

Музыка хип-хоп - история рождения

Музыка **хип-хоп** – жанр традиционно состоящий из ритмического речитатива с чётко обозначенными рифмами и ритма, задаваемого ди-джемом. Музыка хип-хоп – часть хип-хоп-культуры, взявшей свое начало в Бронксе (Нью-Йорк) в 1970-х, преимущественно среди афро- и латиноамериканцев. Термин «рэп» часто используется как синоним понятия «хип-хоп».

Рэп – вокальный стиль, в котором исполнитель ритмично начитывает рифмованный текст, преимущественно под жесткий ритм. Традиционно ритмы генерируются ди-джемом из фрагментов других песен или создаются из частей других песен, хотя синтезаторы, ударные, и живое исполнение также широко используются, особенно в последнее время. Рэпперы могут исполнять поэзию, которую они сочиняют заранее или же импровизировать с или без сопровождения. Хотя рэп по сути является неотъемлемой частью хип-хоп музыки, иногда рэпперы выступают и записываются самостоятельно, но многие инструментальные партии в их песнях все же определяются как хип-хоповые.

Музыка хип-хоп - история рождения

Grandmaster Flash & the Furious Five

Авторство термина «хип-хоп» часто предписывается **Кейту Коубою** (Keith Cowboy), рэпперу из **Grandmaster Flash and The Furious Five**. Хотя Lovebug Starski, Keith Cowboy и DJ Hollywood использовали этот термин, когда такая музыка была еще известна как диско-рэп,. Считается, что Cowboy придумал это название, когда подшучивал на другом, пополнившим ряды американской армии, напевая слова -

hip/hop/hip/hop", как бы пародируя ритмические выкрикивания марширующих солдат. Позже он сделал такое восклицание частью своих выступлений на сцене, что часто стали перенимать другие артисты; например, в начале песни "Rapper's Delight", исполненной The Sugarhill Gang. Afrika Bambaataa – бывшему участнику банды Black Spades предписывается первое использование термина с целью описания суб-культуры, частью которой являлась музыка хип-хоп. Хотя предполагается, что это понятие изначально использовалось в насмешливом тоне по отношению к новому стилю музыки. В печати данный термин впервые появился в "Village Voice" Стивена Хэджера (Steven Hager), автору истории хип-хопа, изданной в 1984 году.

Музыка хип-хоп - история рождения

Хип-хоп может основываться на записанной музыке или музыке в живом исполнении, с четко определенными ударными ритмами (почти всегда с использованием тактового размера 4/4) с или без вокального сопровождения. На запись могут накладываться дополнительные музыкальные фрагменты из новых или заимствованных мелодий.

Корни хип-хопа ведут к афро-американской и западно-африканской музыке. Гриоты – странствующие певцы и поэты, чей вокальный стиль похож на манеру современных рэпперов и является частью устного творчества, история которого насчитывает уже сотни лет. С этими же традициями тесно переплетаются такие разновидности рэпа, как "dozens" и "signifying", наговаривание стихов из джазовой и блюзовой музыки. Это прослеживается в музыкальных комедиях авторства Rudy Ray Moore and Blowfly, которые некоторыми считаются прародителями рэпа. Нью-Йорские последователи гриотов The Last Poets, Gil Scott Heron и Jalal Mansur Nuriddin дали существенный толчок движению за права чернокожего населения 1960-х и 1970-х годов.

Хип-хоп начал активно развиваться в 70-х, когда массовые вечеринки в кварталах стали обычным явлением в Нью-Йорке, особенно в Бронксе. Они обычно сопровождались музыкой, преимущественно фанком и соулом. Первые ди-джеи на таких вечеринках начали выделять ударные партии в своих песнях, осознавая, что это наиболее впечатляющая и танцевальная часть; такая техника была привычной на Ямайке и получила распространение благодаря немаленькой

Музыка хип-хоп - история рождения

Музыка dub развивалась на Ямайке под влиянием американских моряков и радиостанций, транслирующим R&B. Herc был одним из самых популярных ди-джейем Нью-Йорка в начале 70-х, и он быстро перескочил от использования пластинок регги к фанку, соулу, року, позже диско, так как нью-йоркская публика особенно не воспринимала регги. Поскольку ударные части были в основном короткими, Herc и другие ди-джеи начали увеличивать их, используя аудио-миксер и два магнитофона.

Техники **turntablist**, такая как „**beat mixing/matching**“, „**scratching**“ (по всей вероятности, изобретенная **Grand Wizard Theodore**) и „**beat juggling**“ в конце-концов получили широкое распространение, создав определенную базу для развития стиля. (Такие же техники внесли свой вклад в популяризацию ремиксов). Создание ремиксов, сэмплирование других песен, иногда без ведома их авторов или их согласия, рассматривалось как эволюция ямайской музыки, и стало определенным прорывом в стиле хип-хоп.

Музыка хип-хоп - история рождения

Ямайские эмигранты также внесли свой вклад в вокальный стиль рэпа, поскольку многие из них, например, Herc, вдохновленные некоторыми ямайскими традициями, включали в свои первые выступления простые элементы рэпа.

Ди-джеи и **МС** (англ. **Master of Ceremonies**) могли часто добавлять призывы и восклицания в свои песни, позволяющие исполнителю собраться с мыслями (например, "one, two, three, y'all, to the beat, y'all").

Позже, МС внесли разнообразие в свое исполнение, включая короткие рифмы, часто сексуального или грязного содержания, пытаясь выделиться и развлечь публику. Музыка хип-хоп была трибуной и голосом молодежи, лишенной права голоса, как культура отражала социальную, экономическую и политическую реальность их жизни. Ранний период развития рэпа включал в себя использование рифмованных текстов, заимствованных из афро-американской культуры, как, например, dozens. После того, как **While Kool Herc & the Herculoids** стали первыми хип-хоперами, которые добились популярности в Нью-Йорке, команды МС получали все большее распространение. Позже последовало сотрудничество между бывшими членами банд, таких как **Afrikaa Bambaataa's Universal Zulu Nation** (теперь большая международная организация).

Музыка хип-хоп - история рождения

Melle Mel, реппэр/автор текстов совместно с The Furious Five часто именуется первым автором текстов для рэпа, который назвал себя MC. В начале 1970-х в черных кварталах развивается брэйк-данс, когда b-boys и b-girls становились перед публикой и танцевали в особенном, лихорадочном стиле. История свидетельствует, что впервые мировая аудитория познакомилась с этим стилем в документальных и игровых фильмах, таких как Style Wars, Wild Style, and Beat Street.

Несмотря на то, что многие первые MC записывали заметные сольные проекты, такие как DJ Hollywood, Kurtis Blow и Spoonie Gee, настоящее признание к стилю не приходило до тех пор, пока не появились исполнители, которые сделали из него настоящее представление, как, например, LL Cool J. Ранний хип-хоп в большей степени олицетворяли группы, где взаимодействие между членами возведено в ранг шоу. Внедрение хип-хопа в диско-музыку как приветствовалось, так и порицалось. Согласно **Kurtis Blow**, для раннего периода развития хип-хопа было характерна борьба между группами сторонников и противников диско-музыки. В Вашингтоне в виде отрицательной реакции на диско возник стиль go-go, который в конце-концов смешался с хип-хопом в начале 80-х, в то же время афро-американская электронная музыка развивалась таким же образом, преобразовавшись в музыку хаус в Чикаго и техно-музыку в Детройте. **Pete DJ Jones, Eddie Cheeba, DJ Hollywood** и **Love Bug Starski** были первыми хип-хопперами смешавшие этот стиль с диско.

Музыка хип-хоп - история рождения

Другие **хип-хопперы** сфокусировались на острых рифмованных текстах и усложненных ритмических темах. **Afrika Bambaataa, Paul Winley, Grandmaster Flash** и **Bobby Robinson** были представителями последних.

Первая запись, широко известная как **Rapper's Delight** в исполнении **Sugar Hill Gang** (Нью-Джерси) произведена в 1979-м году (хотя некоторые факты указывают на то, что **King Tim III (Personality Jock)** в исполнении **The Fatback Band** был выпущен несколько недель раньше – существует также несколько других претендентов на звание первой записи в стиле хип-хоп). Уже в 80-х, все главные элементы и техники жанра сформировались. Еще не став мейнстримом, хип-хоп был хорошо известен среди афро-американцев, даже за пределами Нью-Йорка; его можно было слышать во многих других городах, таких как Лос-Анжелес, Вашингтон, Балтимор, Даллас, Канзас, Сан-Антонио, Майами, Сиэтл, Сент-Луис, Нью-Орлеан, Хьюстон и Торонто.

Ввиду роста популярности стиля, следует отметить Филадельфию, которая была единственным городом, чей вклад в развитие музыки хип-хоп, по признанию фанов и критиков, приравнивался к вкладу Нью-Йорка. **Хип-хоп** был уже популярен там по меньшей мере в конце 1970-х (первой филадельфийской записью в стиле хип-хоп был "Rhythm Talk", сделанной Jocko Henderson в 1979-м). «New York Times» в 1971 году наградил Филадельфию титулом "мировая столица граффити". Филадельфийская радио-ди-джей Lady B стала первой женщиной, выпустившей сольную пластинку в стиле хип-хоп ("To the Beat Y'All", 1979). Позже **Schoolly D**, другой исполнитель из Филадельфии, внес вклад в появление направления, позже получившего название **ганста-рэп**.