

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс лекций по дисциплине «История стилей музыкальной эстрады» составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады.

Целью данного Курса лекций является подготовка специалистов, обладающих комплексом профессиональных знаний, необходимых для работы в качестве преподавателя и исполнителя. Будущий специалист после прослушивания данного курса лекций должен:

1. Ориентироваться в стилистических разновидностях рок-музыки и их основных исполнителях.

2. Отличать мастеров рока от их коммерческих двойников.

3. Разбираться в специфических приемах рок-музыкантов (импровизация, метроритмические особенности, инструментарий...).

4. Знать о взаимодействии рока с другими видами музыкального искусства.

Курс рассчитан на 2 семестра, за которые студент должен развить свой художественный вкус, расширить кругозор и познакомиться с лучшими образцами рок-музыки.

При изучении дисциплины необходимо использовать знания, получаемые по смежным дисциплинам: гармонии, аранжировке, импровизации.

Примечание:

1. Курсивом указаны видеоклипы, иллюстрирующие содержание.

2. В тексте будут постоянные ссылки на следующие списки главного рок-журнала США Rolling Stone, составленные в 2011 году:

«100 величайших исполнителей всех времен» — первые 50;

«500 величайших песен всех времен» — первые 100;

«500 величайших альбомов всех времен» — первые 100;

«100 величайших гитаристов всех времен».

А также “Polar Music Prize” — музыкальный аналог Нобелевской премии (шведская международная премия за значительные достижения в области музыки — 1 млн. шведских крон.

“Grammy Lifetime Achievement Award” (премия Грэмми «За музыкальные достижения всей жизни») — награда, за особый вклад в музыку, присуждаемая Академией звукозаписи.

Расчет часов по семестрам:

III Курс, 6 семестр — 40 часов.

IV Курс, 7 семестр — 32 часа.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III курс VI семестр

1.	Рок-музыка — что это?	2 ч.
2.	Ритм-энд-блюз	4 ч.
3.	Рождение рок-н-ролла	2 ч.
4.	Пионеры «белого» рок-н-ролла	4 ч.
5.	«Черная» основа рок-н-ролла	4 ч.
6.	Вырождение рок-н-ролла	2 ч.
7.	Соул-рок	4 ч.
8.	Фанк-рок	4 ч.
9.	Проникновение рок-н-ролла в Англию	1 ч.
10.	Британский бит	2 ч.
11.	Битлз	5 ч.
12.	Фолк-рок	2 ч.
13.	Блюз-рок	4 ч.
	Всего	40 ч.

IV курс VII семестр

14.	Арт-рок	4 ч.
15.	Хард-рок	4 ч.
16.	Панк-рок	4 ч.
17.	Хеви-метал	4 ч.
18.	Симфо-рок	4 ч.
19.	Рок-опера	4 ч.
20.	Стадионный рок	4 ч.
21.	Альтернативный рок	4 ч.
	Всего	32ч.
	Итого	72ч.

1. РОК-МУЗЫКА — ЧТО ЭТО?

Термин «рок-музыка» настолько многогранен, что необходимо рассмотреть, как разные социальные слои общества понимают его смысл.

1. Люди, которым, выражаясь «музыкальным языком» весь этот рок «по барабану». Для них рок — это лишь бы громко пели под ритмичный аккомпанемент.

2. Любители. Нередко музыку вроде “Reggae” (рэггей) или “Eurodisco” (евродиско) принимают за рок.

3. Музыковеды. Те, для которых рок-музыка не является основным полем деятельности, рассматривают ее, как социальное явление. Главное, чтобы был протест, а какая музыка не важно. Это избавляет от музыкального анализа, выводя на первый план текст, имидж и поведение музыкантов. По этому критерию под «рок» могут попасть барды с наиболее острыми текстами и беспомощные в музыкальном отношении любители, способные лишь на эпатаж.

4. Исполнители. У них ценится виртуозная техника, мастерство импровизации, сыгранность, владение формой, особый стиль вокала. Профессионалы могут с первых звуков понять, есть у музыканта “drive” (драйв — целый комплекс исполнительских приемов), или это просто мощная аппаратура.

5. Журналисты. Здесь в основе лежат слухи, сплетни, скандалы, выявление достоинств и недостатков знаменитостей. Про малоизвестных исполнителей они в большинстве случаев не пишут.

За время своего существования рок-музыка как усложнялась (Art Rock), так и упрощалась (Punk Rock), порождая все новые стили, и соединяясь с другими жанрами: “Jazz Rock” (джаз-рок), “Rock Opera” (рок-опера), “Symphonic Rock” (симфо-рок), и другие. Рок настолько многообразен, что представители самого сложного стиля “Art Rock” (арт-рок) считают “Heavy Metal” (хэви-метал) музыкальным вырождением стиля “Hard Rock” (хард-рок). В свою очередь хард-роковые музыканты не любят когда их называют «металлистами». Исповедующие “Blues Rock” (блюз-рок) осуждают поклонников “New Wave” (новая волна) за уход от блюзовых корней в средневековую европейскую или восточную культуры. Поэтому, произнося слово «рок», надо конкретизировать, что имеется в виду.

В рок-музыке постоянно появлялись новые стили и новая исполнительская техника. То, что в 60-е годы считалось попсой (например, группа The Beatles), сейчас признано классикой рок-музыки. В конце 70-х, принимавшиеся за рок-музыку группы ABBA и Boney M, оказались дискотечным шоу-бизнесом. Однако в каждом направлении можно выделить характерные музыкальные черты, которые и будут рассмотрены в следующих главах.

Рок родился в Америке. Истоки — “Country” (кантри), “Gospel” (госпел) и “City Blues” (городской, электрифицированный блюз). Среда — негритянские гетто, сформировавшие из этой смеси после 1945 года стиль “Rhythm and Blues” (ритм-энд-блюз). Через

десять лет Америку захлестнула волна белого рок-н-ролла. В истории рок-музыки были периоды взлета (новые группы и стили) и падения, во время которых главенствовали облегченные разновидности рока.

Так в 1958–59 годах на смену рок-н-роллу пришли **“Twist”** (твист) и **“Shake”** (шейк). Вместо белого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, ушедшего в армию, и черного «бешеного» Литтл Ричарда, ударившегося в религию, появились черный король твиста Чабби Чекер и белый «прилизанный» Пэт Бун. В это же время появляется такое понятие, как **“Pop Music”** (поп-музыка) и начинает формироваться механизм шоу-бизнеса, с его хит-парадами, формирующими вкусы музыкального потребителя.

С конца пятидесятых годов в Англии в результате гастролей исполнителей черного ритм-энд-блюза начал формироваться в Лондоне **“British Blues”** (британский блюз), а после появления звезд белого рок-н-ролла в Ливерпуле появился стиль **“Mersey Beat”** (мерси-бит). Именно в Англии зародился тогда целый ряд направлений, составивших впоследствии новое музыкальное явление, названное — **“Rock”** (рок), оказавший огромное влияние на американскую культуру.

В 1962 году, с появлением на мировой арене группы The Beatles, формируется новое течение — **“Big Beat”** (биг-бит), а через два года появление их в США было названо «британским вторжением». Затем снова американская музыка с помощью уже существующих на тот момент негритянских стилей **“Soul Rock”** (соул-рок), **“Funk Rock”** (фанк-рок) и, набирающего силу **“Folk Rock”**, вновь выходит на лидирующие позиции и оказывает мощное влияние на европейскую поп-культуру.

В 1963–69 годах мир накрывает новая мощная волна рока: **Blues Rock** — Rolling Stones, The Who, Cream; **Art Rock** — Pink Floyd, Genesis; **Hard Rock** — Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple.

С начала 70-х и по сегодняшний день образуется такое широкоформатное явление, как **“Stadium Rock”** (стадионный рок), включающее в себя самые различные стили рок-музыки — Queen, Kiss, Police, Dire Straits, U2 и другие.

В середине 70-х, зародившийся в Америке **“Punk Rock”** (панк-рок) — Ramones, Television, Patti Smith, а затем перекинувшийся в Англию (Sex Pistols, The Clash), становится выражением протеста молодежи против традиционного рока и сложившегося социального устройства.

Сочетание Hard Rock и Punk Rock стало в конце 70-х основой **“New Wave of British Heavy Metal”** (Новая волна британского хэви-метал) — Judas Priest, Iron Maiden, Metallica. Соединение рока и академической музыки породило такие направления, как **“Symphonic Rock”** (симфо-рок) — Procol Harum, Emerson, Lake & Palmer и **“Rock Opera”** — “Hair” (Волосы), “Tommy” (Томми), “Jesus Christ Superstar” (Иисус Христос — суперзвезда). Одновременно в США появляется молодежная культура негритянских гетто **“Hip Hop”** (хип-хоп), частью которой являются танец **“Break Dance”** (брейк-данс), и ритмический речитатив — **“Rap”** (рэп).

В 80-е годы в США появляется **“Alternative Rock”** (альтернативный рок), вобравший в себя панк-рок, фолк-рок и некоторые другие направления — R.I.M., Pixes, Nirvana.

В связи с появившимися новыми техническими возможностями появляется телевизионный музыкальный канал MTV и, как следствие, развивается культура видеоклипов.

Можно по-разному относиться к рок-музыке, но надо понимать, что рок, в некотором смысле, сделал для объединения людей больше, чем любые политики. Когда The Beatles впервые выступали на американском телевидении, в стране не было совершено ни одного преступления. А еще: рок, как неожиданно оказалось, — эффективное оружие. В 1989 году американские десантники безуспешно пытались захватить представительство Ватикана в Панаме, где укрылся лидер национального освобождения страны генерал Мануэль Норьега. Сломать оборону удалось только после того, как из огромных динамиков, установленных прямо на танках, военные в течение 48 часов оглушали представительство музыкой рок-группы AC/DC. Норьега вышел с поднятыми руками. Гитарист Ангус Янг хорошо об этом помнит: «Они до сих пор не заплатили нам авторский гонорар».

Все вышесказанное в очень краткой концентрированной форме рисует общий путь развития нового мощного пласта молодежной музыки, а все написанное ниже даст первые профессиональные знания о ней. Еще хотелось бы заметить (и в этом я согласен с замечанием Алексея Козлова в его профессионально глубоком труде «Рок: истоки и развитие»), что для профессионалов термин «рок-н-ролл» определяет лишь короткий период 50-х годов, а все вместе, с 50-х годов по наши дни, — это современная **«рок-культура»**.

В 1991 году после долгих и жарких споров Зал славы рок-н-ролла в Кливленде вынес вердикт: выпущенная на **Chess Records** в апреле 1951 года песня Айка Тёрнера (**Ike Turner, 1931–2007**) «Ракета 88» (**“Rocket 88”**) в исполнении негритянской группы **Jackie Brenston & His Delta Cats** считается первой записью рок-н-ролла. За запись музыканты заплатили 20 долларов.

Первая церемония награждения прошла 23 января 1986 года. В Зал были приняты Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Сэм Кук, Элвис Пресли, братья Эверли, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард и Фэтс Домино. Исполнители номинируются спустя 25 лет после выхода первого *сингла* и на церемонии «введения в Зал» они, как правило, дают концерт. Выбор проводят путем голосования 1000 экспертов: историки музыки, преподаватели университетов, журналисты, продюсеры и другие, имеющие опыт в индустрии музыки. Чтобы быть избранным, надо собрать по крайней мере 50 процентов голосов. Каждый год выбирается от 5 до 9 артистов по 4 категориям (певцы, группы и инструменталисты; композиторы и продюсеры; предтечи рок-н-ролла; сессионные музыканты).

В 2004 году журнал Rolling Stone опубликовал статью «Бессмертные: 50 величайших исполнителей всех времен». Список был подготовлен к 50-летию рок-н-ролла, который, по мнению редакции журнала, появился 5 июля 1954, когда Элвис Пресли записал песню “That’s All Right”.

**БЕССМЕРТНЫЕ:
50 ВЕЛИЧАЙШИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ВСЕХ ВРЕМЕН — 2004**

01. The Beatles	26. Ramones
02. Bob Dylan	27. Nirvana
03. Elvis Presley	28. Prince
04. The Rolling Stones	29. The Who
05. Chuck Berry	30. The Clash
06. Jimi Hendrix	31. Johnny Cash
07. James Brown	32. Smokey Robinson
08. Little Richard	33. The Everly Brothers
09. Aretha Franklin	34. Neil Young
10. Ray Charles	35. Michael Jackson
11. Bob Marley	36. Madonna
12. The Beach Boys	37. Roy Orbison
13. Buddy Holly	38. John Lennon
14. Led Zeppelin	39. David Bowie
15. Stevie Wonder	40. Simon and Garfunkel
16. Sam Cooke	41. The Doors
17. Muddy Waters	42. Van Morrison
18. Marvin Gaye	43. Sly and the Family Stone
19. The Velvet Under ground	44. Public Enemy
20. Bo Diddley	45. The Byrds
21. Otis Redding	46. Janis Joplin
22. U2	47. Patti Smith
23. Bruce Springsteen	48. Run-D.M.C.
24. Jerry Le Lewis	49. Elton John
25. Fats Domino	50. The Band

2. РИТМ-ЭНД-БЛЮЗ (RHYTHM & BLUES)

Значительно расширило гражданские права негров в США то, что во Второй мировой войне американские войска были основательно укомплектованы неграми. И хотя в США был принят ряд антирасистских законов, но вернувшиеся к мирной жизни черные герои войны никак не почувствовали это, потому что белые американцы по привычке продолжали относиться к ним, как к людям второго сорта. Поэтому в послевоенные годы негритянская музыка была уделом черных исполнителей и слушателей в местах их проживания, то есть в гетто. Появилась нужда в новых певцах и музыкантах и хозяева негритянских звукозаписывающих студий и радиостанций стали посылать гонцов в провинцию для поиска будущих черных звезд. Это, в свою очередь, послужило причиной их переселения из сельской местности в города. Пластинки, записанные черными исполнителями для черных слушателей, получили название “Race Records” (расовые записи).

Однако, процесс приспособления “Country Blues” (кантри-блюз) к городской культуре в 30-е годы пошел по другому пути. Появление электропроигрывателя вместо патефона изменило способ прослушивания пластинок. С 1939 года начали распространяться электрогитары, электроорганы, а несколько позднее —

бас-гитары. Голос певца стали усиливать с помощью микрофона. В результате ансамбль из четырех человек обрел возможность играть громче и мощнее, чем традиционный биг-бэнд из 18 исполнителей, который держать стало просто невыгодно. Все это вместе взятое способствовало появлению нового вида блюза, получившее название “**Rhythm & Blues**” (ритм-энд-блюз), а само название появилось только в июне 1949 года в журнале Billboard, когда возникла необходимость обозначения нового музыкального стиля.

Стилистические особенности

1. *Форма* большинства пьес соответствует обычному 12-тактовому блюзу.

2. *Гармония* становится значительно проще без замен и усложнений, характерных для джаза 40-х годов стиля бибоп.

3. *Блюзовый лад*, характерный наличием в нем «блюзовых нот» (blue note) — пониженных 3, 5 и 7 ступеней.

4. *Выбор тональности* определялся удобством игры на гитаре с использованием открытых струн. Поэтому большинство мелодий было в диэзных тональностях, в то время как в джазе блюз исполнялся в бемольных тональностях, для удобства игры на духовых инструментах.

5. *Саксофон*, несмотря на неудобную аппликатуру, присутствовал постоянно, причем чаще тенор-саксофон, придававший особый колорит звучанию группы. В те времена существовала целая плеяда саксофонистов ритм-энд-блюза, отличавшихся от джазовых коллег совершенно иным звукоизвлечением и фразировкой.

6. *Ритмическая основа*. Акценты на слабые доли такта (на 2 и 4, так называемый off beat). Позднее это стало ритмической основой всех видов рок-музыки, базирующихся на ритм-энд-блюзе.

7. *Ритмическая структура* в ритм-энд-блюзе двояка. С одной стороны — триольная основа, унаследованная от джаза. Но можно встретить пьесы, где восьмые исполняются ровно, а музыка приобретает более моторный, механический характер. Именно такая манера легла в основу танца под названием твист, потеснившего в 1959 году рок-н-ролл.

8. *Стоп-тайм* — прием, когда весь оркестр, беря первую ноту такта, делал двухтактную паузу, во время которой продолжал петь или играть один солист. После нескольких таких остановок мелодия доигрывалась с обычным аккомпанементом.

9. *“Boogie-Woogie” (буги-вуги)* — фортепианный стиль игры двадцатых годов оказал большое влияние на формирование стиля ритм-энд-блюз.

10. Упростился характер текстов.

«Хаулин Вулф» — Честер Артур Бёрнетт (Howlin' Wolf, 1910–1976) — блюзмен, вокалист, гитарист, исполнитель на губной гармонике, автор. Один из основоположников чикагской школы блюза.

«Когда я его услышал, я сказал: вот это по мне. Это то, в чем душа человеческая никогда не умирает. Видели бы вы эту страсть в его лице, когда он пел, а пел он чертовски душевно». Такие эмоциональные воспоминания остались у директора мемфисской студии звукозаписи Sun Records Сэма Филлипса (Sam Phillips 1923–2003) от первой встречи с Хаулином Вульфом.

Но до студии Сэма Филлипса Вулф добрался только в 1950 году, когда ему было уже сорок лет, пройдя пение в баптистской церкви, выступления в местных

забегаловках и просто на улице, армию от звонка до звонка (1941–1945). И только в 38 лет ему впервые выпадает шанс — работа в Мемфисе диск-жокеем на радиостанции, на которой Честер ведет свое собственное получасовое шоу. Именно здесь к нему прочно прилипает новое прозвище Howlin' Wolf (Воющий Волк) за его неподражаемый голос и манеру пения, сочетающую низкий диапазон с фальцетом и неумную энергию с сексуальной бравадой на сцене. С ростом 198 см и весом под 140 кг он резко выделялся на общем фоне и мгновенно запоминался.

Первая запись в 1950 году на студии Sun Records — *“How Many More Years”* (Сколько еще лет), которую Сэм Филлипс продал знаменитой компании Chess Records, выпустившей ее тиражом в 60 000 экземпляров (весьма внушительный показатель для того времени), сразу показала его незаурядность не только в габаритах, но и в музыкальном отношении.

С 1964 года повышается интерес к традиционному блюзу и Вулф впервые гастролирует в Европе, и в дальнейшем не раз ее посещает. В 1968 году он вместе Мадди Уотерсом и Бо Диддли (о них речь пойдет ниже) выпускает альбом *“The Super Super Blues Band”* (Супер-пупер блюз-бэнд), а вообще с 1959 года по 1975 он выпускает 17 альбомов.

Хаулин Вулф постоянно гастролирует, однако здоровье начинает сдавать и к концу 1975 года он уже окончательно выдохся. После нескольких сердечных приступов 10 января 1976 года его не стало. На его надгробие выгравирована гитара и губная гармоника.

В 1980 году Вулф был посмертно включен в Зал славы блюза.

В 1991 году — в Зал славы рок-н-ролла.

В 1999 его песня *“Smokestack Lightning”* (Дымящаяся молния), написанная в 50-х годах, вошла в зал славы премии Грэмми.

По версии журнала Rolling Stone в списке «100 величайших исполнителей» Хаулин Вулф находится на 54 месте.

О его влиянии на свое творчество заявляли Yardbirds, Rolling Stones, The Animals, Led Zeppelin и другие.

«**Мадди Уотерс**» — Маккинли Морганфилд (Muddy Waters, 1913–1983) — один из пионеров ритм-энд-блюза, композитор, гитарист и певец, один из основоположников чикагской школы блюза. Его песня “*Rolling Stone*” (*Бродяга*), записанная в 1948 году, станет настоящим символом зарождающейся рок-музыки. В 1962 году английский рок-ансамбль Rolling Stones возьмет название песни для своей группы. В 1965 году Боб Дилан, используя этот же образ, создаст настоящий гимн нового поколения — песню “*Like a Rolling Stone*” (Быть бродягой). В 1967 году крупнейший в мире рок-журнал назовется так же — Rolling Stone.

Маккинли родился в 1913 году и получил свое прозвище Muddy Waters (Мутная вода) от бабушки за то, что любил плескаться в грязной воде. В 30-е годы Мадди работал на плантациях хлопка, исполняя в свободное время свои песни. Надев на средний палец отбитое бутылочное горлышко (bottleneck), он научился со звоном ездить им по гитарным струнам — распространенный прием среди уличных гитаристов негров на всем Юге США. Его даже записывал для коллекции библиотеки Конгресса собиратель американского фольклора Алан Ломакс. В 1943 году он переселяется в Чикаго и поступает работать на бумажную фабрику. Для того чтобы возобновить исполнительскую деятельность, Мадди пришлось изменить свою манеру играть и петь. Он сколотил группу,

которая была такой неистовой на сцене, что получила прозвище “Headhunters” (Охотники за головами); они могли прийти в бар, попросить немного поиграть, а затем «оторвать головы» конкурентам своей сногсшибательной исполнительской манерой. В клубах акустическая гитара была плохо слышна, и Мадди решил присоединить ее к усилителю, чтобы «поддать драйва» в звучании.

Визитной карточкой Мадди Уотерса станет выпущенная в 1955 году песня “*Mannish Boy*” (*Отважный парень*), созданную под впечатлением от песни Бо Диддли (о котором речь пойдет ниже) — “I’m A Man”.

Концерт 1960 года на Ньюпортском фолк фестивале открыл Мадди Уотерс и белой аудитории. Он работал с рок-группами Rolling Stones и Cream, а его песни исполняли, чуть ли не все блюз-роковые группы. Автокатастрофа в 1969 году немного затормозила его движение, но он все же продолжал гастролировать по всему миру и записываться. С 1959 года по 1981 Мадди Уотерс выпустил 17 студийных альбомов. С 1971 года по 1979 Мадди получает шесть Грэмми.

В 1980 году Мадди Уотерс был включен в Зал славы блюза.

Мадди Уотерс умер во сне 30 апреля 1983 года от сердечного приступа.

1987 год — посмертно Зал славы рок-н-ролла.

1992 год — Грэмми «За музыкальные достижения всей жизни».

По версии журнала Rolling Stone в списке «100 величайших исполнителей» Мадди Уотерс находится на 17 месте, а в списке «100 величайших гитаристов» на 49 месте.

«Бо Диддли» — Эллас Ота Бэйтс (Bo Diddley 1928–2008) — певец, гитарист, автор, использовал

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru