные" в ходе музыкальной эволюции готик-рок группы - Dreadful Shadows, Love Like Blood (поздние), Lacrimosa. Первыми настоящими и образцовыми готик-метал песнями, можно считать "Christian Women - part 1" и "Black N1" группы Type o Negative.

Некоторые критики считают "утяжелившиеся" готик-рок группы полноценными основателями готик-метала (уже упомянутые Dreadful Shadows, Love Like Blood). Нужно отметить, что по иронии судьбы большинство из них заиграли готик-метал намного позже, чем выходцы из метала, поэтому на первых этапах за готик-металом в прессе закрепился статус более "металического" стиля чем готического. Да и освещался стиль сначала только в метал-зинах ("Hammer", "Kerrang", etc.). Естественно, сейчас готик-метал с "классическим" металлом уже имеет очень мало общего и является равноправным суб-жанром готики. Тексты готик-метал групп - всех спектров и разновидностей. Музыка gothic metal: Четкие гитарные рифы, синтезаторные проходы и, зачастую, на электронной основе. Практически полное отсутствие соло. Обилие хоралов и женских бэк-вокалов. Вокал - обычно чистый мужской голос (иногда немного "рычащий") и второй вокал - "ангельский" женский или второй мужской, поющий "речитативом". Картина поменялась с приходом готик-метал и различных crossover групп с сугубо "ангельским" женским вокалом: Within Temptation, Theatre of Tragedy, Nightwish, Evanscene. В последнее время, начиная с 1996 с альбомом "One Second" готик-метал группы Paradise Lost, стало входить в моду использование различных семплов и электронных вставок. Подобный звук (готик-метал в смеси с dark электроникой) практикуют Theatre of Tragedy, Secret Discovery, EverEve, etc. Он на сегодня и является характерной чертой готик-метала. Также с середины 90-тых стилистические границы стиля начали расширяться и появились совершенно различные и часто совсем не схожие между собой, разновидности gothic metal: (gothic) love metal (HIM, To Die For, Entwine, Charon, Schock, The Rasmus), а также "(gothic) folk metal", "folk rock" или "medieval metal" (In Extremo, Subway to Sally, etc.). Заметна тенденция, что как у других суб-жанров готики в ходе технологических инноваций с каждым годом заезженная и технологически-устаревшая металлическая составляющая готик-метала все более заменяется электронной или индустриальной основой.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Type o Negative "Bloody Kisses" (1993), Secret Discovery "Chapter" (1996), Paradise Lost "Draconian Times" (1995), HIM "Greatest Lovesongs Vol. 666" (1996), My Dying Bride "Turn Loose Swans" (1994), Theatre of Tragedy "Musique" (2000).

1. GOTHIC METAL / LOVE METAL

Стиль появился в 1996 г. вместе с альбомом "Greatest Lovesongs Volume 666" финской готик-группы HIM (His Infernal Majesty). Gothic love metal - это разновидность готик-метала, акцентирующая внимание на темах смерти и любви. В музыке присутствует некоторая доля поп-музыки. Вокал - всегда чистый и протяжный. Группы, в основном, из скандинавских стран. Родоначальник стиля - финская группа HIM. В одном из интервью Villе Valo (HIM) отметил, что "сам стиль, love metal, это та музыка, которую готы слушают когда любят".

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: HIM "Greatest Lovesongs Volume 666" (1996) and "Razorblade Romance" (2000), Alice 2 "Brave New World" (2001), To/Die/For "Epilogue" (2001), Entwine "Gone" (2001), Schock "Erwacht" (2000), The Rasmus "In the Shadows MCD" (2003).

1. GOTHIC FOLK METAL ("MEDIEVAL METAL" / "FOLK MRTAL" / "FOLK ROCK")

Появился в середине 90-тых в Германии вместе с появлением групп Corvus Corax и In Extremo. Gothic folk metal - разновидность готик-метала с элементами medieval и folk (в основном шотландские волынки). Музыка (gothic) folk metal / medieval metal: В большинстве случаев - это готик-метал, разбавленный фолковыми инструментами и/или электроникой. В основном, вокалист поет речитативом или вся группа поет хором. Тексты навеяны средневековьем и его атмосферой. В музыке присутствует некоторое количество электроники (Tanzwut) или же отсутствует вокал (Corvus Corax) или есть добавки классических инструментов (Letzte Instanz). Родоначальниками стиля можно считать In Extremo.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: In Extremo "Verehrt und angespien" (1999), Tanzwut "Tanzwut" (1999), Tanzwut "Labyrinth der Sinne" (2000), Subway to Sally "Herzblut" (2001), Corvus Corax "Tempi Antikii" (1999), Letzte Instanz "Das Spiel" (1999).

Goth electronics (and Goth related electronics)

В целом, творчество goth electronics проектов разнородно и сочетает весь спектр стилей: dark wave, cold wave, dark electro, electro, goth synth. Среди пограничных готик-электронике стили (а потому многими относимых в готике): EBM, synth pop и future pop. Как видно сейчас из прессы разнообразие суб-жанров и названий удивляет и поэтому, разделять стилевые особенности каждого суб-жанра очень сложно и эта тема (как и остальные) является почвой бесчисленных споров. Одно можно сказать на сегодня уверенно - какими бы ни были основы различной готик-электроники, сейчас она являет собой такой же краеугольный элемент готики (готик-сцены) как и стили-прародители.

1. DARK WAVE

Стиль появился достаточно давно, в середине 80-тых, и корни его нужно искать в стилях new romantic, new wave и частично среди групп-основателей industrial, в частности - в творчестве Depeche Mode, Gary Numan, Cabaret Voltaire, Wolgang Press, Human League. В основном, так называемой new wave. В творчестве этих групп время от времени проскальзывали достаточно "мрачные", печальные мелодии. Со временем выделился блок групп, создающих исключительно холодную (cold wave) или темную электронику (dark wave). В основном, это были немецкие группы, поэтому со временим стали употреблять термин "немецкая школа dark wave", которая породила таких монстров жанра как Deine Lakaien, Diary of Dreams, Girls Under Glass, а далее Wumpscut и остальных. В целом, кроме перечисленных коллективов можно назвать также много других мировых групп, которые принимали участие в формировании стиля - Love is colder then death, In My Rosary, Ikon, Razed in Black, B-TON-K. Основными лейблами-оплотами, выпускающими dark wave/cold wave в стали "Dark Star" и "Strange Ways".

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Deine Lakaein - "Dark Star" (1991), "Forest Enter Exit" (1993), "Winter Fish Testosterone" (1996) "Kasmodiah" (1999), Diary of Dreams "Panik Manifesto" (2002), Razed in Black "Oh my goth!" (MCD, 2001), Girls Under Glass "Darius" (1992).

1. EBM

Единоличными идеологами и родоначальниками стиля EBM является группа Front 242 и все ее участники, а также, естественно, side projects. Свой отсчет EBM ведет с 1982 года с появления альбома "Geography" группы FRONT 242. Как отмечают многие критики, корни EBM стоит искать в эпоху Kraftwerk и Cabaret Voltair (70-тые), так как именно упомянутые группы оказали существенное влияние на создателей EBM и участников групп Front 242, Front Line Assembly, Nitzer Ebb, Puppie Fabrik, The Klinik. EBM-культура, однажды появившись, успешно и надолго определила направление электронного underground'a конца 80-тых годов. Короткие стрижки или же выбритые виски, сугубо кожаная одежда, а также различные элементы кибер-панка в жизни и имидже стали отличительными признаками сначала EBM-щиков, а потом и поклонников всякого рода индастариала и кроссоверов как европейской (в частности - немецкой), так и канадско-американской школы - KMFDM, Die Krupps, Oomph!, Cubanate, Das Ich, Young Gods, так и американской - Ministry, Gravity Kills, Nine Inch Nails, Pig, Revolting Cocks, Pigface, My LIfe With A Thrill Kill Kult, Skinny Puppy, Think About Mutation.

Субкультура первично охватила творческую, "технологическую" и артовую молодежь - компьютерщиков, дизайнеров и всех, как-либо связанных с восходящими мультимедиа-технологиями. Подобная аудитория во многом и определила развитие электронных направлений ebm, dark electro, dark wave и также в чем-то industrial как стилей, рассчитанных на узкий круг понимающих, исходно позиционируя себя в стороне от масс- и поп-культуры как субкультуру индивидуалов. Подобные схожие с готикой черты со временем и дали основу для срастания и скрещивания субкультур и музыки со столь разными корнями - EBM и готика. Скрещивание, которое породило многие разновидности готик-электроники - electro, dark electro, dark ebm, goth synth. Кроме FRONT 242, FRONT LINE ASSEMBLY и NITZER EBB среди групп, разработавших EBM во всех его разновидностях можно упомянуть - The Klinik, Covenant, Insekt, Dive, Puppie Fabrik, Click Click, A Split Second, Suicide Commando. Одной из групп которые расширили рамки EBM и со временем дали стилю новую жизнь - electro, является Covenant. Современное поколение EBM (еще одно название "retro-EBM") - это C-TEC, Kultur Kultur. В музыкальном плане для EBM характерны: всегда достаточно мрачные мелодии, главный признак EBM - четкий размеренный и жесткий "EBM"-бит. Музыка насыщена атмосферой холодной агрессии, сконцентрированной технологической силы и ярости. Вокал - дисторшированный, искаженный примочками, холодный, отстраненный или шепчущий, "злой". Тексты сложны и посвящены тематикам социума, смерти, глубоким внутренним переживаниям человека, политике, мировым проблем.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Front 242 "Geography" (1982), Nitzer Ebb "That Total Age" (1987), Bigod 20 "Body & Energize" (1988), Pouppee Fabrikk "Rage" (1990), Oomph! "Oomph!" (1992), Front Line Assembly "Total Terror Part II" (1986/1987), Die Krupps "Volle Kraft voraus!" (1982), Танцы на Воле "Телевизионный снег" (1998).

1. ELECTRO / (DARK ELEKTRO)

Группами, определившими стилистические границы electro и наиболее ярко воплотившие его в своем творчестве, являются евро-"тройка": Project Pitchfork (Германия), Covenant (Швеция), Apoptygma Berzerk (Дания/Норвегия). Более поздние проекты, в принципе, уже только разрабатывали уже созданную линию, среди них - Icon of Coil, Seabound. Корни electro уходят в EBM, можно даже сказать что EBM стал основой electro. Оба стиля имеют много общего, поэтому, в принципе, многие путают два этих направления. Группы-пионеры electro создавали музыку недалекую от грандов EBM - Front 242, Front Line Assembly, A Split Second. В своём начале зарождающееся electro был достаточно "приготиченым" стилем - мелодии в основном, мрачные, четкий, размеренный бит на основе EBM и было многими названо dark electro. Этим звуком отличаются ранние альбомы Covenant, Project Pitchfork, Apoptygma Berzerk, In Strict Confidence. Но вскоре, в творчестве указанных коллективов, начинают прослеживаться "отклонения" от канонов EBM. Прежде всего, electro как стиль выделился в музыкальном плане: в отличие от EBM темп стал быстрее, учащались вкрапления ранних IDM- и techno-элементов, музыка стала более "несущей вверх" и легкой по атмосфере, а потому приставка dark уже не подходила и осталось только слово electro. Таким образом, вскоре (середина - конец 90-тых), как Project Pitchfork так Covenant и Apoptygma Berzerk выработали свой собственный, разнотемповый, возвышенно-атмосферный, ритмичный и тотально-клубный звук - electro.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Covenant "United State of Mind" (1999), Apoptygma Berzerk "Apopcalyptic Manifesto" (1998), Project Pitchfork "Timekiller" (2000).

1. DARK ELECTRO

Исторически и музыкально можно выделить две разновидности (волны) dark electro: ранее dark electro (dark electro/EBM) и современное dark electro (dark electro).

Ранее dark electro (dark electro/EBM), или же с подачи многих музыкальных критиков "dark EBM" - это уже упомянутое, "зарождающееся" electro периода формирования на основе EBM (приблизительно 1992-93 г.) которое было названо dark electro. Для раннего dark electro характерны явные элементы материнского стиля - EBM. Ярким образцом стиля является альбом Covenant - "Sequencer".

Современное dark electro. Как уже говорилось, современное electro характеризуется легкостью ", несущей вверх" атмосферы и отнюдь не является мрачным. В то время как современное dark electro можно детерминировать как "мрачное", более жесткое electro. Современными представителями стиля dark electro можно считать In Strict Confidence, большую часть творчества Project Pitchfork, часть творчества L'ame Immortelle (с участием мужского вокала), поздняя часть творчества Wumpscut, ASP, часть творчества VNV Nation и т.д.

В музыкальном плане dark electro отличается от electro злоупотреблениями в плане дисторшированых и "хриплых" вокалов, жестким саундом, тотально мрачной атмосферой. В принципе, dark electro очень тяжело отделить от electro для непосвященного слушателя. "Гимном" dark electro и треком, наиболее характеризующим стиль, я бы назвалa песню In Strict Confidence - "Kiss You Shadow".

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Covenant "Sequencer" (1993), In Strict Confidence "Love kills" (2000), Wumpscut "Wreath of Barbs" (2001), Assemblage 23 "Failure" (2001), L'ame Immortelle "In Einer Zukunft Aus Traenen Und Stahl" (1998) & "Wenn Der Letzte Schatten Faellt" (1999), ASP "Hast Du mich vermisst? Der schwarze Schmetterling" (2000).

1. FUTURE POP (ELEKTRO POP)

Флагманами загадочного стиля с именем "поп будущего" (future pop) является, с легкой подачи самих себя же, группа Apoptygma Berzerk. Вообще-то, еще до появления надписи future pop на постерах Apoptygma Berzerk данное обозначение уже возникало у многих критиков для описания "несущей", возвышенной и уже не такой мрачной атмосферы и музыки новых альбомов Covenant ("United State of Mind", 2000), VNV Nation ("Empires") и уже упомянутой Apoptygma Berzerk ("Welcome to Earth", 2000), а также - Projekt Pitchfork ("Daimonion", 2001). Наблюдается закономерность - стоит только группе подписать контракт с крупной студией, как звук у нее становится более уходящим в "поп-область". Что и случилось с ведущими ранее electro / dark electro командами (COVENANT, VNV NATION, APOPTYGMA BERZERK). В принципе, можно сказать, что future pop, это не что иное, как уход electro и dark electro в сторону synth pop. Gothic goes pop. А если еще проще, то future pop = звук electro + атмосфера synth pop. Новый альбом Apoptygma Berzerk - "Harmonizer"(2002) фактически считается гимном приходящего поколения. Нужно отметит, что future pop является для многих групп одной из точек на дороге электронной инновации, которая началась для них с ebm (в конце 80-тых) и неизвестно куда приведет дальше.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Covenant "United State of Mind" (2000), VNV Nation "Empires", Apoptygma Berzerk "Welcome to Earth" (2000), Projekt Pithfork "Daimonion" (2001), Apoptygma Berzerk "Harmonizer" (2002).

1. CYBER GOTH

Инфо: Для музыки этого стиля характерны сочетания элементов тяжелой музыки, жестких гитарных риффов, с синтетикой - darkwave, драм-машинами. Иногда используется бэк-вокал. Характерным представителем стиля cyber goth является немецкая группа EverEve.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: EverEve ".enetics" (2003) and "Tried & Failed" (2005).

1. ELECTRO-GOTH [GOTH ELEKTRO]

Этот странный термин можно внести в классификацию по причине его частого употребления различными музыкальными критиками. Интересно, что есть две точки зрения на этот счёт - первая (к которой склоняюсь и я) это, то что electro goth есть не что иное как gothic rock / dark wave (dark electro) crossover (иногда есть элементы industrial). В таком случае, к группам, которые играют в данном стиле можно причислить London After Midnight, Diorama, Behind The Scenes, Cruxshadows. Есть также критики, употребляющие термин goth electro вместо dark electro (вторая точка зрения), а иногда и как сокращение от обобщающего термина gothic electronics, что вносит еще большую путаницу.

Gothic industrial & crossovers

Как стиль gothic industrial четко появился с легкой руки музыкальных критиков для описания творчества американских групп Sunshine Blind и Collide в 1995-1996 гг. На самом деле, родоначальниками стиля являются Curve с альбомами "Fait Accompli", "Cockoo", так как они были первыми, кому удалось успешно сочетать агрессию cold/dark электроники и тяжелых "индустриальных" гитар с "ангельским" женским вокалом.

Gothic industrial (with female voice). В связи с тем, что у всех перечисленных групп вокал женский, сформировалось клише, что готик-индастриал - это индастриал с женским вокалом. В принципе это так, но нужно учесть, что музыка группы должна нести еще и соответствующую атмосферу. Классической работой в жанре готик-индастриал можно считать альбом "Liqud" (1996) группы Sunshine Blind. Тоже самое можно сказать про группу Waiting for god. Группой, которая сама позиционирует себя как gothic industrial и хорошо раскручивающей стиль, являются известные немецкие музыкальные инноваторы Das Ich.

Gothic industrial / electro-metal crossovers / "neuen deutschen haerte". В середине 90-тых в Европе стали популярны смешения индастриала и метала (по утверждениям других критиков - метала и электро), которые также начали называть "goth industrial". Подобные смешения породили путаницу в классификации и их до сих пор называют совершенно по-разному: "goth industrial", "metal / electro сrossover", "goth metal / industrial crossover". Готик-индастриалом можно назвать поздний Oomph!, поздний Megaherz, Eisbrecher, Ewigheim, Zeromancer, Uranium 235 и других. Учитывая тот факт, что удельный вес этих групп пришел из Германии - Oomph!, Megaherz, Weissglut, Eisbrecher, Richthofen, Ewigheim, Herzer - то в Германии стали использовать свой специфический термин - "Neuen Deutschen Haerte (NDH)", "новая немецкая тяжесть".

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Zeromancer "Clone your lover" (2000), Oomph! "Plastik" (2001), Sunshine Blind "Liquid" (1996), Curve "Fait Accompli" (1992), Curve "Doppelganger" (1992), Uranium 235 "Cultural minority" (2000), Megaherz "Himmelfahrt", (2001), Collide "Beneath the skin" (1996), The Missing "Bleed" (2005), Eisbrecher "Eisbrecher" (2004), Ewigheim "Mord nicht ohne Gruend" (2001), Weissglut "Etwas kommt in deine Welt" (1998) & "Zeichen" (2000), Waiting for god "Desipramine" (1992).

Synth pop

Во многом отношение synth pop к готике преувеличено. Есть много общих моментов и оба стиля переплетаются и взаимно питают друг друга поклонниками. В целом же, как стиль, synth pop полностью автономен в составе готик-сцены и уходит корнями в 70-тые, во времена группы Kraftwerk, когда она еще называлась Organization. Музыка Kraftwerk была простой и ритмичной, базирующейся только на неживой электронной основе. В принципе, по сей день, это и есть рецепт synth pop - простая, ритмичная, легкая музыка, только на синтезаторной основе, обычно без каких-либо других инструментов. Прото-синти-попом можно считать группы "новой волны" (new wave) и "нео-романтики" (neo-romantic) активные в 80-тых - DURAN DURAN, A-HA, NEW ORDER, VISAGE, ALPHAVILLE, GARY NUMAN, BRIAN FERRY. Две наиболее известные группы с именем которых связывают рождение стиля - DEPECHE MODE и NEW ORDER (созданный кстати участниками Joy Division). Depeche Mode считают "королями" синти-попа, так как группа практически единолично создала каноны стиля, и породила во второй половине 80-тых волну последователей, которые и сделали стиль распространенным по всему миру - Devision, Camouflage, And One, Mesh, Erasure. К готике стиль имеет отношение только в роли пограничного стиля. В этой же роли synth pop, его кроссоверы с готикой, и элементы synth pop в готике стали для многих основанием этот стиль включать в готику, что не оправдано ни музыкально, ни стилистически. Многие группы синти-попа известны своими работами в стиле электронной готики - dark wave - And One. Многие готы слушают синти-поп, синти-поп группы выступают на готик-фестивалях, но стиль остается не более чем "братским" готике.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Devision "Monosex" (1999) and all other albums, Depeche Mode "Violator" (1994), Mesh "Who Watches Over Me?" (2002) and all albums, Camouflage (all), And One (all).

Dark ambient

Пришел dark ambient из ambient, который сегодня известен благодаря таким проектам как Future Sound Of London, the Orb, Eno, Aphex Twin. Исходно dark ambient к готике отношения имел мало. Да и сейчас 100%-нтно утверждать, что dark ambient никто не будет. Как и с dark folk многие относят dark ambient к готик-сцене. Критики в мнениях по этому вопросу расходятся. Если же перейти к истории, то в процессе своего становления и развития dark ambient приобрел множество оттенков и форм. Основной характеристикой данного направления является минорное, мрачное (в ряде случаев готическое) настроение. Существует несколько разновидностей dark ambient.

Meditative Ambient. Первой является более медитативная и мрачная форма. Самыми яркими представителями сцены, исполняющими эту разновидность музыки, являются коллективы, выпускающие свои релизы на шведском лейбле Cold Meat Industry. К этим коллективам следует отнести в первую очередь Raison d'Etre, Desiderii Marginis и Deutch Nepal. Рекомендуется: Raison d'Etre (все альбомы), Desiderii Maginis "Songs over Ruins", "Deadbeat".

Epic Dark Ambient. Второй разновидностью является эпическая форма dark ambient. К наиболее характерным исполнителям в данной области следует отнести Mortiis, Ildfrost, Pazuzu, Burzum (два последних альбома) и др. Музыка этих проектов основана на мифологических или исторических аспектах бытия. Рекомендуются: Mortiis (все альбомы), Burzum "Daudi Balders", Pazuzu (все альбомы).

Black Ambient. Некоторые критики также выделяют black ambient как музыку в чем-то перекликающуюся с black metal. В принципе, такое название этот суб-жанр получил в связи с тем, что black ambient группами в основном называют sideproject'ы black metal групп. Ярчайший представитель - шведский проект Abruptum. Иногда участники black metal групп имеют два, а то и три black ambient проекта.

Death industrial/power industrial. Развиваясь, dark ambient приобретал и более экстремальные формы. Так появилось направление, называемое death industrial/power industrial. Музыка характеризуется более мощным и резким звучанием, в большинстве своем с использованием большого числа дисторшированного вокала. Самый яркий представитель - шведский проект Brighter Death Now, Cold Meat Industry (ранние работы этого коллектива отличаются более медитативным "эмбиентным" звучанием). В какой-то мере к death industrial можно отнести и музыку другого шведского проекта MZ.412. Однако тут существует некоторое смещение в сторону black metal, что очень чувствуется в одной из самых известных их работ под названием "The Burning Temple of God". Рекомендуется: Brighter Death Now, MZ412 "Burning Temple of God", "Battle Nordik Signs".

Ethno / medieval gothic

Группой, совершившей очередной прорыв в готике и определившей дальнейшее развитие нескольких суб-жанров направления, стала австралийская формация DEAD CAN DANCE. Брендан Перри и Лайза Джеррард, которые и составляли костяк этого коллектива, первыми столь широко и убедительно соединили жанрово-стилистические признаки и выразительные средства, идущие от Средневековья, Ренессанса, барокко и евроазиатского фольклора, с возможностями поп-музыки. Группа богато использовала акустические (в том числе старинные) инструменты и церковно-органные тембры, стилизовала аутентичную манеру исполнения, воссоздавала обширный жанровый пласт старинной музыки (от мессы до песен трубадуров и народного танца), выходя в сферу так называемой "Третьей музыки". Завораживающе красивые (хотя иногда и какой-то дьявольской красотой) композиции DEAD CAN DANCE уводили в путешествие по бесконечным галереям посю- и потусторонних миров. Вокал Лайзы послужил образцом для многих "готических" групп, сделавших акцент на женские голоса, хотя никакими уникальными вокальными данными она не обладала.

Medieval gothic. Этот стиль - готика в ее собственно историческом понимании. Группы долгое время собирают историческую информацию о временах Средневековья, анализируют ее и воссоздают стилистику прошлого почти в аутентичном варианте. Иногда подражают искусству трубадуров и менестрелей. Самый яркий представитель стиля - ATARAXIA. К направления можно также причислить ESTAMPIE и некоторых других.

Ethno gothic. Творчество ethno gothic групп базируется на собранной этнической информации о какой-либо мировой культуре. Собственно к нему и можно отнести DEAD CAN DANCE (хотя группа в своем творчестве активно использует элементы как folk так medeival gothic), CLANNAD. С большой натяжкой можно отнести также коллективы "на грани" с поп-музыкой - раннее творчество ENYA. Есть также факт того, что ethno-готикой также многие называют коллективы перешедшие грань с поп-музыкой - ENIGMA, поздняя ENYA, ERA, GREGORIANS и им подобные (хотя скорее эти группы всего лишь несут элементы готики в своем творчестве).

Folk gothic - dark folk / apocalyptic folk

Данный стиль, как и другие, "поглощенные" пограничные готике стили, опять же является почвой для бесчисленных споров о законности его принадлежности к готике. Да, нужно отметить, что по своей глубине и идеологии dark folk/apocalyptic folk - полностью идеологически и музыкально оформленный стиль, способный существовать автономно. Но - последние годы группы, да и сами любители dark folk/apocalyptic folk музыки и культуры вошли в настолько тесное соприкосновение с готик-сценой, что какие-либо границы размылись, и к началу 2000-ных dark folk/apocalyptic folk критиками, да и общественностью был уверенно отнесен к готике и вошел в нее как полностью автономный жанр, ни в чем не пострадав, а скорее и выиграв от притока новой аудитории.

[DARK FOLK / APOCALYPTIC FOLK by Anton "Christ888" Schekhovtsov]

1. Основатели.Первая волна: Death In June, Current 93, Sol Invictus

Своим рождением апокалиптический фолк обязан трем группам - трем столпам, на которых он и держался первое время: Death In June, Current 93, Sol Invictus. Так как дарк-фолк музыка достаточно харизматичная, для дальнейшего рассказа необходимо обозначить лидеров этих групп Даглас Пирс, Дэвид Тибет и Тони Уэйкфорд. Даглас и Тони вместе начинали Death In June, и уже на втором альбоме присутствует песня "Death Of The West", которая стала не только практически самой первой апокалиптик - фолковой песней вообще, но и сформировала определенную идеологию рассматриваемого музыкального направления. Однако сам альбом (речь идет о "Burial" (p) 1984) был выдержан в пост-панковом ключе, поэтому его нельзя считать дарк-фолковым. 1986 год стал переломным сразу для двух групп - Death In June и Current 93, - ибо именно в том году вышли их альбомы "The World That Summer" и "Swastikas For Noddy", которые по праву можно назвать началом эпохи апокалиптического фолка. В 1987 году к ним присоединился и Sol Invictus со своим альбомом "Against The Modern World". Нужно сказать, что в это время и Тибет, и Пирс, и Уэйкфорд постоянно сотрудничали друг с другом, поэтому трудно определить, кто же все-таки из них явился основным музыкальным идеологом направления, хотя, скорее всего, это Даглас Пирс.

Корни dark folk: industrial, post punk, experimental. Апокалиптик-фолк своими корнями уходит в конец семидесятых - начало восьмидесятых, так как именно тогда развился и оформился экспериментальный 'истинный' индастриал и нойз в лице таких групп, как Throbbing Gristle, SPK, Whitehouse. Именно их минималистичный антимузыкальный взгляд на собственное творчество оказал огромное влияние на идеологию основателей дарк-фолка: и Dogs Blood Order (группа Тибета до Current 93), и Death In June в начале своей карьеры экспериментировали со звуком. Правда, на музыку последних в большой степени также повлияла английская волна пост-панка (Joy Division, Gang Of Four, Mission Of Burma), который также нельзя упускать из вида, говоря о корнях апокалиптик-фолка. Кроме того, люди (большинство из которых стали культовыми личностями каждый в своей области), с которыми работали в то или иное время Тибет, Пирс и Уэйкфорд, тоже так или иначе связаны с интересующим нас направлением, влияли на него, развивали и ставили определенные вехи в его истории. Это такие люди, как Джон Бэланс (PTV, Zos Kia, Coil), Дженезис П. Орридж (Psychic TV), Мэтт Хауден (Sieben), Стивен Стейплтон (Nurse With Wound), Йэн Рид, Роуз МакДауэлл (Strawberry Switchblade) и некоторые другие.

1. Вторая волна dark folk: Backworld, The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud, Tenhi, etc.

В девяностых стали появляться группы, которые уже представили "второй эшелон" дарк-фолка. Случилось то, чего раньше не было с целостным стилем, кроме групп, включивших в себя всю полноту дарк-фолка (Backworld, Ostara, The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud, Belborn, Hekate, Darkwood, Orplid) появились суб-жанры:

1. Neo-folk

Hagalaz' Runedance, Tenhi, Andrew King, Dave & Tony Arthur, etc.

1. Милитаристско-индустриальный dark folk

Blood Axis, Der Bluharsch, Tribe Of Circle, Turbund Sturmwerk, etc.

Группы и наиболее характерные для ознакомления со стилем альбомы: Blood Axxis "Gospel of inhumanity", Der Blutarch "Der Gott der Eisen wachsen liess", Allerseelen - "Sturmlieder", Deutsch Nepal "TimeStop... World Ending".

1. Оккультный (occult) dark folk

Ordo Equitum Solis, Kirlian Kamera. И другие, сочетающие (и, к сожалению, сочетавшие) в себе элементы готики, средневековой музыки и городского фолка. Кроме того, английский World Serpent Distribution стал понемногу сдавать свои позиции перед ростом "материковых" лэйблов и дистрибуций - Tesco Distribution Eis und Licht, WKN и другие менее крупные фирмы.

1. Dark folk - Заключение

Необходимо заметить, что дарк-фолк - это преимущественно европейская музыка. Истинный дарк-фолк возможен только в Европе, либо он должен уходить корнями в европейские традиции. Подобная привязка к одному континенту основана не только по праву возникновения (например, no-wave, как музыкальный стиль, реален только в Нью-Йорке), но и на идеологии дарк-фолка.

Виды готов

Наверное, самый сложный для описания элемент готической субкультуры, это внешний вид готов в целом - готы всегда приветствовали самые различные способы самовыражения, это привело к тому, что на готических фестивалях практически невозможно найти двух "одинаковых" готов, это усложняет и классификацию по видам, хотя начать классификацию по видам я хоту не с имиджа, а с двух более глобальных типов.

Mopey и Perky Goth

Эти два типа готов вызывают частую полемику, но их существование является объективной реальностью. Грубо утрируя можно сказать, что это два кардинально противоположных восприятия goth культуры. Mopey Goths называют людей постоянно находящиеся в депрессивном состоянии, по большей части замкнутые, о них говорят что они "относятся к жизни слишком серьезно", хотя многие считают что Mopey Goths и есть 100% готы и именно они представляют собой саму суть субкультуры. Perky Goths (часто пишут PerkyGoff) называют тех, кто относится к goth более "расслабленно", они любят тусоваться в клубах (естественно готических) и проводить время так, как им нравится, депрессия не для них, они считают Mopey Goths замкнутыми в себе занудами. Это может показаться странным, но большинство готов в мире являются Perky Goths, все же состояние постоянной депрессии и тотальная замкнутость это редко встречающиеся вещи. Существует определенное противоборство между двумя этими взглядами на жизнь, но в действительности они различаются только "серьезностью" отношения к goth субкультуре - для Mopey Goths готическая субкультура и мировоззрение - фетиш, они относятся к ним очень серьезно, даже излишне серьезно, с другой стороны Perky Goths нельзя считать "ненастоящими готами" (все же их подавляющее большинство), и они без сомнения живут той же субкультурой, просто они относятся к ней чуть менее серьезно.

Разделение готов по видам имиджа занятие трудное, здесь я постараюсь описать наиболее характерные виды:

Antiquity Goth, Renaissance Goth, Romantic Goth, Victorian Goth

Под термином "антикварные готы" (Antiquity имеет смысл перевести именно как "антикварные", а не как "античные") имеются в виду готы отдающие в имидже предпочтение стилю определенных исторических эпох - в целом это один из наиболее эффектных и красивых готических стилей. Данный стиль не требует обязательного использования черного цвета в одежде, и предпочтение этому стилю отдают наиболее романтизированные индивидуумы. Часто костюмы максимально приближены к костюмам различных эпох, но это не обязательно - существуют и более "мрачные" представители этого стиля, предпочитающие черный цвет, но одежды которых все равно ближе всего к "историческим". Одежда - Girls: корсеты, кружевные платья (часто созданные по мотивам платьев Викторианской Эпохи, Эпохи Ренессанса, итд), плащи, кофты с воланами, длинные кружевные юбки. Самые часто используемые материалы - бархат, парча, шелк, кружева. Одежда - Boys: камзолы, белые кружевные рубашки (с жабо и оборками на рукавах), панталоны, плащи, штаны (часто кожа или винил - как это ни странно). Самые часто используемые материалы - бархат, парча, шелк, кружева. Обувь: готические остроносые ботинки или сапоги. Украшения: всякие излишества типа ошейников не используются - в основном авторские серебряные украшения (опять же часто являющиеся копиями оригинальных средневековых украшений) диадемы, кольца, ожерелья. Изделия из серебра и полудрагоценных черных камней, иногда изделия из жемчуга. Прическа - Girls: Волосы или собранные в хвост или хитро уложенные (в викторианском стиле, эпохи ренессанса), естественных цветов. Прическа - Boys: длинные волосы или распущенные или собранные в хвост, естественных цветов (черный, белый), иногда выбритые виски и волосы зачесаны на одну из сторон. Аксессуары: перчатки, веера, маленькие дамские сумочки. Make-up: по большей части минимальный - направленный на подчеркивание черт лица, выделение надбровных дуг.

Androgyn Goth

Андрогинные готы это не конкретный вид имиджа, а скорее общая эстетика определенных индивидуумов, андрогинность подразумевает бесполость, но не асексуальность, большая часть андрогинных готов мужского и женского пола выглядят так, что тяжело понять, представитель какого пола перед нами, лица мужского пола часто носят юбки (что иногда встречается у готов мужского пола и других стилей), часто тяготеют к фетиш эстетике. Одежда - Girls & Boys: юбки (как длинные, так и короткие), кофты-сетки, различная латексная и виниловая одежда - штаны, топы, бондажи, корсеты. Обувь: combat boots или фетиш обувь (высокие каблуки, ботинки с застежками). Украшения: серебряные украшения, кулоны, кольца, браслеты, цепочки, серьги, естественно анки. Прическа - Girls & Boys: разная, но по большей части "бесполая", чаще всего длинные прямые волосы или "взрыв на макаронной фабрике". Аксессуары: из области фетиш эстетики - шипованые ошейники, бондажи. Make-up: обведенные глаза, губы, все достаточно эффектно и направлено на то, чтобы скрыть половую принадлежность индивидуума.

Corporate Slave Goth

Порождение 90-х - "готы рабы корпораций", несчастные готы работающие в крупных компаниях, в которых существует dress code - требуется одеваться по определенным правилам - для них существует множество сайтов в интернет с полезными советами на тему того как соответствовать "офисному стилю" и при этом сохранить готичность. Одежда - Girls: строгие длинные черные платья (в духе Morticia Addams), черные длинные юбки в сочетании с белой кружевной рубашкой. Одежда - Boys: Черный костюм, тут ничего не придумать - им почти никак не выкрутиться... Обувь: обычные ботинки. Прическа - Girls & Boys: то, что разрешает стиль их компании, волосы только естественных цветов. Украшения: минимальные, не раздражающие руководство и клиентов, браслетики, кольца. Аксессуары: дипломат =) Make-up: естественно никакой (максимум черные ногти и чуть подведенные глаза у girls).

CyberGoth, Darkwave

Готы, тяготеющие к киберпанк эстетике в духе Уильяма Гибсона, внешний вид представляет собой фетиш готов с "техногенными" наворотами - в виде проводов, цепочек и колец с технологичным дизайном (в виде шестеренок, итд) в целом довольно мрачный киберпанковый вид. Одежда - Girls & Boys: Винил, латекс, кожа, - все из этих материалов, штаны, куртки, плащи, топы, иногда встречаются изделия и из более высокотехнологичных материалов, кофты сетки, иногда бондажи и корсеты из фосфорицирующего пластика, винила. Обувь: Combat Boots или фетиш обувь. Прическа - Girls & Boys: часто короткая (типа взрыв на макаронной фабрике), часто выбритые виски (в сочетании с короткими (в духе EBM-эстетики) или длинными волосами), иногда голова выбривается хитрыми узорами, цвет волос или черный или искусственный (фиолетовый, зеленый, красный). Украшения: серебряные или металлические (иногда даже пластиковые) кольца, браслеты, цепочки с техногенным дизайном. Аксессуары: Не редки шипованые ошейники (или ошейники с "техно" дизайном), тяжелые браслеты на руках. Make-up: Жеский, урбанистично-индустриальный - подведенные глаза, черные ногти.

GlitterGoth, FairyGoth

Достаточно странное порождение готической субкультуры, в основном касающееся только лиц женского пола. Характеризуется китчевым смешением стилей и цветов. Изначально так называли девушек-готов "косивших под фей", но постепенно этот термин приобрел несколько другое значение - теперь так называют определенный глэм стиль. Одежда - Girls: топы и юбки различных, по большей части не характерных для готов (часто розового, салатового, итд) цветов, хотя нередка и одежда черного цвета, разноцветные колготки. Одежда - Boys: практически не встречаются. Обувь: Combat Boots, странной расцветки (красные, с разводами, с паутинками) или фетиш обувь (часто меховые ботинки). Прическа - Girls: неестественных цветов (розовый, зеленый, синий, фиолетовый) часто используются нейлоновые парики этих цветов. Общий стиль прически в духе Betty Page - bondage модели 60-х. Прическа - Boys: практически не встречаются. Украшения: все достаточно мило, цепочечки, браслетики, фенечки. Аксессуары: крылышки фей на плечах. Make-up: в духе 60-х - подведенные глаза с высокими надбровными дугами, губы красятся в яркие цвета, ногти тоже могут быть разных цветов.

GypsyGoth, HippieGoth

Этот стиль по большей части характерен для готов язычников, приверженцев Wicca, или для готов пожилого возраста. Одежда мешковатого вида, сложной конструкции, ткани различных цветов (например, бархат темно зеленого, темно красного и синего цвета), множество различных украшений, амулетов. Одежда - Girls: Платья сложной конструкции, мешковатые кофты, блузы, чаще всего не черного цвета, но обычно темных оттенков различных цветов. Одежда - Boys: Рубашки с широкими рукавами, свободные штаны. Обувь: остроносые готические ботинки. Прическа - Girls & Boys: свободно ниспадающие волосы естественного цвета, иногда с лентами вплетенными в волосы. Украшения: часто не металлические, а деревянные, камни, украшения с магическими символами (знаками рун). Аксессуары: то же что и у обычных хиппи - всякие сумочки с рюшечками. Make-up: достаточно скромный.

FetishGoth

Готы близкие к фетиш эстетике, в одежде используются искусственные материалы - латекс, винил, искусственная кожа, реже кожа, вся одежда плотно обтягивающая, иногда используются кофты сетки, только черный цвет. Общий внешний вид характерен для посетителей фетиш клубов. Одежда - Girls & Boys: корсеты, виниловые/латексные топы, кофты-сетки, виниловые юбки (часто короткие или длинные узкие), обтягивающие штаны, латексные или виниловые комбинезоны. Обувь: фетиш обувь, combat boots. Прическа - Girls: прямые или собранные в хвост волосы, часто волосы собираются в ponytail (хвост на макушке), часто выбритые виски, черные или белые волосы. Прическа - Boys: выбритые виски, иногда короткие волосы. Украшения: минимальные серебряные или металлические (кольца, браслеты, цепочки). Аксессуары: Все из области фетиш эстетики, ошейники, бондажи, наручники, цепи. Make-up: черные губы, подведенные глаза, черные ногти.

Jeans'n'T-shirt Goth

Самый простой тип готов - так выглядят те, кто не заботится о своей внешности и по большей части не могут быть названы готами "по внешности", они ходят в обычной одежде (например, джинсы) и футболках любимых групп. Одежда - Girls & Boys: Черные джинсы, футболка группы. Обувь: не классифицировано. Прическа - Girls & Boys: не классифицировано. Украшения: не классифицировано. Аксессуары: не классифицировано. Make-up: если и есть - то только у девушек, да и то в минимальной стадии - простая подводка глаз, крашеные губы и ногти.

Punk Goth, Post-Punk, Dark Punks

Готы ностальгирующие по старым добрым 80-м - изначальному стилю готов. Ирокезы, английские булавки, рваные джинсы, кожаные куртки/жилеты - все это здесь, отличаются от панков более стильным и мрачным видом, по большей части поклонники ранних готических групп и "старых времен goth". Одежда - Girls & Boys: джинсы, рваные колготки, кожаные/джинсовые куртки/жилеты, рваные майки, часто несколько рваных колгот, кофт, футболок одетых друг на друга. Обувь: combat boots. Прическа - Girls & Boys: ирокезы, в крайнем случае, выбритые под ирокез виски, собранные в хвост иногда прическа вида "взрыв на макаронной фабрике". Часто встречаются волосы неестественных цветов (красные, темно зеленый, бардовый, синий). Украшения: металлические цепи, браслеты, кольца, чаще всего грубые. Аксессуары: булавки в качестве пирсинга, ошейники, шипованные браслеты, перчатки без пальцев. Make-up: если и есть то грубая обводка глаз, накрашенные губы.

Western Goth

Сложно представить связь между вестернами и готической эстетикой однако она существует в лице группы Fields of the Nephilim - их вид на обложках и в клипах и породил этот странный стиль - так выглядят по большей части фэны Fields of the Nephilim. Одежда - Girls & Boys: "ковбойские" кожаные штаны с бахромой или джинсы, кожаные жилеты/куртки, часто футболки Fields of the Nephilim, широкополые шляпы. Обувь: высокие или низкие чопперы, ковбойские сапоги. Прическа - Girls & Boys: длинные волосы естественных цветов распущенные или собранные в хвост. Украшения: много различных фенечек, по большей части серебро, металл, кожаные браслеты. Аксессуары: хлыст и револьвер =), широкополые шляпы. Make-up: по большей части не используется.

Tribal Goth

Вид готов близких к modern primitives эстетике. Обильный пирсинг, в tribal стиле (кольца в нос, проколотые губы), одежда используется разнообразная, часто это кофты сетки или что-то из фетиш области, иногда одежда выглядит как прикид таежного шамана. Одежда - Girls & Boys: нет определенной. Обувь: обычно combat boots. Прическа - Girls & Boys: чаще всего вариации на тему выбритых висков, часто встречаются волосы неестественных цветов. Украшения: обилие тяжелых металлических или серебряных цепей (на шее, руках). Аксессуары: обильный пирсинг, шрамы, тату, клейма. Make-up: присутствует не всегда, но если есть, то обычно грубый.

Vampyre Goth

Готы, тяготеющие к вампирской эстетике, они считают себя вампирами (или действительно являются ими) часто наращивают или имплантируют себе длинные клыки, иногда пользуются зубными протезами с клыками, в одежде предпочитают романтический стиль. Одежда - Girls: корсеты, кружевные платья (часто копии платьев Викторианской Эпохи, Эпохи Ренессанса и т.д.), плащи, кофты с воланами, длинные кружевные юбки. Самый часто используемый материал - бархат. Доминирующие цвета кроваво красный и черный. Одежда - Boys: камзолы, белые кружевные рубашки (с жабо и оборками на рукавах), панталоны, плащи, штаны (часто кожа или винил). Самый часто используемый материал - бархат. Доминирующий цвет - черный. Обувь: готические остроносые ботинки или сапоги. Украшения: иногда используются ошейники, как ни странно часто встречаются серебряные украшения, анки обязательны. Прическа - Girls: длинные волосы распущенные или собранные в хвост часто хитро уложенные (в викторианском стиле, эпохи ренессанса), естественных цветов (черный или белый). Прическа - Boys: длинные волосы или распущенные или собранные в хвост, естественных цветов (черный, белый), иногда выбритые виски и волосы зачесаны на одну из сторон. Аксессуары: клыки, длинные накладные ногти. Часто цветные контактные линзы (желтый, красный, зеленый цвет или белые) иногда с кошачьей формой зрачка. Make-up: по большей части минимальный - направленный на подчеркивание черт лица, выделение надбровных дуг. Бледный цвет лица. Губы чаще всего цвета крови.

Естественно все вышеперечисленные типы готы достаточно условны, и постоянно встречаются индивидуумы не особенно попадающие под упомянутые описания, но при этом большая часть готов все же вписывается в эту классификацию. Сейчас наиболее часто сейчас встречаются Antiquity Goths, Fetish Goth, Punk Goth и Vampyre Goth, естественно другие типы тоже присутствуют, но в менее заметных количествах.

Готическая субкультура в России

Музыкальные критики говорят, что готика в России зародилась ещё в творчестве таких монстров русского рока, как Кино, Агата Кристи, Наутилус Помпилиус, Алиса. Но честно говоря, тогда ещё в советском государстве и знать не знали о таком музыкальном течение. Я думаю покойный Виктор Цой крайне удивился бы подобной интропретации его творчества. Возможно в их музыке можно услышать элементы готики, но они минимализированы. Сами же музыканты себя готами никогда не считали и не считают и их аудитория тоже (особенно старые и заслуженные фанаты). Единственное, лидеры группы Агата Кристи (Глеб и Влад Самойловы) строят из себя декадентов (единственное сходство с готик-группами, хотя нет, ещё использование драм-машины, синтезаторов и сэмплов), они пытаются придерживаться и внешне такого имиджа. Какое-то количество их поклонников (особенно молодёжи) считают себя готами, но крайне мало.

Реальная готика стала появлятся на российской сцене лишь во второй половине 90-ых годов XX века, в то время как во всём мире уже распространялась третья волна готической музыки. Так что нашим готам-ветеранам не более 10 лет, и они пользуются большим авторитетом в готической тусовке. Поначалу российские гот-команды подло плагиатили идеи у западных коллег по цеху. Однако уже сейчас появились достойные составы с репертуаром на любой вкус от гот-метела до электроники и фолка. Самые яркие составы: Гости (gothic rock), Doppelganger (gothic rock), Requiem For FM (synth-goth), Слайд Шоу (EBM / dark elektro), T3R (indastrial EBM), Stille Life (dark wave), Antisisters (synth-goht). Эти и подобные им группы часто выступают нa gothic – party. Они проводятся в клубах: Точка (на мой взгляд, лучший рок клуб Москвы), Релакс, Метка, возможно ещё какие-нибудь места, но там подобные концерты проходят нерегулярно. Gothic – party - это что-то среднее между концертом и дискотекой. Одни люди приходят туда танцевать другие слушать музыку, ну все они конечно же готы. Чаще всего там встречаются кибер, трибал и фетиш готы.

Сейчас в Москве нет проблем достать записи интересующей готик – группы. Но в остальном готик – индустрия не развита. Готическую одежду найти крайне сложно (даже если найдёшь не факт, что на каком-нибудь концерте не встретишь человека точно в таком же прикиде), так что приходится шить на заказ, обувь покупается в магазине «Обувь XXI века», или заказывается через интернет, или (что бывает реже) шьётся на заказ, украшения можно приобрести в спецеализированных рок-магазанах (но опять же не факт, что это будет эксклюзив), заказывать через интернет, а так же в ювелирных мастрерских. Одно лишь радует, что нам есть куда стремиться в дальнейшем развитии готик – культуры в России.

История группы Dreams of sanity

1996 "Komodia"

1999 "Masquerade"

2000 "The Game"

Состав: Sandra Schleret - вокал; Christian K. Marx - гитара; Andreas Wildauer - гитара; Michael Knoflach - бас; Florian Steiner - клавишные; Patrick Schrittwieser - ударные.

Dreams Of Sanity (приблизительный перевод - Сны Здравого Ума) как группа была сформирована в далеком 1991 году, в городе Инсбрук (Innsbruk), Австрия. В первоначальном составе было всего три участника - барабанщик Ромед Астнер (Romed Astner), гитарист, поэт и основной вдохновитель Кристиан Маркс (Christian Marx) и басист Майкл Кнофлач (Michael Knoflach). Основной идеей новообразовавшегося коллектива было - создать другое звучание, отличное от того, которое имели многие команды андерграундной сцены того времени, большинство из которых, играло блэк метал.

Dreams Of Sanity тогда называли себя ''Dreams of a Non-Sick Mind'' (Сны Не Больного Разума), и играли музыку, которую сами музыканты могли охарактеризовать как ''GOTH METAL'', а точнее ''melodic doom GOTH metal'', но которая, на самом деле, слабо годилась для навешивания ярлыков. Корни их музыкального творчества лежали в рок музыке середины восьмидесятых, которую они слушали по радио, в heavy metal конца восьмидесятых, таких групп как Iron Maiden, Helloween, King Diamond и Queensreche, а также мюзиклах и инструментальной музыке, которую создавал, к примеру, Майк Олдфилд (Mike Oldfield).

Однако музыка группы не стояла на месте, и по мере того как она эволюционировала и усложнялась, участники ''Снов'' вынуждены были расширить свой состав до двух гитар и клавишных, пригласив Андреаса Вилдауэра (Andreas Wildauer) и Стефана Мангеса (Stefan Manges) соответственно. Но до сих пор они не имели вокалиста. Усиленные поиски подходящего мужского вокала ни к чему позитивному так и не привели. В подобной ситуации единственная мысль, которая только могла придти в голову - попробовать использовать женский вокал, что они с успехом и сделали... Таким образом, группа пополнилась еще одним участником - Сандрой Шлерет (Sandra Schleret). Поначалу, Кристиан исполнял все ''бэк вокальные'' партии, но когда они стали для него слишком сложными - группа сделала следующий шаг - нашла на эту роль вторую вокалистку - Мартину Хорнбачер (Martina Hornbacher).

Итак, в 1994 году команда записывает свое первое демо (одна из песен которого - ''Dead'' (Мертв), может быть услышана на японском издании ''Komodia''), которое не привлекло к себе большого внимания.

В 1996 они опубликовали 2 песни (Komodia part 1 and 2) на сэмплере, который привел группу к тому, что они получили ''Lacrimosa Prize'' (Приз Lacrimosa), а впоследствии - подписали контракт с лейблом ''Hall Of Sermon''.

В конце года они отправились в ''Dark Winter Nights'' (Темные Зимние Ночи) тур вместе с Lacrimosa, The Gathering, Sentenced и D-Age, а в январе 1997 записали ''Komodia''. С этого момента начинаются ''неприятности'' с составом. Группа вынуждена расстаться с Мартиной и Ромедом, потому что с ними было уже абсолютно невозможно работать вместе, по музыкальным и личным мотивам одновременно. Чуть позже, Стефан также покинул группу. Поэтому, оставшиеся участники были заняты поиском новых музыкантов, усиленно репетируя и пытаясь восстановить группу как единую команду, а не просто сборище людей, играющих каждый на своем инструменте.

В этот сложный период к ним присоединились Фредерик Хейл (Frederic Heil), клавиши, и Харальд Обексер (Harald Obexer), ударные. Поначалу, группа попыталась снова найти вторую вокалистку, чтобы заменить Мартину, но внезапно все участники поняли, что единственный голос Сандры привносит в композиции намного больше эмоций и энергии, чем вторая вокалистка когда-либо делала. Поэтому, группа решила двигаться в этом направлении, полностью переложив вокал на Сандру... Что в конечном итоге вылилось в альбом - ''Masquerade''.

Dreams Of Sanity - концептуальная группа, каждый альбом которой несет в себе определенную философскую концепцию-исследование. Вкупе с замечательной лирикой и не менее достойной и интересной музыкой - их работы создают вокруг слушателя непередаваемую атмосферу, близкую к театральному представлению или опере. Итак - на сцене ''Komodia''...

Произведение ''Божественная Комедия'' Данте Алигьери (The Divine Comedy by Dante Alighieri), оригинальное название которого ''Comedia'', - поэма - насчитывающая 15000 стихотворных строф, революционизировавшая Итальянскую поэзию четырнадцатого века. В ней Алигьери, или точнее его альтер эго, послал себя в долгое путешествие через Ад, Чистилище и в финале - Рай. Альери был менее обеспокоен личностными характеристиками своего персонажа, Данте, в угоду диалогам с известными личностями того времени, и весьма лиричным описаниям тех мест, где он побывал во время своего путешествия. Различные интерпретации этой темы подчеркивают символизм Альери и смысл его произведения для того времени. Dreams Of Sanity, с другой стороны, сконцентрировалась на вопросе - каковы причины того, что некто направился в путешествие через Рай и Ад, и какие эмоции испытал этот человек, после того как увидел столь сверхъестественные вещи, какие откровения познал...? Этот вопрос остался открытым в ''Божественной Комедии'', но явился причиной творческого поиска и вдохновения для создания цикла ''Komodia'', который является основной частью одноименного альбома. Мелодичное пение, практически постоянно исполняемое дуэтом Сандры Шлерет и Мартины Хомбачер, поддерживаемое прекрасно аранжированными гитарными партиями, доминирует в музыке всего альбома.

Музыка коллектива имеет достаточно тяжелое звучание, оттеняемое, однако, прекрасно исполненным вокалом и общей мрачной лиричностью. Коллективу удалось добиться того идеального сочетания, когда музыка и вокал идут в параллель, и дополняют и оттеняют достоинства друг друга, не перетягивая все одеяло на себя, а комплексно структурированные песни сформированы музыкальным и эмоциональным взаимодействием всех участников. Dreams Of Sanity играет современный метал, но история музыки явно оставила на них неизгладимый отпечаток. В их творчестве можно встретить влияния и отголоски огромного количества музыкальных течений, как прошлого, так и современности, в совокупности с большой любовью к классической музыке. Результат подобного слияния различных музыкальных стилей может характеризоваться как общие черты музыки конца столетия. Komodia, безусловно, был запоминающимся релизом, обратившем внимание прессы и музыкальной общественности к себе, и к группе в целом. Было очевидно, что у команды есть огромный потенциал, который наверняка будет реализован в последующих работах. И действительно, ''Сны'' вполне оправдали подобные ожидания своим вышедшим 25 января 1999 года альбомом ''Masquerade'' (Маскарад).

Как и в прошлый раз, группа не отошла от своих принципов создания концептуальных произведений... Настал черед Призрака Парижской Оперы... Все началось с книги французского прозаика Гастона Леру (1868-1927) ''Призрак Оперы'' (Le Fantome de l'Opera by Gaston Leroux), опубликованной в 1910 году. Новелла имела огромный успех, была неоднократно экранизирована (одна из последних экранизаций - The Phantom Of The Opera 1989 года с Робертом Инглундом (Robert Englund), широко известным по роли Фредди Крюгера в кино сериале ''Кошмар На Улице Вязов'' (Nightmare On Elm Street) и Джил Шолен (Jill Schoelen) в главных ролях), а также имела множество успешных театральных постановок. Эта книга также явилась основой для создания мюзикла Эндрю Ллойда Вебера и Чарльза Харта ''Призрак Оперы'' (Music by Andrew Lloyd Webber/Lyrics by Charles Hart - The Phantom Of The Opera), мгновенно снискавшего себе мировую славу и популярность. Тогда как большинство произведений на эту тему были лишь неплохо созданной продукцией, практически слово в слово пересказывающей события книги, лишь несколько из них приблизились к тому, чтобы заглянуть за маску, и поближе подойти к личности основных персонажей, Фантома Эрика и молодой певицы Кристины. Вопрос, который естественным образом назревает, это - сколь велика степень перемен в человеке, вынужденного скрывать свою собственную личность и приспособиться к этому, для того чтобы выжить. Основанные на событиях, описанных в книге, во внимательном и близком рассмотрении его личности, группа провела многоплановые исследования мотивов основного персонажа, страдающего от душевного беспорядка в самом себе, и вынесла результаты своей работы на широкий суд слушателей. Музыкальное решение данного альбома, достаточно сильно отличается от предыдущей работы. Так как у музыкантов уже был успешный пример музыкального воплощения этого произведения, который, несомненно, задавал определенную планку и настрой всей композиции, то решить музыкальное сопровождение в радикально ином ключе, было бы не совсем правильным. Поэтому в музыке группы появились акустические элементы, скрипки и акустические гитары, удачно добавившие еще одно измерение в общую музыкальную концепцию, оттенив наиболее лиричные моменты всего произведения в целом. Чтобы быть ближе к оригинальному духу мюзикла, Dreams Of Sanity записали кавер версию центральной композиции мюзикла Вебера, The Phantom Of The Opera, снабдив ее своим собственным, уникальным звучанием и обработкой. Вокал Сандры ни в чем не уступает, а даже превосходит (надо заметить, что у Сандры потрясающий тембр, диапазон, точность в исполнение, чётко поставленный микст) исполнению Сары Брайтман (Sarah Brightman), исполнительницы роли Кристины в мюзикле Вебера, добавляя всей арии чувственности и трагизма. В качестве же исполнителя партии Фантома, был приглашен Тило Вольф (Tilo Wolff), лидер группы Lacrimosa, а по совместительству владелец лейбла Hall Of Sermon. Его необычный вокал и экспрессивная исполнительская манера добавили новых красок в палитру оригинальной версии, выразив намного больше эмоций и душевных страданий, чем это было в оригинале. Последующие композиции альбома еще глубже раскрывают трагедию этого человека, хаос и стремление к чистому творчеству, красоте искусства. Благодаря своей музыке, практически магическому ореолу книги, и уникальному подходу к исполнению вокальных партий Сандры Шлерет, Dreams Of Sanity удалось по новому взглянуть на саму идею книги, и воплотить ее в новых, оригинальных и необычных красках. Оглядываясь назад и сравнивая эти два альбома, можно легко проследить музыкальную эволюцию группы, от достаточно жесткого звучания, к более мягким композициям, где сильно чувствуется влияние классических традиций, духа театра и оперы. У этой группы есть огромный нерастраченный потенциал, крупицами которого они делятся с нами, и я уверен, что мы еще не раз станем свидетелями их будущих успехов и, безусловно, дальнейшего развития...

Следующий альбом группы, The Game, увидел свет 25.09.2000 Группа записала его в августе 1999 в Impulse studios в Hamburg/Germany (THERION, Darkseed, LOVE LIKE BLOOD). Издать его собирались в марте/апреле 2000, но вследствие проблем с организацией дистрибюции у Hall of Sermon, выпуск был отложен до сентября. Состав, записавший ''The Game'' тот же, что и на ''Masquerade''. Но вследствие личных и творческих разногласий были произведены перестановки состава, правда, уже осенью, после записи диска. Крайними, как всегда, оказались клавишник и ударник. На их место пришли Florian Steiner (keyboards) и Patrick Schrittwieser (drums). Sandra по-прежнему напела все партии в одиночку, на концертах ей помогает ещё одна певица. Michael отвечает за концепцию альбома, он пишет лирику.

''The Game'' - строго концептуален, концепция его основана ни на каких-то ''чужих'' художественных произведениях, как это было раньше, а на тех чувствах, которые может иногда вызывать реальная жизнь. Можно воспринимать жизнь как некую постановку, в которой мы и главные режиссеры, и ведущие актеры, и благодарные зрители; иногда же кажется, что мы лишь массовка, и в ход постановки вмешаться не можем. Оформлением альбома занимался Andreas Seebacher. 28 сентября в Инсбруке состоялась презентация альбома.

В декабре 2000 года было распространено заявление, согласно которому Sandra Schleret покинула группу. Затем появляется новая певица - Barbara Peer. ''The End'' - рабочее название следующего альбома Dream of Sanity, но контракт с прежним лейблом истёк, новый пока не подписан и работа ''висит в воздухе''. Летом взобновлены репетиции, но пока Barbara отдыхает и Laura Angelmayer выполняет её функции. Написана примерно половина материала для нового альбома.

Я бы хотела обратить внимание на песню из альбома «The Game» - The creatur that you came to see... reprise. Примерный перевод: «Существо на которое вы пришли посмотреть… окончание». Песня разделена на две части, которые являются вступлением и заключением альбома. Текс песни полон аллегорий, но можно вынести смысл : предопределённость жизни, безысходность, непонимание обществом. Темы свойственные для музыки такого стиля. Вступление песни написано в средным темпе, слушателя встречают размеренные, настойчивые, тяжёлые, гитарные рифы, которые будут ещё встречаться в проигрышах. У песни сложный неоднородный ритм, а также изменчивый темп (что свойственно для doom). Dreams of Sanity используют стандартный набор электрических инструментов, в том числе интересные синтезаторные сэмплы, которые очень хорошо вписываются в общий смысл песни. Сандра Шлерет (их вокалистка) изумительно владеет голосом. У неё потрясающая классическая техника исполнения, богатейший диапозон. Она широко пользуется различными вокальными прёмами: переход на шёпот, рычание, говорение, углубление звука, приближение звука, миксты. Более всего поражают её безукоризненные переходы: на большие интервалы, от глубокого звука к близкому, от классической технике к рычанию и т. д. Самое интересное, что Сандра может это сочетать в пределах одной песни. Так же она широко использует всевозможные мелизмы. Часто можно услышать грамотно записанные двухголосия и каноны (но не в этой песне). В вокальной технике песни Dreams of Sanity очень сложны. В эмоциональном плане вокал Сандры звучит повелительно, величественно и в то же время агрессивно (что свойственно для goth). Её манеру можно сравнить с забиванием гвоздей. Медленно, но верно она обеззоруживает слушателя и подчиняет своей воле. Я так много говорю о вокале, так как чаще всего это визитная карточка всей песни. Особенно это изречение справедливо для этой песни и всего альбома вцелом. Ведь именно вокал создаёт впечатления и передаёт эмоции и чувства, точнее любого другого инструмента. Ну и наконец песня обладает необыкновенной красотой и выразительностью.

Словарь

ХОРАЛ – обязательный свод песнопений, принятых римской церковью.

ПСАЛМОДИЯ – особый род речитации с мелодическим вступлением и заключением.

МЕЛИЗМ – опевание ноты.

АНТИФОН – вокальный приём, противопоставление двух хоровых групп.

РЕСПОНСОРИЙ – чередование сольного пения и «ответов» хора.

ЖОНГЛЁРЫ, МЕНЕСТРЕЛИ, ШПИЛЬМАНЫ, ТРУБАДУРЫ, ТРУВЕРЫ, МИННЕЗИНГЕРЫ – бродячие музыканты.

ОРГАНУМ – двух – или многоголосный склад.

ДИАФОНИЯ – согласованное расхождение голосов, выполняемое по меньшей мере двумя певцами.

ПРИНЦИПАЛИС – замедленная, изложенная большими длительностями мелодическая основа (григорианский хорал).

ОРГАНАЛИС – мелизматический органум, в котором большие распевы на многиз звуках приходились на один звук канонизированной основной мелодии.

СЕКВЕНЦИЯ - повторение одной и той же фразы в одной тональности, но от разных ступеней.

ГРОУЛ – вокальный приём, употреблямый в основном deth и doom metal. Низкое грубое рычание, невнятное бормотание. Часто подобные партии исполняют мужчины, но за частую и дамы берутся за такую работу.

СКРИМ - вокальны приём, употребляемый в black metal. Отрывистое невнятное выкрикивание текстов песен.

ДЕКАДЕНСТВО – общее название нереалистических направлений в литературе и искусстве, характеризующих настроение упадка, утончённым эстетизмом и индивидуализмом.

Библиография

Т. Ливанова, «История западно-европейской музыки, до 1789 года», издательство «Музыка», Москва, 1983.