СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И БАНКОВСКОГО ДЕЛА

РЕФЕРАТ ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ

на тему: «ХАРД-РОК. Истоки. Развитие. Сущность»

Выполнила: студентка факультета

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ», I курса, 111 группы

ГУНЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА

НОВОСИБИРСК, 1999 год.

HARD-ROCK (Справка из энциклопедии).

Хард-рок. Дословно: жесткий или тяжелый рок. Понятие настолько всеобемлющее, что многие не видят разницы между собственно рок музыкой и этим, одним из ее наиболее массовых и популярных ответвлений.

Резкости в рок музыке хватало всегда - первые рок-н-роллы именно поэтому раздражали слушателей, привыкших к обтекаемой, плавной передаче музыкальных идей. Хард-рок, «призрак» которого витал в композициях поп-групп с первой половины 60-х годов, впервые принял относительно четкую форму в музыке таких групп, как «Блю чиэр» и «Крим» (хотя однозначно определить авторство невозможно: идея действительно носилась в воздухе, элементы хард-рока появились и в музыке «Битлз», « Роллинг Стоунз», «Ярдбердз»).

Композиции в стиле «хард-рок» вызывают субъективное ощущение тяжести, достигаемое за счет выделения ритм секции на передний план, что требует от музыкантов виртуозного владения своими инструментами.

Как самостоятельное направление» хард-рок» выделился в конце 60-х годов. В законченном виде его донес до слушателя выдающийся гитарист Джимми Хендрикс. К началу 70-х появились группы-исполины, блиставшие не только тяжестью своего «хард-рока», но и исключительным композиторским талантом и исполнительским мастерством: «Лед Зеппелин», «Дип Перпл», «Блэк Сэббэт», «Назарет», «Гранд Фанк Рейл-роуд» и многие, многие другие, почти 30 лет назад определили законы и рамки хорошего тона хард-рока сегодняшнего дня.

В заключение можно сказать, что синтез хард-рока с другими направлениями рок-музыки, как правило, дает интересные результаты - так появился «тяжелый арт-рок», «хард-фьюжн», «тяжелая психоделия», а также такие стили, как «глиттер-рок», «тяжелый ритм энд-блюз», «хард-кор».

Rolling Stones («катящиеся камни»)

Rolling Stones появились при случайном слиянии Мика Джаггера и нескольких музыкантов, отличавшихся от своих современников, в одном из клубов. Известность, хотя и несколько скандальная, к ним пришла быстро. Пресса и публика были шокированы их музыкой, песнями с массой жаргонных выражений, манерой держаться на сцене, исходившим от них духом неприкрытой чувственности. Но состояние шока прошло, и у группы появились первые настоящие поклонники. История R.S. после 1965 года, особенно после песни «Удовлетворение» - это история стремительного взлета группы к суперславе, к положению лучшего рок-ансамбля мира. Но трагедия в Атламонте в 1969 г. («ангелами ада» перед сценой убит один из зрителей) стала огромным шоком для музыкантов. Концерты стали сдержаннее, музыканты по-новому взглянули на ответственность исполнителя перед слушателем. Они не изменили свой облик, но надлом произошел. Их альбомы становятся все более и более искусственными, но главное - неровными. В 80-е годы многие пластинки звучали уже как само пародии и в 1987 г. ансамбль R.S. прекратил свое существование, но его участники (кроме Джонсона, умершего в июле 1969 г.) продолжили работу сольно.

СОВРЕМЕННЫЙ ХАРД-РОК: «SCORPIONS».

Из общей массы коллективов “Scorpions”вырываются благодаря своей необычной для «харда» мелодичности. Они начинали в 70-х годах, но известными стали лишь 9 лет спустя. Сейчас «Scorpions» знают во всем мире, даже в США, а это для музыкантов показатель, особенно для рок музыкантов из неанглоязычных стран. Статус рок группы определяется ее международной популярностью, успех на родине критерием не является: группу должны признать в двух столицах рок музыки, в Лондоне и в Нью-Йорке.

У группы бывали моменты, когда не было денег вообще. К середине 70-х «Scorpions» была уже довольно популярной группой дома, но за рубежом их не принимали, т.к. группа не только должна хорошо сочинять и играть, но и петь на английском языке. Альтернативы нет: у рок музыки есть определенные традиции, существуют законы жанра, связанные и с фонетической структурой языка. У «Scorpions», как и у всех других групп был трудный период: пластинка 1984 года под названием ***«Любовь с первого укуса»*** получилась очень сильной, а это означало, что следующий студийный альбом должен быть еще лучше. Диск рождался очень тяжело, почти три года проб и ошибок, записей и перезаписей.

Поют «Scorpions» лишь для того, чтобы зарядить людей положительной энергией. Тексты «Scorpions» о любви. Только любовь правит миром, только любовь выводит «Scorpions» на подмостки. Что противостоит любви? - Война. А какой нормальный человек может равнодушно относиться к войне - человек ненавидит войну - это аксиома. И не надо о ней петь.

«Scorpions» принадлежит к числу групп, которых удалось в живую послушать фанатам из России: в 88-ом году (правда, тогда московские концерты отменили) и в 89-ом на Московском Музыкальном Фестивале Мира.

«***HEAVY METAL» (Справка из энциклопедии).***

«Тяжелый металл», или «тяжелые орудия», - так переводится это словосочетание - одно из ответвлений «хард-рока», получившее широкое распространение в начале 80-х годов.

Так же как и в хард-роке, основы «хэви-метал» были заложены такими исполнителями, как «Led Zeppeling», «Блэк Сэббэт», «Гранд Фанк Рейл-роуд», «Дип Перпл», «Блю Чиэр». Выделив из музыки этих групп исключительно мощные гитарные риффы, доведенные до виртуозности соло и «канонадные» ударные, группы «новой волны» тяжелого английского рока такие, как «Даймонд Хэд», «Саксон» и «Айрон Мэйден»,- лишь разработали инструментальную структуру стиля, позже получившую окончательное развитие в музыке представителей так называемого «спид»- и «трэш-металла».

Выражение «хэви-метал» впервые появилось в романе американского писателя Уильяма Берроуза «Naked Lunch»(1959),где он использует этот термин для описания резкой, непривычной музыки. Широкое распространение термин получил после песни американской группы «Степпенвулф» «Born to be wild»(1968),в которой есть слова «heavy metal thunder», то есть «гром тяжелых орудий».

«BLACK SABBATH» - НАЧАЛО «HEAVY METAL».

Группа «Black Sabbath» была образована в 1968 году в Англии, в городе Бирмингем. В исходный состав группы вошли: Оззи Осборн, Тони Йомми, Терри Батлер, Билл Уорд. Называясь еще «Земля» будущие «Black Sabbath» решили не копировать своих предшественников и «учителей» «Лед Зеппелин» и «Дип Перпл» и одними из первых начали играть так называемый «тяжелый блюз».

В 1969 году они стали называться «Black Sabbath», взяв для группы название одноименного фильма. В принципе ничего революционного «Black Sabbath» не предложили, но в отличие от « Дип Перпл» и «Лед Зеппелин», они решили избавиться в своих песнях от различных «аранжементных» добавок. Полностью были исключены клавишные, исчезли фольклорные напевы, никаких любовных песенок, никакой ориентации на шлягеры, способные войти в хит-парады. Ужасы и оккультная тематика песен стали визитной карточкой «Black Sabbath», которые стали неожиданно очень популярными среди студенческой молодежи.

В 1975 году появились первые проблемы. Альбомы ***«Торжество техники»*** и ***«Не унывай»*** не могли повторить успех предыдущих пластинок, т.к. из группы ушел вокалист Ози Осборн, и часть фанатов отвернулась от группы.

В 1980 году в «Black Sabbath» пришел Рони Джеймс Дио из «Rainbow», что сразу же принесло группе огромный приток новых фэнов. И альбомы ***«Рай и Ад»***(1980) и ***«Законы*** ***толпы»***(1981) стали фантастическими примерами классического английского «хэви метал». Но интерес к группе постоянно падал.

В 1986 году удалось записать пластинку ***«Седьмая Звезда»***, но она осталась маловыразительной, а из оригинального состава в группе остался лишь Йомми. Наконец, в 1987 году в «Black Sabbath» был приглашен Тони Мартин, с чьей помощью был записан ***«Aternal Idol»*** - вокал был просто идеален. Взяв в состав еще и ветерана рок-н-ролла на ударные, они тотчас же записывают ***«Headless Cross»*** - альбом, имеющий очень высокие оценки критиков, часть из которых вообще называют его лучшим среди всех альбомов «Black Sabbath». А в течение 1989-1990 годов «Black Sabbath» находились в турне, концерты которого проходили с аншлагами. Московские концерты не были исключением.

«ГЛИТТЕР-РОК».»KISS».

Своим рождением «глиттер-рок» обязан Англии, такие исполнители, как Гэри Глиттер и Дэвид Боди заложили его основы, но максимального развития этот стиль достиг в США, где его взяли на вооружение Элис Купер, Лу Рид и «Kiss» - именно «Kiss» довели этот стиль до совершенства, и сейчас он является полноправным музыкальным направлением. Отличительная черта их песен был ярко выраженный мелодизм (который «Kiss» сохраняет на протяжении всей своей карьеры).

Составной частью плана по «завоевыванию мира» стал сложный сценический грим музыкантов - в сумме с их театральными шоу и мощной, динамичной музыкой это дало мгновенный результат, и практически с первого альбома ***(«Kiss»***,1974г.) «Kiss» не знают, что такое забвение публики. Первые 3 диска остались незамеченными. Четвертый диск группы (концертный «Alive»,1975) стал платиновым в рекордно короткий срок, а на следующий год «Kiss» отпраздновали свой первый хитовый сингл, ***«Rock-n-Roll all night»***

В 1976 году группа несколько смягчила звучание, и это был правильный шаг. Пик популярности «Kiss» пришелся на 76-78 года; в этот период все их альбомы неизменно становились «платиновыми».

После некоторого спада «Kiss» вновь заявили о себе, выпустив великолепный альбом в 1989 году, ставший предвестником новой трактовки «хэви-метала». Впрочем, это был не последний их альбом, группа продолжает играть и сейчас.

«GUNS'N'ROSES».

Можно сказать, что группа «Guns'n'Roses» представляет сегодняшний день «хэви-метала», так как, образовавшись сравнительно недавно (1985 год, США) она довольно быстро приобрела мировую известность и популярность.

Избрав в качестве ориентира стиль таких групп, как «Aerosmith» и «Назарет», «Guns'n'Roses» в короткое время зарекомендовали себя, как одна из наиболее интересных групп, играющих «ураганный хард-рок» - так определили их манеру игры музыкальные критики.

Последние альбомы группы говорят о том, что «хард-рок» и «металл» приобрели новое звучание, а это значит, что в лице «Guns'n'Roses» рок-музыка приобрела нового лидера, не уступающего по своим возможностям признанным королям прошлого.

«TRASH» И «METALLICA».

«Трэш» - одно из самых «тяжелых» направлений рок музыки (от слова «thrash» - дрянь, гадость). Одним из первопроходцев этого стиля по праву считается «Metallica».Ее феномен заключается в том, что без всяких ухищрений она не только встала во главе нового «тяжелого» андерграунда, но и приобрела репутацию супергруппы вне его». «Metallica» играет «рафинированный металл», свободный даже от «наследственных примесей». В своих работах музыканты были честны и искренни. «Metallica» не наивна, а предельно ожесточена - утратой разноцветных иллюзий, со своим временем и его жестокостью, и тем не менее она - второе поколение Вуд стока.

В конце 70-х «новая волна» английского хэви-метала поставила вопрос: как жить дальше? Бешеная динамика музыки «Моторхэд» и «Даймонд Хэд» давала на него свой ответ: спасение в движении, в скорости, человек сам хозяин своей судьбы!

Во 2 альбоме «Оседлай молнию»(1984). «Metallica» взялась за очень трудные темы: война, смертная казнь, наркомания, насилие психозы, подавление инакомыслия - темы, которые с тех пор всегда присутствуют в творчестве этой группы.

Записав третий альбом, «Metallica» практически сразу же приобретает статус супергруппы - Эту работу можно рассматривать, как не характерную для направления «спид-трэш-метал» и одновременно вполне логичную, применительно к концепции творчества «Металлики»: скорость исполнения, одно время ставшая самоцелью, уступила место мелодичности (правда, группа и прежде не страдала ее отсутствием), жесткость звучания сохранилась, но теперь она достигается за счет акустических инструментов. Эта группа и по сей день остается одной из самых известных рок групп.

«Современный «спид - трэш - метал». Кто это?»

Наиболее известные группы этого направления это германская группа «Kreator», «Destruction», «Sodom», американская: «Slayer», «Megadeth», «Napalm Death» и приехавшая из Бразилии «Sepultura».

Дебютным альбомом ***«Kreator»*** стал «Бесконечная боль» (85 г.) мгновенно вывивший группу в высшую лигу западногерманского трэш-метал стиля, отличающегося атакующим звуком, хотя по современным стандартам музыка «Креатора» того периода может показаться несколько наивной. И хотя альбомы 89 и 90 годов обвиняют в излишней «чистоте» звучания, это не может поколебать репутацию группы. К тому же «Креатор» наконец обратился к проблемам лжи, войны и наркотиков, что подняло группу в глазах прессы.

Западногерманская группа ***«Destruction»*** («Разрушение»), как следует из названия, группа не жалует такие стили, как диско, поп, реп и прочую «лег коту», а исповедует «жесткость и тяжесть на грани безумия, точнее - «трэш-спид-метал». Среди их альбомов наиболее известны: «Безумный мясник», «Агония - прочь», «Жизнь без смысла» и «Помутившийся рассудок», ставший самым сложным для восприятия альбомом этой группы.

Американский квартет ***«Slayer»*** по привычке продолжают называть «самой быстрой группой в мире. Сегодня трэш претерпевает серьезные изменения, которых не избежала и самая титулованная группа этого направления «хард-рока». Известность пришла к «Слейеру» после выхода альбома «В царстве крови». В песнях пластинки музыканты пытались анализировать духовный мир «ущербного среднего гражданина» и диск имел феноменальный успех. Следующие работы были менее динамичными ритмически, но композиции приобрели неожиданную для «трэш-метал» мелодичность, что дало основания обвинить «Слейер» в отходе от принципов жанра. Последний альбом группы «Seasons in the Abyss» показывает, что кроме поклонения сатанизму (долгое эта тема была лидирующей в текстах «Слейера») Том Арайа может петь и про более насущные для человечества: как и во всем «трэше» у «Слайера» появляются в текстах антивоенные нотки, отвращение к наркомании и прочее... «Слейер» по праву считают лидером своего стиля: «техно-трэша», по которому пошла не одна известная группа, например, «Holy Moses», «Magnus» и много других.

«О чем поют западные рок группы?»

Так называется статья в «Аргументах и фактах», где автор разбивает тексты песен по 3 категориям:

а) Вариации на тему любви.

К сожалению, Н.Арефьев причисляет к этой категории исключительно поп группы, явно забывая при этом послушать «Скорпионс», «Европу», «Парк Горького» и множество других «хард-роковых» групп. Правда некоторые истины не избегают пера автора: он пишет, что песни этого направления легко воспринимаются на слух, и что социальные песни - это скорее исключение в поп музыке, это удел других групп (может быть в этом и кроется неприязнь автора, да и не только его к року?).

б) Боевой рок.

Это «агитационно-пропагандистский рок», который обозначился в 80-х годах, с возникновением в роке таких движений, как «Рок против войны», «Рок против апартеида», « Рок против богатых» и т.д... Это объединение довольно условное, т.к. группы различаются по стилям, положению и единственное что у них есть общего - это ярко выраженная социальная направленность текстов и поддержка прогрессивных общественных акций и движений. Сюда автор совершенно справедливо причисляет Пола Уэллера, группы «Стайл Кау-мел», «Уэм», «Мэднесс» и других. Хорошо характеризуют это направление слова Тэла Саттона, гитариста английской группы «Уэй»: «Рок и политика должны идти рядом».

в) И Сатана там правит бал.

Автор пишет, что альбом группы «Джудас Прист» 1984 года оценен как «Садомазохизм и апокалиптическая истерия». Конечно, на первых порах эта группа немного увлекалась сценами ада, но видимо вид музыкантов так ошеломил Арефьева, что он забыл, что «Джудас Прист.» переводится как «Иудейский священник и с ним все силы, чтобы править железной рукой» вовсе не следует воспринимать так прямо. Так же прервав песню группы «Motley Crue» под названием «Девочки, Девочки, Девочки» автор умудряется обвинить группу в призыве молодежи к хулиганству. И у группы «Splayre» выделяет строки зовущие к убийству и всяческим зверствам над людьми, правда, затем объясняется, что это все имеет непосредственное отношение к некрофобии и людям, страдающим этим.

Сами же музыканты объясняют это тем, что тексты не прослушиваются до конца, а в них содержится призыв против насилия, борьбы, войны.

Мир рок-музыки неоднозначен, и то, что дано понять одному не дано понять другому. Но, не понимая, не разобравшись в сути явления нельзя верно охарактеризовать его.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Итак, что же такое рок? Рок - это настоящее искусство. И как каждое серьезное искусство, рок-музыка поднимает все вопросы человеческого бытия, пытается по-своему их решить. Эта музыка достаточно правдиво передает духовное состояние молодежи, она быстро откликается на все ее проблемы. Это не только развлекательный жанр. Молодежная ли это музыка? Да, безусловно, когда рок зарождался, он был молодежной музыкой. Но сейчас... Уже поколение людей выросло, слушая «Битлз», «Блэк Сэббэт», «Дип Перпл», «Лед Зеппелин» и привязанность к этой музыке у многих осталась. Так что сейчас утверждать, что рок - чисто молодежное движение, нельзя.

ЛИТЕРАТУРА:

Журналы:»METAL HAMMER», «ROLLING STONES»,

Рок Энциклопедия Ровесника,

Газета«Московский Комсомолец».