

# Рок-музыка

---

**Рок** — это не просто музыкальное направление, под роком понимается молодежная культура, способ самовыражения молодого поколения, отрицание и пересмотр моральных и материальных ценностей мира.

# **Зародившись в США в форме рок-н-ролла, рок-музыка завоевывает широкую популярность с 1960-х годов**

Существенными чертами рок-музыки являются

особая ритмическая пульсация в басу (бит),  
использование преимущественно  
электромusыкального инструментария.

В дальнейшем, развиваясь во взаимодействии  
с поп-музыкой и в связи с расширением средств  
шоу-бизнеса (особенно телевидение),  
рок-музыка прошла значительную стилевую  
эволюцию.

В настоящее время она представляет  
собой разветвленную культуру,  
складывающуюся из множества  
музыкальных течений со своими особенностями.

# Панк – рок

Панк-рок возник в середине 1960-х годов

---

- Динамичная, агрессивная музыка
- Расцвет пришелся на середину 1970-х годов, когда некоторые молодежные музыкальные коллективы взялись за переделку «застывшего» рока.
- В результате сложился музыкальный стиль, отличающийся резкостью, быстрым темпом и хаотичными изменениями ритмических структур и гармоний.

*Панк-рок в основном играли любители, не обладавшие даже минимальной музыкальной подготовкой.*

- В США первыми группами панк-рока были «The Stooges», «MC5» («Motor City Five» — «Пятерка из города моторов», т. е. Детройта) и «New York Dolls».



## The Stooges

Описание первого выступления группы «The Stooges» американскими критиками тех лет:

*«Игги Поп (лидер группы) извивался всем телом, испуская нечленораздельные вопли, размазывал по голому торсу кровавые куски мяса, делал вид, будто режет себе кожу куском стекла, потом с разбега прыгал в зрительный зал. Все действие совершалось под примитивный и очень громкий рок».*

# Слабые стороны панк-рока

---

- Подмена мастерства исполнения эмоциями.
- Панк-группы так и не сумели развиваться музыкально, хотя их тексты, как правило, отличались глубиной и выражали настроение большей части молодежи того времени.
- А настроение это было следующее: жизнь потеряла смысл, поэтому живи, как хочется тебе, и никому не подчиняйся.
- Определяющим стало наплевательское отношение к окружающим и самим себе, мораль оказалась повернутой на 180°: все, что считалось недопустимым у обычных людей, на улице становилось внешним проявлением «независимости».

# *Психоделический рок*

---

**Практически всё рок-движение второй половины 1960 — середины 1970-х годов прошло под знаком **психоделии**.**

***Психоделический способ познания мироустройства был тесно связан с измененным состоянием сознания, вызываемым употреблением сильнодействующих галлюциногенных препаратов.***

**Немалое значение имело и широкое распространение в молодежно-артистической среде различных мистико-религиозных культов и философских учений, последователи которых с помощью специальных психотехник или наркотиков стремились к достижению особых состояний.**

- Психоделическое начало, требующее определенного эмоционального настроения как исполнителей, так и слушателей, могло проявляться в поэтических текстах, в музыкальной драматургии, в обилии звукоэффектов и громкостно-динамических контрастах, в стремлении к оригинальному световому и цветовому оформлению шоу и т. д.

Психоделический рок практически сошел на нет вместе с движением хиппи.

Однако психоделия и в наши дни является одним из типов мировосприятия для рок- и поп-культуры

Среди признанных психоделических групп в первую очередь можно назвать ранних «Pink Floyd», «Crazy World of Arthur Brown».

---



***Grateful Dead***



**Pink Floyd**



# *Арт-рок*

---

**Арт-рок (art-rock — от англ.  
art «искусство»)  
представляет собой  
сочетание элементов рока,  
академической музыки  
(классической и современной)  
и джаза,  
а также различных национальных  
музыкальных культур.**

Арт-рок берет своё начало в среде лондонского андерграунда второй половины 1960-х гг., в недрах британской психоделики с её интересом ко всему интеллектуальному, философскому, утонченному, экспериментаторскому



британская группа  
«Moody Blues»

Непосредственно на пороге формирования стиля арт-рока как такового стояла британская группа «Moody Blues», одна из первых (наряду с «The Beatles») использовавшая возможности симфонического оркестра.

## «Procol Harum»



В числе первых арт-групп следует назвать «Procol Harum» (своеобразным манифестом арт-рока стал их альбом 1967 года, где в композиции «A Whiter Shade Of Pale» процитирована тема Баха).



## ***King Crimson***

Как самостоятельное направление арт-рок оформился к 1968—1969 годам в Англии, когда вышли первые альбомы «Nice» («The Thoughts Of EmerList And DavJack»), «Caravan», «Soft Machine», «Yes» (одноименные) и «Van Der Graaf Generator» («Aerosol Gray Machine»), а также дебютные работы «Genesis» («From Genesis To Revelation»), «King Crimson» («In The Court Of The Crimson King») и др.

*Среди более поздних представителей арт-рока можно назвать британские группы «Roxy Music», «Camel», «Be-Вор Deluxe», «Sky», «Asia», а также англо-французскую «Gong» и немецкую «Eloy», американскую «Kansas» и др.*

### *Традиции арт-рока:*

**применение оркестрово-акустических инструментов, обращение к классике, в некоторых случаях выражающееся в использовании цитат, фрагментов чужих произведений, а иногда и в полной переработке старых сочинений на новый лад.**

**Кроме того, арт-рокеры в своей собственной музыке применяли выработанные академической традицией приёмы изложения и развития музыкального материала (полифонические, элементы сонатной разработки и др.), а также классические формы и жанры (среди них — fuga, сюита, соната, симфоническая поэма, опера).**



**«The Beatles»**

В начале 1970-х годов складывается жанр концептуального альбома, своеобразной «большой формы» в роке, объединяющей музыкальный и поэтический материал в единое целое с помощью лейтмотивов, реприз, сквозного драматургического развития (пионерами здесь стали «The Beatles» с их альбомом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», 1967).

*Первая половина 1970-х годов была временем расцвета стиля, его классическим периодом. Однако уже в конце 1970 — начале 1980-х годов арт-роковое движение пошло на убыль.*

*Несмотря на высокие художественные достоинства, арт-рок оставался музыкой достаточно элитарной. Он не был связан с какой-либо социальной платформой, не являлся способом самовыражения для молодежи, как рок-н-ролл и панк-рок, не отличался такой демократичностью, как хард-рок и блюз. В конце концов, не выдержав напора панка и диско, арт-рок, как и многие другие направления 1970-х годов, уступил место*  
**НОВЫМ МУЗЫКАЛЬНЫМ СТИЛЯМ.**



Последней крупной работой в арт-роке 1970-х годов можно считать двойной альбом «The Wall» (1979) группы «*Pink Floyd*», последним крупным арт-коллективом, появившимся во второй половине 1970-х годов — британскую группу «*UK*», просуществовавшую всего лишь около двух лет.

Сегодня в сфере арт-рока успешно работают не только гранды, но и новые проекты («*Anekdoten*», «*Ars Nova*», «*The Flower Kings*» и др.).

Влияние арт-рока ощущается в самых различных направлениях: от постпанка до индастриала, от металла до готики и даже в поп-музыке.





## *Хард-рок*

Стиль хард-рок можно считать классическим направлением рок-музыки, тесно связанным с блюзовой прасновой. От блюза хард-рок перенял композиционно-гармоническую схему, лад и др.

### *Led Zeppelin*

**Непосредственными предшественниками хард-рока стали британский блюз-рок и бит-музыка.**

**Не последнюю роль в формировании этого стиля сыграли инструментальный концерт эпохи барокко и англо-кельтская баллада.**

**Одной из отличительных черт хард-рока, благодаря которой его нельзя спутать ни с одним другим стилем, служит специфический саунд.**

---

Звучание хард-рока характеризуется заметной тяжестью, высокой плотностью, усилением метроритмического начала, ставшего жесткой основой для виртуозной импровизации.

Королевой хард-рока стала электрогитара, а королем — гитарист-виртуоз Джими Хендрикс, своим необычайным мастерством игры задавший высочайшую «планку» гитаристам последующих поколений.

Золотой фонд хард-рока составляют абсолютно все диски «Led Zeppelin», работы «Black Sabbath» 1970—1976 годов, альбомы «Deep Purple» 1970—1973 годов, большинство пластинок американского коллектива «Grand Funk».

В первой половине 1970-х годов к хард-роковому клану присоединились британские группы «Uriah Heep», «Wishbone Ash», «Budgie», шотландская «Nazareth», ирландская «Thin Lizzy», американская «Blue Oyster Cult», канадские «Guess Who» и «Bachman-Turner Overdrive» и др.



**Ранний состав Black Sabbath**

Приблизительно в то же время в рамках хард-рока стали появляться и стилевые разновидности, обладавшие некоторой долей самостоятельности.

К ним относятся тяжелый рок-н-ролл («Geordie», американская «Aerosmith» периода 1970-х годов, австралийская «AC/DC»), тяжелый буги (английская «Status Quo»), кантри-хард-блюз (американская «ZZ Top»), мелодичный хард-рок, или софт-хард (немецкая «Scorpions», американские «Mountain» и «Cheap Trick»), и др.

В конце 1970-х годов под влиянием панка от хард-рока отделился хэви-металл.

Дальнейшая судьба **хард-рока**

*складывалась непросто,*

*хотя ему удалось выстоять и во времена наступления на рок-сцену панка, диско, пост-панка (кон. 1970 — нач. 1980-х гг.), удержаться «на плаву» в период засилья электронно-танцевальных стилей на рубеже 1980 – 1990-х годов и даже пережить грандж, вторгнувшийся на музыкальную арену в начале 1990-х годов.*

# Глэм-рок, или глиттер-рок

---

Оформился как стиль в первой пол. 1970-х гг. Для исполнителей глэма был характерен акцент прежде всего на визуальной стороне действия: обильном гриме, вычурных одеждах.

Однако глэм характеризуется не только необычным имиджем исполнителей и другими внешними признаками, но определенными **музыкально-стилистическими принципами**:

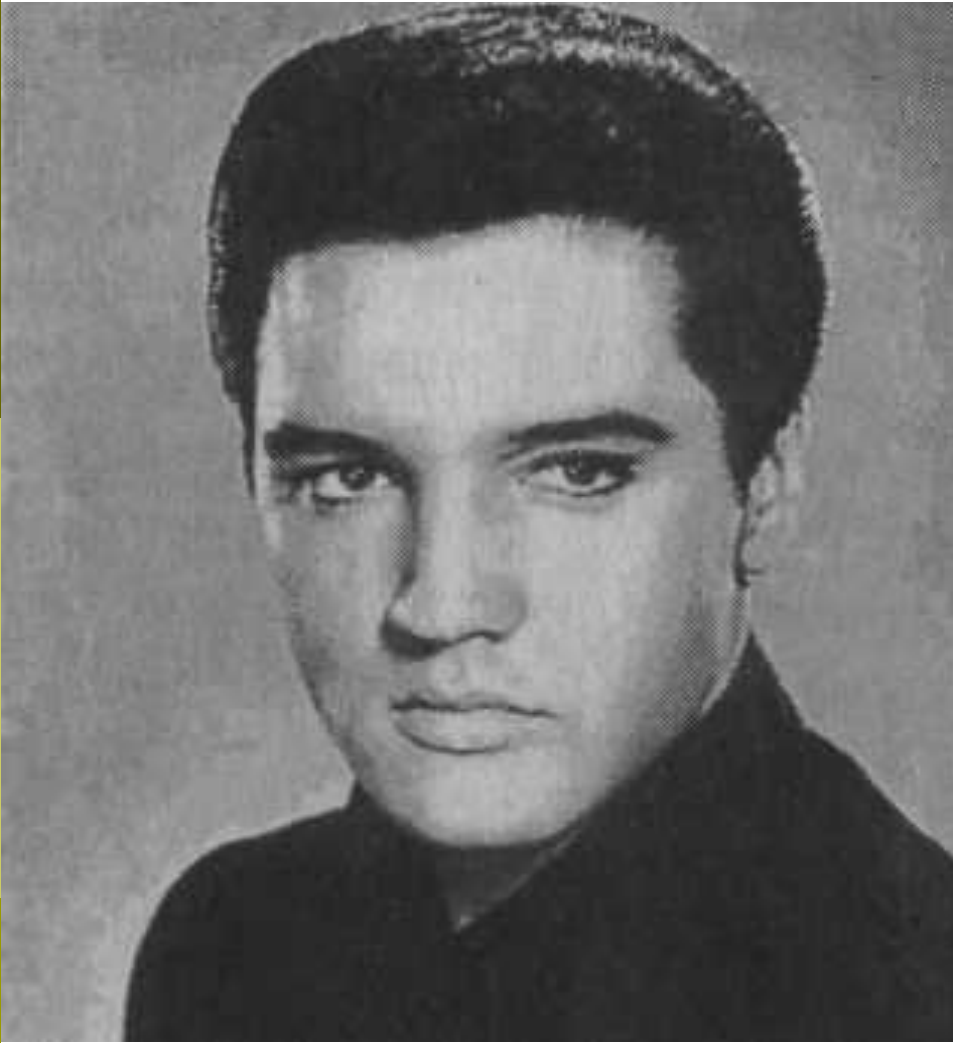
чёткой четырехдольной рок-н-рольной ритмикой, относительной простотой гармоний, запоминающейся вокальной мелодикой, причём сам голос (как правило, высокий) в глэме как раз и является подлинным выразителем чувств.

Также традиционными для глэма считаются многократные повторения тех или иных фраз.

**В качестве конкретного примера внешних проявлений данного стиля можно привести образы мальчика-девочки и космического пришельца, созданные Дэвидом Боуи, непропорционально высокие шляпы Марка Волана, блестящие костюмы и сапоги на невероятных каблуках, в которых щеголял Гэри Глиттер, «кровавые» шоу Элиса Купера, клоунаду группы «Kiss».**

*Из музыкантов со всемирной славой воздействие глэма испытали Элтон Джон, Сюзии Кватро, «Roxy Music», «Bad Company» и др. В конце 1970 — начале 1980-х годов идеи глэма были заимствованы диско. В настоящее время влияние глэма ощущается в творчестве некоторых представителей индастриала, готики, глэм-металла.*





**Элвис Пресли**

# *Рок-н-ролл*

---

С середины 1970-х гг. слово «рок-н-ролл» подменяет понятие «рок» и включает в себя почти все музыкальные стили: от психоделии и панк-рока до хард-энд-хэви, индастриал и модерна.

Сформировался рок-н-ролл на основе ритм-энд-блюза.



Считается, что первыми музыкантами, исполняющими рок-н-ролл, были Элвис Пресли, Билл Хэйли и его группа «The Comets», Чак Берри и Рэй Чарлз.

---

Изначально рок-н-ролл был обращен исключительно к молодежной аудитории, что раздражало старшее поколение, которое называло эту музыку сатанинской.

С течением времени рок-н-ролл отчасти утратил свою бунтарскую сущность, но зато к творческой манере музыкантов, исполняющих музыку в данном стиле, добавился более высокий профессионализм.

«Queensryche».

# *Хард-н-арт*



**Стиль хард-н-арт родился в середине 1970-х годов как результат слияния признаков хард-и арт-рока.**

# *Пост-панк*

---



**Пост-панк  
является  
наследником  
панк-рока  
второй  
половины  
1970-х годов**

Публика устала от агрессивности,  
нигилистичности, цинизма панк-рока.  
Поэтому в какой-то мере

---

**постпанк стал не только  
продолжением, но и реакцией на  
творчество своих  
предшественников.**

**Он вернул в музыку ноту  
романтичности, рефлексивности,  
иногда даже печали, депрессии,  
сосредоточился на проблемах  
внутренних, личностных.**

На становление пост-панка большое воздействие оказал жанр диско, арт-рок и другие стили музыки.



«Bauhaus»

## Ник Кейв



Саунд пост-панка характеризуется лаконичностью и остротой. Наряду с традиционными для рока электрогитарами, музыканты пост-панка очень часто прибегают и к синтезаторам.

Представители собственно постпанка в Британии («The Cure», «Bauhaus», «Japan» и др.) играли музыку мрачноватую, холодную, нервную.

Их интересовали образы истерии, кошмара, депрессии, мистики.

Близким по духу стало творчество австралийской «The Birthday Party» и, позднее, ее солиста Ника Кейва.

# Поп-рок

---

- Под поп-роком принято подразумевать мелодичную рок-музыку, перегруженную звучанием клавишных инструментов. Поп-рок можно охарактеризовать и как коммерческую музыку, к которой предъявляются достаточно высокие требования с тем, чтобы слушатель заинтересовался ею уже с первых аккордов.
- Одними из наиболее ярких представителей поп-рока сегодня можно считать Джо Кокера, Пола Маккартни, Рода Стюарта, Эрика Клэптона и Элтона Джона, хотя каждый из них в свое время сделал вклад в самые разные жанры, которые ни в коем случае нельзя было назвать попсовыми.

# *Готика*

- Название происходит от термина, означающего художественный стиль, главенствовавший в европейском искусстве в XI-XV веках.
- На рокеров в большей степени повлияла не музыка Средневековья как таковая, а готический роман эпохи романтизма со всеми его образами вампиров и вурдалаков и эстетикой кошмара.
- Характерным следствием этого интереса стало воссоздание жанрово-стилевых особенностей культово-ритуального искусства, тяготение к образам религиозной экспрессии, потустороннего мира, выразившееся в песенных текстах и сценическом действе.



## **Sisters Of Mercy**



**Культовыми фигурами готик-рока стали «Sisters Of Mercy», «The Mission» и др.**

**Настроение сосредоточенной скорби, отрешенности, тексты насыщены мотивами любви-смерти, ухода в иные миры.**

**Группой, совершившей прорыв в готик-роке и определившей дальнейшее развитие этого направления, стала австралийская**

**«Dead Can Dance».**

**Членам этой группы удалось соединить жанрово-стилистические признаки и выразительные средства, идущие от Средневековья, Ренессанса, барокко и евроазиатского фольклора с возможностями поп-музыки. Группа использовала акустические (в том числе старинные) инструменты и церковно-органные тембры, воссоздавала обширный жанровый пласт старинной музыки (от мессы до песен трубадуров и народного танца).**

**Лайза Джеррард («Dead Can Dance»)**



# *Хэви-металл*

- **Хэви-металл — одна из ранних разновидностей металла, выделившаяся из хард-рока в конце 1970-х годов.**
- **Оформление получила в творчестве таких групп, как «Deep Purple», «Black Sabbath», «Nazareth», отчасти «Queen» и др.**
- **Хэви-металлистов выделяли следующие качества: тяготение к более быстрым темпам, жесткому звучанию, полифоничной фактуре, экзальтированной вокальной манере (особенно ценились сильные, хорошо поставленные тенора, хотя встречается и фальцет), виртуозному солированию.**
- **В инструментарий хэви-металлических групп входили исключительно электрогитары и ударные.**



*Metallica*

**Тематика песен была соответствующей: культ силы и агрессии, героика, истории в духе фэнтэзи, мифологические мотивы, любовная и рок-н-рольная тематика.**

**Имидж музыкантов был шокирующим: кожаная одежда, железные цепи, длинные волосы, кое-кто появлялся даже в шкурах животных и т. д.**

**Неизменными атрибутами металлистов стали мотоциклы.**

# *Альтернативный рок*

---

**Сам термин «альтернатива» имеет значение не столько стилевое, сколько общекультурологическое: так называют группы, стремящиеся продемонстрировать свои некоммерческие (и даже антикоммерческие) идеалы.**

**Очень важным пунктом в идеологической программе альтернативы является протест, направленный на весь мир вообще.**

Альтернатива объединяет очень много направлений, центральное место среди которых занимают явления, отталкивающиеся от панка — хардкор, индастриал, грандж, различные виды альтернативного металла и др.

## ***Хардкор***

*Хардкорные композиции отличались резким ускорением темпа к концу. Вокал скорее напоминал крик, чем пение, тексты песен сыпались грубостями и непристойностями. Музыка несла настроение агрессии, анархии, злой энергии, но при этом содержала и некий конструктивный компонент.*



Среди знаменитых хардкоровых групп 1980-х годов можно назвать «Agnostic Front», «Bad Brains», «Flipper», «Suicidal Tendencies». Хардкор остается одним из ведущих альтернативных направлений и по сей день.

### *Индастриал-рок*

*Формировался данный стиль в процессе творческой деятельности германских групп «Krafrwerk», «Tangerine Dream» и «Can». Для их музыки характерны многочисленные электронные эффекты, сознательно искаженное звучание инструментов, сложные ритмы, но все это не идет вразрез с мелодичностью. Творчество «Can» оказало большое влияние на европейский авангард, психоделический арт-рок и в определенной степени стимулировало появление стиля техно-рок.*



Музыканты, играющие индастриал-рок, воссоздавали звуковые реалии современного города разными методами. Так, уникальная западногерманская группа **«Einsturzende Neubauten»** в качестве музыкальных инструментов использовала стальные листы, рессорные пружины, электродрели, циркулярные пилы, отбойные молотки, пластиковые контейнеры, насосы, сыплющийся песок, капающие в воду куски горячей пакли и др.

# «Einsturzende Neubauten»

---



# «Front 242»





«Solar Salt».

---



**Курт Кобейн («Nirvana»)**

## *Грандж*

---

- **одно из наиболее заметных явлений альтернативы рубежа 1980—1990-х годов, сосредоточившее в себе все деструктивное, что только было в панке, пост-панке, хардкоре и металле.**

□ **Характерными чертами музыки грандж стали грязные аккорды гитар, резкий саунд, надрывный вокал. Вместе с тем грандж был лиричен и на удивление мелодичен.**

#### ЛИТЕРАТУРА:

Популярная история музыки / Автор-сост. Е.Г. Горбачёва. – М.: Вече, 2002. – 512 с., илл. (32 с.)