Реферат

на тему:

«История Рок-музыки»

Выполнил: студент группы I-ФПП-4

Милокумов Владимир

Оглавление

Введение. 3

Скрипка «Рок-ансамбля». От терменвокса к электрогитаре. 3

Рождение Рок-н-ролла. 4

Рок 60х. 5

Это страшное слово «Хард-Рок». 6

От рока к металлу. 8

Панк-Рок. 9

80-е годы в рок музыке. 11

Музыка «Андеграунда». Трэш-металл. И вытекающие из него направления. 12

Эпоха Гранжа. 90-е годы. 14

«Nu-metal»(«Нью метал»). 14

Заключение 15

Библиография 16

Список интернет-ресурсов: 16

Введение.

Рок – это неотъемлемая часть музыкальной культуры, хотя многие люди, особенно старшего поколения этого не признают, или признают весьма ограниченно. Это довольно примитивный подход, поскольку в рок музыке, так же как и в любой музыке и культуре, есть свои гениальные люди и гениальные произведения. Таланты, вошедшие в историю музыки на веки.

Рок - плодотворная почва для рассмотрения с точки зрения философии, в нем проявляются все законы философии. В том, что рок это протест молодежи и появление новой музыки, путем отрицания старой, проявляется закон отрицания, показывающий развитие рок-музыки. В появлении нового стиля путем слияния других стилей - закон отпадения, лежащий в основе развития сознания. В противоречивости рока (противостояние поп-рока и тяжелой музыки) проявляется закон единства и борьбы противоположностей.

В своем реферате, я попытался кратко описать тот огромный путь, который проделала рок-культура, описать гениальных музыкальных экспериментаторов, и кумиров многих поколений XX века.

Скрипка «Рок-ансамбля». От терменвокса к электрогитаре.

Безусловно, развитие рока тесно связано с техническим, экономическим, политическим и социальным развитием. Не по воле случая законодателями рока стали наиболее развитые страны. Именно техническое развитие дает толчки развития рока, аппаратура постоянно изменяется и усложняется, гитара 40-х годов похожа на сегодняшнюю гитару лишь пожалуй только формой, а звучание вообще изменилось в корне (каких только эффектов не подсоединяется сегодня к гитаре, совершенно изменяя ее звук; ко всему еще появилась музыка, полностью исполняющаяся электронной аппаратурой). Развитие техники привело и к тому, что сейчас почти в каждой семье есть радиоприемник и магнитофон, что увеличивает влияние музыки на общество. Экономическое развитие поднимает уровень развития граждан, а следовательно поднимает их образованность и у них появляется больше свободного времени, которое можно посвятить музыке, также это улучшает и условия труда и обеспечение работой музыкантов. Яркий пример тому - бразильская группа «Sepultura», будучи на родине и не имея хорошей аппаратуры, их музыка была малоинтересна, но как только они переехали в США они сразу же приобрели статус супергруппы.

Теперь переедем непосредственно к истории. В 1920 г. советский (!) инженер Л. Тремен изобрел но­вый музыкальный инструмент—терменвокс. Он был устроен следующим образом: высота тона изменялась с помощью приближения к антенне или удаления от нее руки исполнителя. Желание использовать электричество в музыке побуждало изобретате­лей придумывать необычные инструменты с причудливыми названиями—эмиритон, траутониум, виолен. В тридцатые годы в результате объединения различных нова­торских идей (в основном, под влиянием Тремена) появились и первые электроги­тары. Но с современной электрогитарой у них найдется мало общего. Просто из по­буждения как-то выделить гитару в оркестре и сделать ее звук более громким к аку­стической гитаре приставили звукосниматель. Но и это не вывело гитару на место лидера в оркестре, чего так хотели добиться. Звук стал громче, но сущность ги­тары—аккомпанемент—осталась. Позднее было обнаружено, что посредством обра­ботки звука до усилителя можно добиться невероятного результата. Тогда и была рождена электрогитара, которая приобрела со временем цельный корпус и массу электроники в придачу. Со временем, именно она и стала "первой скрипкой" рок-ансамбля. Правда, в последнее время бас-гитара, ранее исполнявшая только функ­цию аккомпанемента, приобретает такие сольные партии, что и ее с успехом можно причислить к разряду лидеров в группе.

Обладая новым, необычным инструментом, неутомимые экспериментаторы пытались создать новую музыку. Характерной чертой ее была резкость звука, кото­рая и раздражала первых слушателей, привыкших к плавной обтекаемой передаче музыкальных идей.

Рождение Рок-н-ролла.

Опорной ступенькой, той аудиторией, которая так бурно приняла этот резкий и раздражающий звук, была молодежь. Вначале 50х она проявляла интерес к ритм-Н-блюзу, музыке которую в те годы исполняло черное население Америки. Музыка в те годы очень четко разделялась по расам. Так как музыка ритм-Н-блюза могла вызвать некоторое недовольство белого населения, было придумано нейтральное название: ROCK’N’ROLL, что означает раскачиваться и вращаться. Эта музыка сразу же привлекла к себе белых музыкантов, которые принесли в нее собственные традиции. Это была исключительно танцевальная музыка, представлявшая собой упрощенный и ускоренный ритм-Н-блюз в смеси с Кантри(народная песня).

Рок-н-ролл оказался тем самым средством, которое объединило черных и белых подростков, одним мощным залпом смело расовые и социальные предрассудки. Два чернокожих идола молодежи 50-х - Литтл Ричард и Чак Берри - каждым сценическим жестом, каждым звуком своих песен выражали отказ повиноваться традиционно расистскому: «Поди-ка сюда, бой». Этот отказ безусловно принимали слушавшие их белые мальчики - они уже были подготовлены к такой музыке, они уже впитывали в себя чёрный ритм-энд-блюз, который крутили на местных радиостанциях. Эта музыка была их общей тайной, их заговором против родителей, не признававших цветных.

Рок-н-ролл оказался первой музыкальной формой, предложенной подростку и специально по нему скроенной: до этого были взрослые пластинки, детские пластинки, но не было ничего, что выражало бы сугубо подростковые надежды и мечты, сугубо подростковое отношение к действительности. Эту тягу подростков к «другой» музыке первыми заметили владельцы небольших студий грамзаписи, более мобильные в выборе и склонные к риску, нежели фирмы-гиганты. А поскольку многие из небольших кампаний, где записывались чёрные исполнители ритм-энд-блюза, пробавлялись ещё и белым кантри-энд-ветерном (и наоборот), то эти направления стали сближаться. Новое поколение охотно приняло это сближение. «Растление вкусов», «музыкальный ширпотреб», «потакание самым низменным инстинктам», - сетовали музыкальные критики (и в чем-то, безусловно, были правы, поскольку, помимо истинных звезд, тогдашней волной было вынесено на поверхность и много мусора).

В начале того десятилетия черная и белая музыка были разделены так же, как белая и черная общины. Но шло время, и радио, по которому - тоже на разных волнах - передавали эту музыку, позволяло черным слушать белую музыку и наоборот. Радиоволны приносили совершенно новую стилистику , и бескорыстные пионеры этой стилистики начали понемногу скрещивать две эти культуры. В лабораториях жизни рождалась новая, дикая, заразная музыка по имени рок-н-ролл.

Рок 60х.

Вслед за первыми рок-н-роллами конца 50-х—начала 60-х годов, волной прокатившихся по США и вызвавших бурю упреков и дифирамб одновре­менно, появилось то, что мы теперь называем хард-рок.

Дословно это понятие означает “жесткий” или “тяжелый” рок. Но понятие это настолько всеобъемлющее, что многие вообще не видят разницы между собственно рок-музыкой и этим ее направлением. Хард-рок, элементы которого присутствовали в творчестве большинства западных поп-групп с первой половины 60-х годов, принял относительно четкую форму в музыке “Блю Чиэр”, “Крим”, “Ярдбердз”, а также ле­гендарных “Битлз” и “Роллинг Стоунз”.

Что касается “Битлз”, то многие считают четырех ливерпульских парней осно­вателями стиля “рок”. Так ли это? Сложно сказать. Безусловно, эти музыканты гениальны, они дали духовную основу рок-музыки, подготовили для нее аудиторию, но именно с музыкальной точки зрения их нельзя отнести к основателям рока: относительная простота музыки и текстов никак не соотносится с роком. Конечно же, эта примитивность—лишь шаг навстречу моло­дежи того времени, которая требовала чего-то простого и доступного для понимания, а вовсе не свидетельство отсутствия таланта у музыкантов, тем более что у “Битлз” много действительно выдающихся песен, достойных стать в один ряд с шедеврами классики. Наверное, правильнее бы было отнести группу к поп - музыке. Но роль Лен­нона сотоварищи в подготовке молодежной аудитории к необычной музыке трудно преувеличить.

Что касается “Роллинг Стоунз”, то они начали свое восхождение на рок-олимп на обломках команды “Блюз Инкорпорэйтэд”. Блюзы и составили основу репер­туара группы, однако их характерной чертой был усиленный гитарный звук. Группа упорно создавала свой музыкальный язык, свое звучание. 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 “Роллинг Стоунз” по­сле 1965 года, особенно после песни "Удовлетворение" (нашему широкому кругу слушателей известна по рекламе "Snickers"),--это история стремительного взлета группы к славе, 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. Жертвой его стал зритель: альбомы группы становились все хуже и хуже, а в 1987 “Катящиеся Камни” распались. Правда, в начале 90-х группа вновь объединилась, но это скорее была уже дань моде и погоня за деньгами.

Это страшное слово «Хард-Рок».

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. Также, помимо "выпуклости" ритм-секции, все входящие в нее инструменты напрямую связаны с мелодическим лидером-гитаристом, поэтому здесь не может быть обособленной импровизации од­ного инструмента, а это означает, что в импровизации участвуют все инструменты группы, создавая целостность и монолитность произведения.

Хард-рок стал первым музыкальным направлением, использующим тяжелое звучание, которое достигается за счет подключения к гитаре такого эффекта, как Distortion, и за счет выделения ритм-секции.

У истоков хард-рока стояли такие всемирно известные группы, как «Deep Purple», «Black Sabbath» и «Led Zeppelin».

Группа «Led Zeppelin» образовалась в 1968 г. в Великобритании. После распада известной английской группы "Yardbirds" ее гитарист Дж. Пейдж собирает новую группу, чтобы провести гастроли, запланированные по контракту "Yardbirds". В состав группы вошел Пол Джонс, игравший с Пейджем до этого, а также работавший с "Роллинг Стоунз" и, вообще, имевший солидное прошлое. Под названием "New Yardbirds" музыканты провели гастроли по Швеции и Финляндии. Позже менеджер группы Питер Грант предложил название "Led Zeppelin" (искаженное от "lead", т.е. "покрытый свинцом"). Грант сумел получить выгодный контракт, и в конце 1968 г. группа выпустила первый альбом, записанный за сутки с небольшим. В феврале 1969 г. "Лед Зеппелин" провели гастроли по США, в это же время их диск попал в "Топ 10", затем стал "золотым". Второй альбом через два месяца после выхода достиг первого места и получил "платину" (с тех пор каждый диск группы становился "платиновым"). "Led Zeppelin" исповедовали блюзовую манеру игры. Однако Дж. Пейдж принес в классический блюз свое собственное понимание этой музыки, его чувство гитары было поистине уникальным (не говоря о технике игры), он тщательно вырисовывал каждый звук. Мощнейшая ритм-екция и уникальный для белого певца негритянский тембр голоса Р.Планта сделали подражание "Лед Зеппелин" невозможным. Импровизация, на которой основывалось творчество "Л.З." имела и свою обратную сторону: композиции были, как правило, длинными и радиостанции отказывались их транслировать. В 1975 г. группа выпустила двойной альбом "Physical Graffiti", композиции которого значительно опередили свое время, и стали своего рода ориентиром, для групп, пришедших на смену "Led Zeppelin".

Поистине гигантами хард-рока стали «Deep Purple». Их история началась в 1968 году, когда британская рок-сцена представляла собой очень интересную картину. Отходила в прошлое "власть цветов" - вершина движения хиппи. Разной музыки было очень много, в хит-парадах соседствовали инструментальные пьессы Х.Монтенегро, "Битлз", Луис Армстронг, Эстер и Аби Офарим. Сфера рок-музыки расширялась. Привлечение джазовых или симфонических элементов было еще в новинку, но уже не вызывало удивления. Рок еще не успел, как сегодня, рассечься по разным возрастным, социальным, культурным слоям, когда каждый занимается своим делом. Взаимовлияние было очень сильным. В феврале 1968 года три английских музыканта решили создать новую группу. Это были Джон Лорд, Ян Пейс и Ритчи Блэкмор. Все трое были довольно известны в мире английского рока. Барабанщик Ян Пейс, которому едва исполнилось 20 лет, уже с начала 60-х годов играл с различными коллективами. Джон Лорд, органист, долго и серьезно изучал классическую музыку, пробовал свои силы в театре, потом увлекся джазом, много играл с рок-ансамблями, стремясь найти пути и способы сочетания своих увлечений классикой и эстрадой. Лорд, Пейс и Блэкмор пригласили басиста Ника Семилера и гитариста Рода Инанса и записали свой первый сингл "Тише". Пластинка вошла летом того же года в первую пятерку в США. Вскоре в американских хит-парадах появился и первый диск - гигант группы "Дип Перпл" - "The shades of Deep Purple". Следующая пластинка "The Book of Taliesyn" привлекает экспериментами Лорда в области сближения рока и классики. Вскоре сложилась парадоксальная ситуация - пластинки "Deep Purple" попадали в американские хит -парады, а у себя на родине, в Англии, группа была практически неизвестна. "Deep Purple" решили сделать что-то у себя дома. Для начала они заменили Иванса и Симплера Яном Гилланом и Роджером Гловером. Гиллан был известен не только как вокалист, но и как поэт, автор песен, а за плечами Гловера был многолетний опыт игры в различных ансамблях. В таком составе "Deep Purple" и Королевский филармонический оркестр (дирижер - Малькольм Арнольд) исполнили концерт, написанный Джоном Лордом в 1969 году. "Концерт" Лорда стал тем редким случаем, когда попытка соединения рока и "академической" музыки была одинаково восторженно встречена поклонниками и той и другой музыки. "Живая" запись из Альберт - холла была выпущена на пластинке. Кстати, "Концерт" был не единственным таким опытом Лорда. Поворотным моментом в истории "Deep Purple" послужила пластинка "Deep Purple in Rock". Диск вышел летом 1970 года, почти одновременно с сорокопяткой "Black Night", ознаменовав новый этап в творчестве группы. Хэви метал тогда еще не появился. Для миллионов слушателей "крестным отцом" жанра - если не строго хронологически, то духовно - стал ансамбль ""Deep Purple"" В почерке коллектива появилось все, что потом использовали другие металлические группы - громкость, как эстетическая составная, простые риффы-гитары и бас-гитары, часто играемые в унисон, характерный вокал, мощный мотор ударных. Что отличает "Deep Purple" от своих последователей, так это готовность постоянно впитывать новое, что появляется в других жанрах, открытость другим музыкальным влияниям. Ни "Deep Purple", ни "Led Zeppelin", ни «Black Sabbath» также стоящие у идейных истоков хэви метал замкнутостью не отличались. Может быть, именно поэтому многое в их музыке интересно и сегодня.

От рока к металлу.

Другим крупнейшим направлением рок-музыки, отпочковавшимся от хард-рока и в свою очередь породившим массу стилей, является хэви металл. “Тяжелый металл” или "тяжелые орудия"--так переводится это словосочетание. Толчком к появлению этого направления послужило творчество группы «Black Sabbath». «Black Sabbath», в отличие от других хард-роковых групп достигли более тяжелого звучания. Полностью были исключены клавишные, исчезли фольклорные напевы, 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. На самом деле сверхужасного в их песнях ничего не было - тексты песен больше напоминали сказки для взрослых. Но хэви метал, как токовой они не играли, а играть его стали такие группы, как: «Judas Priest», «Iron Maidan», «Magnum». Во второй половине 70-х годов вся молодежь была увлечена панком. Панки не давали прохода на сцену, нельзя было выступать, если ты не ругаешься на сцене и умеешь владеть инструментом. Поэтому во второй половине 70-х хэви метал не обрел большой популярности, а расцвел он лишь в первой половине 80-х годов, движением хэви метал была охвачена вся молодежь.

Группа «Judas Priest» образовалась в все той же неувядающей Великобритании в 1969 году. Два дебютных альбома, вышедшие в 1974 и 1976 годах, особым успехом у публики не пользовались, хотя в обеих работах был представлен интересный музыкальный материал. Несмотря на постоянную смену барабанщиков (это хроническое заболевание группы), к 1977 году "Judas Priest" приобрели популярность не только в Англии, но и за ее пределами. в апреле 1977 года группа выпустила свой первый коммерчески удачный альбом "Sin after Sin", продюсером которого был Роджер Гловер (экс-"Дип Перпл"). 1978 год прошел в непрерывной борьбе с захлестнувшей британскую сцену "новой волной": два последующих альбома стали квинтэссенцией хэви-метала и впоследствии послужили моделью для таких групп, как "Деф Леппард" и "Уайт Лайон". Критики всячески издевались над группой (как правило предметом насмешек служили прямолинейные тексты без всякого намека на юмор), но в молодежной аудитории, увлеченной "новой волной английского металла", "Judas Priest" стали кумирами. Это подтвердилось в 1979 году, когда сингл "Take on the World" занял в английском хит-параде 14-ое место.С появлением нового барабанщика, группа записала диск "British Steel"(1980), ознаменовавший изменение стилистики группы. Только после выхода этого альбома критики наконец "признали" "Judas Priest", популярность которого распространилась и на США.

Группа "Iron Maiden", один из грандов хэви метала, именно она сделала хэви метал популярным среди молодежи движением. Группа образовалась в 1977 году в Великобритании. Наряду с некоторыми другими группами "Iron Maiden" представляла собой так называемую "новую волну английского хэви метала". Взяв за модель звучание таких групп начала 70-х, как "Лед Зеппелин" и "Блэк Сэббэт", "Iron Maiden" в короткое время нашла свою музыкальную стилистику, ставшую, в свою очередь ориентиром для других групп. Известность на родине пришла в 1979 году, когда композиция "Running Free" попала в "горячую тридцатку".В то же время группа выступила с концертной программой в передаче "Top of the Pops", став второй после "The Who" группой, которая удостоилась этой чести в 1973 году. В марте 1980 года "Iron Maiden" отправилась на концерты по Англии, в качестве группы, сопровождающей выступления "Judas Priest". Альбом группы был на 4-ом месте в хит-парадах. Вскоре "Iron Maiden" начала гастролировать самостоятельно. Диск "Killers", выпущенный в 1981 году, принес группе международную популярность; почти весь год группа интенсивно гастролиролировала по всему миру. В том же году в составе появился вокалист Брюс Диккенсон, вместе с которым "Iron Maiden" заработала статус "супергруппы". Великолепные рецензии получил альбом "Седьмой сын седьмого сына"(1988). По итогам 1989 года "Iron Maiden" признана личшей группой года (журнал "Metal Hammer"), а Диккинсон - лучшим вокалистом.

Также внимания заслуживает германская группа «Helloween», внесшая большой вклад в хэви метал. Ее отличительной чертой является, то что на протяжении всего своего творчества она пытается соединить два музыкальных направления - хэви метал и классику. Не зря многие музыкальные критики окрестили ее музыку как «вагнеровский метал». Позже «Helloween» производит еще одно слияние стилей, в ее музыке появляется народные славянские напевы.

Да, хэви метал стал поистине неким миксером, вобравшим в себя музыку различных направлений: и классику, и народную музыку и рок-н-ролл, но в основе всего по прежнему лежит бессмертный негритянский блюз. Интересен тот факт, что когда вокалиста «Iron Maidan» Диккенсона спросили как он пришел в метал он воскликнул:"А есть "металл" вообще? - Был блюз, блюз и остался, только он изменился. Для меня это не стиль и не жанр, это музыка, и ради этой музыки я пришел в рок."

Панк-Рок.

Это направление, я бы выделил не просто как какое-то течение в музыки, а как кусок культуры, довольно сильно отделенный от всей той культуры, которая была раньше. В начале я очень сомневался, стоит ли включать эту часть рок культуры в реферат, но потом пришел к выводу, что она дала довольно много для последующих направлений рока, и не написать о ней – значит не полностью раскрыть тему. В общем-то, именно она стала источником некого презрительного отношения со стороны старших к рок музыке. В панк-культуре доминирует далеко не музыка и не виртуозная техника музыкантов, а бунтующее настроение, социальная, антигосударственная и антивоенная направленность текстов, анархизм и протест. Это очень спорная культура и ее можно назвать аморальной, но она стала прорывом в стагнации рок-культупы 70-х. Произошел некий переворот вызванный кризисом рок-сцены 70-х. Этот кризис проявлялся в том, что рок превратился в лавку, в лавку экзотических товаров с витриной во всю стену. Рок становится все более коммерческой музыкой, происходит полный отход от духовных корней рока, музыка перестает быть оригинальной и нести в себе что-то новаторское и заводящее.

Историческое событие произошло 10 октября 1976 года: Терри Слейтер из фирмы EMI зашел в лондонский бар «Клуб 100». В баре выступала группа «Секс пистолз», Терри Слейтер представил, как она может выглядеть перед большой аудиторией, и предложил контракт. К тому времени группа существовала уже год, и начало ее карьеры было многообещающим: во время выступления в лондонском колледже Св. Мартина директор благородного учебного заведения попросту вырубил электричество. К моменту заключения контракта «Секс пистолз» были широко известны в узких кругах.

Уже через 2 месяца представители EMI заявили, что контракт был ужасной ошибкой: «Секс пистолз» в первом же, моментально ставшим классикой жанра, сингле «Анархия в соединенном Королевстве» ухитрились оскорбить религиозные чувства граждан. Позже в телешоу «Тудэй» вокалист Джонни Роттен выдал съязвившему на его счет ведущему такой набор ругательств, что, как писала газета «Дэйли миррор», в доме одного из зрителей взорвался телевизор. Контракт был расторгнут.

Следующей компанией, согласившейся работать с «Секс пистолз», была A-and-M. Музыканты записали второй сингл «Боже, храни королеву», и на восьмой день сотрудничества коммерческий директор кампании смог выдавить из себя только два слова: «Я передумал». Сингл удалось пристроить только к маю 77-го, и он сразу же стал хитом N1. Молодняк стонал от восторга - панк-рок стал модой.

Скандалы, связанные с панками, можно было найти в любой газете. То группа граждан избила на улице Кида Рида из группы «Бойз», то басист «Секс пистолз» Сид Вишез разбил гитарой голову музыкальному критику, то через несколько дней на улице избили уже вокалиста группы Джонни Роттена.

В Англии, похоже, не осталось ни одной команды, не устоявшей перед соблазнами панк-рока - все, от чисто коммерческих, до безусловно талантливых прилепили перед названием приставку «панк». О панках снимали фильмы, о них писали книги, они становились темой диссертаций. Критики соревновались в остроумии, и, надо сказать панки давали им для этого повод. Однако вдетая в нос английская булавка стала символом десятилетия.

Прежде всего привлекало то, что панк был диким, злобным, но все же свежим ветром. Казалось, все уже перепробовано, впереди у музыки только повторение пройденного, и панки восхищали как последний буйный, скандальный, но честный праздник уходящего рок-н-ролла.

По сути весь панк оказался стилем одной группы. «Секс пистолз» принесли ему популярность, они же исчерпали все его возможности. Вторая великая панк-группа «Клэш» - относится к данному стилю лишь по внешнему виду. Джо Страммер, лидер «Клэш», родился в семье дипломата, посещал частную школу и Королевский музыкальный колледж, так что гены взяли свое: песни «Клэш» очень хорошо аранжированы, в записях учавствуют студийные музыканты, совершенно отсутствует прославившая «Секс пистолз» издевка, и, наконец, «Клэш» обожают лезть в политику.

Третий «кит» панка - группа «Сиуз энд зэ Баншиз» - к панкам имеет еще меньше отношения, чем «Клэш». С самого начала она была своеобразным филиалом «Секс пистолз» по разработке наименее буйных проектов, но прославилась тем, что первой стала использовать то таинственное и мрачное - до зловещего - звучание, которое принесло славу очень многим - от «Кьюэ» до «Депеш Мод».Для многих же панк был вообще просто стилем жизни, а не музыкальным направлением.

С распадом «Секс пистолз» развалился и панк - каждый кроил из него что-то свое. Одни, как «Хоули Мозес», довели его резкость до предела - и получился трэш. Другие, наоборот, резкость убрали, как «Ю-2», и вышел пост-панк, третьи просто постриглись по-модному и вставили в нос булавку- родилась «новая волна».

80-е годы в рок музыке.

Здесь происходит конец эры Классического рок-н-ролла. Начинается новая эра. В разных концах Великобритании несколько молодых людей организовывали свои группы. В северном Ньюкасле Гордон Самнер, отыскав, наконец, единомышленников, объединился с ними в группу «Полис». У небогатого Гордона был всего один свитер в черно-желтую полоску, из-за него-то он и получил кличку «Жало» - Стинг. В Дублине приступили к репитициям «Ю-2». Ник Родс и Джон Тейлор организовали «Дюран Дюран». В Лондоне одновременно начинали две группы - «Кьюэ» и «Депеш Мод».

Все они были тогда молоды, жадны до работы, и все они были будущими - будущими звездами.

Музыку, пришедшую на смену, назвали пост-панком, хотя правильнее было бы пост-роком. Выросшая где-то внутри рока, она произошла не от негритянских ритм-энд-блюзов, а скорее от белой классики. Ослепленная роком аудитория не заметила подмены, и в 80-е пост-панк под псевдонимом «новая волна» триумфально прошагал по Европе. И почему-то только в Европе прижился.

Одним из первых вполне пост-панковских коллективов стала группа «Паблик имидж лимитед». Группа была составлена из осколков двух величайших групп предыдущего поколения - «Секс пистолз» и «Клэш». Голос Лайдона, который в пистолзовский» период вызывал ассоциации с «расхулиганившемся» паровозным гудком, неожиданно оказался довольно приятным и коктейль, замешанный «П.И.Л.» понравился. Шумной славы «П.И.Л.» не снискала, но именно эта группа стала толчком, который заставил развиваться музыку всего последующего поколения.

В середине восьмидесятых в фазу расцвета вступили «Кьюэ». Переболев шлягерами, они теперь отдавали предпочтение инструментальным пьесам с минимумом текста и детально проработанной аранжировкой.

Возможности чисто электронного творчества, которое для себя избрали соперники и соратники «Кьюэ», «Депеш Мод», привлекали к себе музыкантов еще 60-х. После панков, ненавидевших синтезатор, заново его открыли «Хьюмэн лиг», благодаря чему уже к 80-му году они сделались очень популярной группой. Но вся сложность состояла в написании запоминающихся мелодий. И «Депеш Мод» это удалось». Журнал «Рекорд миррор» в 1984 году назвал группу «супергруппой международного состава». В этот период группа, кроме музыкальной, развила и необычайную политическую активность и даже примкнула к возглавляемому Биллом Брэггом течению «Красный клин». Тогда же была доведена до совершенства организация концертов. Потрясенная декорациями и световыми эффектами критика, единодушно признала, что из всех электронных групп у «Депеш Мод» самое мощное концертное шоу.

Дублинские группы, заявившие о себе в середине 80-х, на рок-н-ролльную гитарную основу наложили отпечаток ирландских народных баллад. Успех так впечатлил, что уже стали говорить о ирландском вторжении. Первыми и громче всех заявили о себе «Ю-2». Начинали они с исполнения простеньких рок-н-ролльчиков, постепенно совершенствуя технику игры, они записали три альбома и стали довольно известными на родине. В 1982 году они встречаются с продюсером Брайном Иноу. Пройдя его школу, «Ю-2» выпустила в 1984 году свой знаменитый альбом «Незабываемый огонь», который только в Штатах разошелся тиражом в 9 миллионов. Для группы, практически неизвестной, это был триумф. Следующий диск вышел только в марте 1987 года и уже в апреле стал золотым и занял первую строчку во всех хит-парадах, а все 10 его композиций возглавляли 10 таблиц популярности журнала «Мелоди мэйкер» - случай неслыханный со времен «Битлз».

Пост-панк достиг своей вершины, потрясенная Америка наградила «Ю-2» титулом лучшей группы 80-х. Это была победа, но она что-то надломила в пост-панке, и он стал на глазах разваливаться.

Но на поп-роке весь рок не основывается, еще со времен хард-рока рок раздваивается на два направления: собственно рок и тяжелый рок, впоследствии породивший некую своеобразную металлическую культуру.

Музыка «Андеграунда». Трэш-металл. И вытекающие из него направления.

В тяжелой музыке дела складывались как нельзя лучше, и она завоевывала все новые рубежи. Но, к сожалению, с момента появления хэви-метал она стала так называемым «андеграундом», т.е. подпольной музыкой, предназначенной не для всех в силу специфики своего звучания.

Начало 80-х прошло под победное шествие хэви-метала, но он становился все менее тяжелым и более коммерческим, что конечно большинству молодежи, желавшей все также буйствовать, не нравилось. И вот в начале 80-х начинает зарождаться новая музыка - трэш метал. Трэш вобрал в себя панк-рок и хэви метал, вобравши в себя жесткость, скорость первого и мелодичность второго. Трэш стал одним из самых тяжелых направлений музыки, в основном это было достигнуто за счет доведения скорости игры до физического предела, максимальным искажением звука гитары (благодаря все тому же эффекту Distortion) и максимальным убыстрением ритм-секции, которая стала походить на канонаду, за счет введения второй басовой бочки. Играть такую музыку довольно сложно, особенно для не привыкшего к ней человеку. Трудности создают скачки размера и ритма произведений, невероятная скорость и сложность гитарных партий. Но трэш не состоял только из одной скорости, он был замечателен тем, что вместе со скоростью существовала мелодия, а частые резкие смены ритма сделали его неподражаемым. Трэш возник в Америки, и в основном как альтернатива начинающему становиться помпезным хэви-металу. Родителями трэша принято считать такие группы, как «Metallica», «Slayer», «Celtic Frost», «Megadeath». В своем младенчестве трэш в основном воспевал агрессивность и воинственность, но очень скоро его уровень резко возрос и одновременно с усложнением музыки, трэш группы запели о насущных проблемах - о ядерной угрозе, политической нестабильности, протест наркотикам, абортам, самоубийствам, исторических ошибках человечества и вообще что же есть такое человек.

Одним из первопроходцев этого стиля по праву считается "Metallica".Ее феномен заключается в том, что без "сорокапяток" и эффектных видеосюжетов, выходя на сцену без грима, без трансляции композиций по радио и телевидению, под аккомпанемент насмешек солидной музыкальной прессы, группа не только встала во главе нового тяжелого андерграунда, но и приобрела репутацию супергруппы вне его. "Metallica" играет "рафинированный металл", свободный даже от "наследственных примесей" - ритмическое богатство композиций, предельная лаконичность музыкальных тем, скрытая динамика аранжировок мгновенно выделяют группу среди множества подобных, взявших за основу внешние признаки "металликовского" "металла". В своих работах музыканты настолько честны и искренны, что создается впечатление, будто 70-х - с их компромиссами, усталостью, лицемерием, прагматизмом, комплексами неполноценности и животным страхом перед будущим - никогда не было. Группа, способная гитарным риффом перечеркнуть наследие "постреформистского десятилетия", может с полным основанием претендовать на звание наследницы 60-х, эры Вудстока и наивных "детей цветов".Только "Metallica" не наивна, а предельно ожесточена - утратой разноцветных иллюзий, своим временем и его жестокостью, и тем не менее она - второе поколение Вудстока. Но история "Металлики" - это не только искренность 60-х, с их вызовом ханжеской морали; это и конец 70-х, когда "новая волна" английского хэви-метала снова поставила вопрос: как жить дальше? Бешеная динамика музыки "Моторхэд", "Саксон" и "Даймонд Хэд" давала на него свой ответ: спасение в движении, в скорости - под лежачий камень вода не течет. «Хватит болтать, пора заняться делом, человек сам хозяин своей судьбы!»

Впоследствии эта группа уходит из андеграунда, и идет за большей популярностью и деньгами, и к 1996 году они играют более легкую и воспринимаемую музыку, отойдя от того, что они придумали. На мой взгляд, эпоху «металлики» на этом можно обозначить законченной.

Однако есть группы, которые были основателями трэша и внесли в музыку далеко не меньше металлики, к ним относится легендарная «megadeath»(«Мегадет»), крупа развалилась в 2001 году, из-за травмы руки у гитариста, но до сих пор является безусловным авторитетом и очень уважаемой группой в средах андеграунда. А так же «Slayer»(«Слеер»), которые дали основу металлическому андеграунду в целом. Если «металлика», в последствии ушла из этой сложности и тяжести, то «слеер» там остались дали начало многим другим узким направлениям экстремальной музыки, таким, как «дет-метал», «блэк-метал», «дум-метал», и многие другие. Невыносимо быстрая и тяжелая музыка, практически непереносимая неподготовленным человеком. Эти направления поддерживает своя аудитория и сейчас. Характеризовать данные и вытекающие из них направления, я думаю, нет смысла, поскольку эта музыка заключена в андеграунде навечно, и, как я уже сказал, она не представляет никакого интереса для непросвещенных в ней людей.

Эпоха Гранжа. 90-е годы.

Рок 90-х можно охарактеризовать одним направлением и одной группы гранж и «Nirvana». Уставши от долгой доминации в хит-парадах поп-рока, молодежь обратилась к буйному, вызывающему гранжу, который представляет собой слияние таких стилей как панк, хэви метал и поп-рок. Гранж отличает вызывающее поведение и скорость игры панк-рока и присутствие несложных мелодий поп-рока. Формироваться гранж начал в конце 80-х (хотя еще в конце 70-х группа «The Go-Go’s» преподносила публике нечто похожее), его родителями были «Nirvana», «Pearl Jam», «Soundgarden». Хотя «Pearl Jam» и «Soundgarden» играли намного лучше чем «Nirvana», молодежь приняла именно последнюю за их вызывающую зажигательность. Практически «Nirvana» держалась за счет своего лидера Курта Кобейна, который больше впечатлял молодых людей как личность, а не музыкант. Он вел беспорядочную, безмятежную жизнь, не о чем не заботился, вел себя как заблагорассудится. Он мог спокойно раздеться догола на сцене, плевать в камеры и в публику, громить на концерте инструменты на глазах изумленной публики, чрезмерно увлекался наркотиками и не раз хотел покончить жизнь самоубийством. Этим он и прельщал молодежь, в ее глазах он был неким рубахой-парнем, которому до всего нет дела. Однако музыкальные способности членов группы оставляют желать лучшего, умеющими играть их не назовешь, да к тому же и простота мелодий делают их музыку примитивной. После трагической гибели Курта Кобейна группа распалась, но их музыка звучит до сих пор. После распада группы «Nirvana», возрос интерес к техничному и профессиональному гранжу, получили известность такие группы «Pearl Jam» и «Soundgarden», которые в корне отличаются от «Nirvana». Эти группы владеют инструментами и их творческий потенциал не исчерпывается простенькими мелодиями, к тому же в их текстах поднимается серьезная проблематика окружающего мира.

«Nu-metal»(«Нью метал»).

Конечным пунктом на сегодняшний день в рок-музыке является «нью-метал». Это смесь всех последних направлений. Отличается сложной ритмикой и нестандартной гармонией в вокале, так же извлечение различных шумовых эффектов на гитаре. Гитара становиться своеобразным инструментом задавания ритма, так как всякая методичность рифов при этом полностью теряется. Группа «Korn», например, играет вообще на расстроенных гитарах, это своеобразная марка их музыки.

Впервые термин nu-metal стал фигурировать в музыкальной прессе где-то с года 1996-го, однако предпосылки к определению этого направления возникали уже в начале 90-х, с выходом первых дисков koяn и deftones. По большому счету nm не представляет собой какое-то самодостаточное направление в метал-музыке, это скорее результат соединения рэпа и метала (limp bizkit, kid rock), трэша и кора (koяn, slipknot), альтернативы и метала (linkin park, papa roach). На мой взгляд, это направление вскоре должно отойти и в музыке появиться что-то более мелодичное, поскольку тенденции в музыке, к утяжелении имеют предел. Так что остается только ждать, что же придумают дальше очередные «психи-гении» рок музыки.

Заключение

Рок это не просто музыкальное направление, это молодежная культура, средство общения молодежи, зеркало общества. Он изначально создавался как способ самовыражения молодежи, бунт и протест, отрицание и пересмотр моральных и материальных ценностей мира.

На протяжении всей своей истории, рок показывает неразрешимую вечную дилемму отцов и детей. Как средство самовыражения молодого поколения, рок в глазах старшего поколения выглядит лишь как детское развлечение, подчас опасное и пагубное. Хотя рок существует довольно давно, на нем выросло сегодняшнее взрослое поколение, но все же перед ним сегодня встают такие же проблемы, как и вначале его пути: непонимание и отвержение. Это обстоятельство хорошо показывает спиралевидность развития: как бы мы не развивались, мы проходим этапы, которые уже остались в истории.

Библиография

* Энциклопедия «музыка наших дней» «Аванта+», Москва 2002.
* Андрей Беспамятнов «Led Zeppelin» ООО «НОТА-Р», Москва 2003
* «Deep Purple» ООО «Интел Принт», Москва 20003
* «Nirvana» ООО «Интел Принт», Москва 20003
* Журнал «Classic Rock», подборка статей.

Список интернет-ресурсов:

* http://www.history-of-rock-music.com/rock-age.php?rockAge=13
* http://directory.google.com/Top/Arts/Music/Styles/Rock/History/
* http://www.scaruffi.com/history/
* http://www.willinet.net/~thx1136/
* http://www.geocities.com/lil_rocker_roller/
* http://rocknrollzone.com/
* http://www.guitars.ru
* http://www.ipt.ru/~pyatkov/rnr/elvis/
* http://www.metallica.ru/?id=34&x=43&y=8
* http://www.elvis.com/elvisology/default.asp
* http://www.slaytanic.com/
* http://nu-metal.h10.ru/
* http://music.kulichki.net
* http://www.angelfire.com/de/DeepPurple/
* http://www.deep-purple.com/
* http://launch.yahoo.com/artist/artistFocus.asp?artistID=1022925
* http://www.ledzeppelin.com/site_flat/fs_discography.html
* http://members.tripod.com/john_larocque/hardrock.html
* http://punk.to.kg/stars/sex_pistols.php
* http://www.cs.tufts.edu/~stratton/maiden/maiden.html
* http://www.netsector.com/tony/maiden/
* http://www.vh1.com/artists/az/iron_maiden/artist.jhtml