

Д. АМАНУЛЛАЕВА

Н. АМАНОВА

ИСТОРИЯ ДЖАЗА И ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ

ТАШКЕНТ 2010

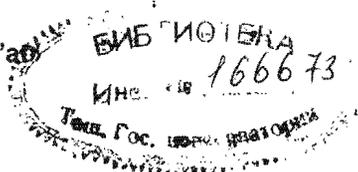
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РУЗ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА
КАФЕДРА ЭСТРАДНОГО ПЕНИЯ

Д.Д. АМАНУЛЛАЕВА, Н.А. АМАНОВА

**ИСТОРИЯ ДЖАЗА
И
ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ**

Издательство «San'ab»
ТАШКЕНТ 2010

ББК 85.313 (0)

А 61 Д.Д. Амануллаева, Н.А. Аманова

История джаза и эстрадной музыки: Учебное пособие для музыкальных вузов/. Под общей редакцией проф. Д.А.Мурадовой. - Ташкент.- 2010,- 236 с.

Для студентов бакалавров по образовательному направлению «Эстрадное пение» и «Эстрадное исполнительство» Государственной консерватории Узбекистана. Также, может быть рекомендовано в качестве дополнительной информации студентам других специальностей в области музыки и музыковедения.

Издание одобрено и рекомендовано научно – методическим советом Государственной консерватории Узбекистана (протокол №1 от 27.08.2008 г.).

УДК 785.161

ISBN 978-9953-388-05-5

Редактор

Д.А.Мурадова, кандидат искусствоведения, профессор, ректор Государственной консерватории Узбекистана.

Рецензенты:

И.Г.Галущенко, кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой «Истории музыки и музыкальной критики» Государственной консерватории Узбекистана.

Г.А.Турсунова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры «Истории музыки и музыкальной критики» Государственной консерватории Узбекистана.

© Издательство журнала «San'at» 2010г.

© Д.Д.Амануллаева, Н.А.Аманова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная музыкальная культура необычайно многогранна. Она оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Часто мы различаем музыку по очень простому принципу, нравится она или нет. Однако специалист не имеет права в своей профессиональной деятельности использовать такой субъективный критерий.

Для музыкантов, и особенно для тех, чья деятельность непосредственно связана с жанрами современной музыки, очень важно разбираться в стилях, направлениях, знать основы и причины их формирования, особенности взаимодействия друг с другом.

Современную шоуиндустрию отличает высокая коммуникативность и динамичность. В этой связи, нельзя рассматривать узбекскую поп-музыку в отрыве от мировой. Узбекская эстрадная музыка много перенимает от мировой поп-культуры, и в первую очередь, это касается форм и стилей поп-музыки.

Для того, чтобы молодой исполнитель смог сформировать свое лицо, ему необходимо хорошо знать и уметь использовать музыкальные традиции собственного народа и достижения мировой культуры. Мы уверены, что в недалеком будущем выход узбекской популярной музыки на более высокий, профессиональный уровень неизбежен.

Народный артист Узбекистана
ФАРУХ ЗАКИРОВ

ОТ АВТОРОВ

В представленном пособии «История джазовой и эстрадной музыки» даны рабочие классификации жанров, форм и стилей джазовой, рок и поп музыки, а также краткий предметный словарь с алфавитным указателем понятий, используемых в современной музыкальной профессиональной среде.

Пособие рассчитано для студентов ВУЗов. Для более глубокого понимания стилей и жанров, форм джазовой и эстрадной музыки, дан исторический экскурс к их истокам. В пособии отражены основные этапы развития джаза и эстрадной музыки в Узбекистане.

За годы независимости в нашей стране оказывается большое внимание культуре и музыкальному искусству, создаются социальные и экономические условия* для развития национального музыкального искусства, в том числе и эстрадного, и приобщения его к высоким образцам мирового музыкального искусства.

Надеемся, что данное пособие поможет читателю разобраться в kaleйдоскопе современной джазовой и эстрадной музыки и использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

Будем признательны за конструктивные замечания и предложения по данному пособию.

*Постановление Президента Республики Узбекистан «О государственной программе укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения детских школ музыки и искусства на 2009-2014 гг.» от 08.07.2008г.

ВВЕДЕНИЕ

Формы и жанры классической музыки достаточно изучены и описаны. В то же время, современная музыка, в том числе стили джазовой, рок и поп музыки, изучены гораздо в меньшей мере.

Сегодня большую часть информации о современной музыке мы находим в основном в Интернете. Не следует забывать, что основная часть этой информации, носит компилятивный и скандальный характер. В то же время специалист должен, в первую очередь, обращаться к проверенным и профессиональным систематизированным источникам.

К таким источникам можно отнести аналитическую музыковедческую литературу и публикации. В том ряду можно отметить следующих авторов: И.Журбин, А.Козлов, Н.Май, В.Меньшиков, Дж.Паскаль, В.Сыров, А.Троицкий, А.Цукер, И.Чижова, и др. Следует отметить ряд сайтов, таких как ru.wikipedia.org, allpop.ru, techno.org и др., отличающихся серьезной, взвешенной информацией. Материалы этих сайтов использованы при составлении данного пособия.

Даже в серьезной музыковедческой литературе, можно столкнуться с противоречиями, связанными с различным толкованием терминов. Например, многие авторы достаточно разнообразно трактуют такие термины, как жанр, форма, стиль, направление и т.п.

С другой стороны, допустимо использование синонимов для обозначения музыкальных понятий, например: джаз допустимо называть видом, направлением, родом, стилем, типом и т.д.

Поэтому, обращаем внимание читателя на важность трактования того или иного термина. В данном пособии, мы постарались в разделе «Словарь и пояснения стилей и направлений джаза, рока и поп музыки», отразить и наиболее корректные, на наш взгляд, определения основных терминов.

Музыкальная поп-культура нашей страны бурно развивается, и неудивительно, что сегодня наши музыковеды уделяют большое внимание вопросам и проблемам музыкального шоу бизнеса. В этом ряду следует отметить учебное пособие «История джаза и современных эстрадных музыкальных стилей» Л.Абидовой. Вопросы, касающиеся эстрадной музыки Узбекистана, нашли свое отражение в работах Л.Юсупова, О.Бекова, Д.Муллажонова, Г.Турсуновой, Ш.Ганихановой и др. Эти вопросы достаточно освещаются и в периодических изданиях, в теле и радиопередачах.

ЧАСТЬ-I

ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА

Джаз это один из пластов «легкой» музыки, возникший на стыке XIX - XX веков в США, в результате синтеза африканской и европейской музыкальной культуры. Это синтез африканских ритмов и европейской гармонии. Характерными чертами музыкального языка джаза является импровизация, синкопированная ритмика и уникальный комплекс приемов исполнения ритмической фактуры - свинг.

Джаз возник на основе слияния негритянского фольклора: спичуэл, госпел, блюз, соул и белого сельского и городского фольклора: кантри, джигга, рэгтайм, буги-вуги. Искать истоки джаза следует с момента завоза рабов из Африки на территорию Американского континента. Постепенно произошло смешение культур не только между африканскими народами, но и между национальностями белого населения Америки (испанцев, англичан, французов и тд.) Это смешение привело к созданию афроамериканской культуры, в том числе и музыкальной. Процессы смешивания африканской и европейской музыкальной культуры привели к возникновению "протоджаза", а затем и джаза в общепринятом понимании. Новый стиль музицирования пишется сначала как «Jass», затем как «Jasz» и только с 1918 года приобретает свой современный вид написания - «Jazz».

Колыбелью джаза был Новый Орлеан. Удивительно то, что первыми признанными джазменами были белые музыканты. 26 февра-

ля 1917 года в нью-йоркской студии фирмы «Виктор» пятеро белых музыкантов из Нового Орлеана записали первую джазовую грам-пластинку. До появления этой пластинки джаз оставался музыкальным фольклором, а после - в течение нескольких недель, ошеломил всю Америку. Запись принадлежала легендарной джаз группе – «Оригинал диксиленд джаз бенд».

Стили джаза

1. Ранние формы (протоджаз)

1. Рэгтайм
2. Джига
3. Буги-вуги
4. Госпел
5. Блюз
6. Спиричуэл
7. Соул

2. Традиционный джаз

1. Новоорлеанский джаз
2. Чикагский (страйд)
3. Би-боп
4. Прохладный (кул)
5. Прогрессив (симфоджаз)
6. Свинг
7. Канзас-сити («городской блюз»)

3. Комбинированные формы

1. Грув (соул+блюз)
2. Хард-боп (ладовый, модальный) (классика+би-боп)

4. Уэст-коэст (би-боп+кул)

5. Этно-джаз

4.Латино

1. Бразильский

2. Афрокубинский

5.Прочие стили

1. Фри-джаз

2. Фанк

3. Эйсид-джаз

4. Фьюжн

5. World jazz

6. Джаз-рок

Новоорлеанский джаз

Термином «новоорлеанский джаз» обычно называют стиль музыкантов, исполнявших джаз в Новом Орлеане в период между 1900 и 1917 годами. Этот период джазовой истории известен так же, как "Эпоха джаза." Это понятие используется и для описания музыки, исполняемой в различные исторические периоды представителями новоорлеанского возрождения, стремившихся исполнять джаз в том же самом стиле, что и музыканты новоорлеанской школы.

После закрытия увеселительного квартала Нового Орлеана, джаз из регионального фольклорного жанра регионального масштаба начинает превращаться в общенациональное музыкальное направление, распространяясь на северные и северо-восточные провинции США. Но его широкому распространению не могло спо-

собствовать только закрытие одного увеселительного квартала. Наряду с Новым Орлеаном, в развитии джаза большое значение играли такие города как, Сент-Луис, Канзас-Сити и Мемфис. В Мемфисе в XIX веке зародился рэгтайм, откуда потом в период 1890-1903 он распространился по всему североамериканскому континенту. Так же, представления менестрелей, с их пёстрой мозаикой всевозможных музыкальных течений афро-американского фольклора от джиги до рэгтайма, быстро распространились повсюду и подготовили почву для прихода джаза. Многие будущие знаменитости джаза начинали свой путь именно в менестрель шоу.

Значительно расширили территорию, охваченную воздействием джаза, оркестры, игравшие на прогулочных пароходах, ходивших вверх по Миссисипи. Ещё с конца XIX века стали популярными речные поездки из Нового Орлеана в Сент-Пол, сначала на выходные, а впоследствии и на целую неделю. С 1900 года на этих прогулочных пароходах начинают выступать новоорлеанские оркестры, музыка которых становится наиболее привлекательным развлечением для пассажиров во время речных туров. В одном из таких оркестров начинала будущая жена Луи Армстронга, первая джазовая пианистка – Лил Хардин.

Пароходы, совершавшие рейсы по реке, часто останавливались на пристанях, где оркестры устраивали концерты для местной публики. Именно такие концерты стали творческими дебютами для Бикса Бейдербека, Джесса Стейси и многих других. Ещё один знаменитый маршрут пролегал по Миссури до Канзас-Сити. В этом городе, благодаря крепким корням афро-американского фольклора, оформился блюз, и виртуозная игра новоорлеанских джазменов нашла исключительно благодатную среду для развития. А главным

центром развития джазовой музыки к началу 1920-х становится Чикаго, в котором усилиями многих музыкантов, собравшихся из разных концов США, создаётся стиль, получивший название чикагский джаз.

Чикагский джаз (страйд)

Хотя история джаза и началась в Новом Орлеане с наступлением XX века, но эта музыка пережила настоящий взлёт в начале 1920-х, когда трубач Луи Армстронг оставил Новый Орлеан, чтобы создать новую революционную музыку в Чикаго. Начавшаяся вскоре после этого миграция новоорлеанских джазовых мастеров в Нью-Йорк, ознаменовала тенденцию постоянного движения джазовых музыкантов с Юга на Север. Чикаго воспринял музыку Нового Орлеана и сделал её горячей, подняв её накал не только усилием знаменитых ансамблей Л.Армстронга «Горячая Пятёрка» и «Горячая Семёрка», но так же и других, включая таких мастеров, как Эдди Кондон и Джимми Мак Партланд, чья бригада помогла возрождению Новоорлеанской школы. К числу других знаменитых чикагцев, раздвинувших горизонты классического джазового стиля Нового Орлеана, можно отнести пианиста Арта Ходеса, барабанщика Барретта Димса и кларнетиста Бенни Гудмана. Л.Армстронг и Б.Гудман, перебравшиеся в Нью-Йорк, создали там настоящую джазовую столицу мира. В то время, как Чикаго оставался основным центром звуковой записи, Нью-Йорк превратился в главную концертную площадку джаза, располагая такими легендарными клубами, как «Минтон Плейхаус», «Коттон Клуб», «Савой» и «Виллидж Вэнджуард», а так же такими аренами, как «Карнеги Холл».

Свинг

Сложившаяся классическая форма биг-бенда известна в джазе с начала 1920-х. Эта форма сохранила свою актуальность вплоть до конца 1940-х. Музыканты, поступившие в большинство биг-бендов как правило чуть ли в подростковом возрасте, играли вполне определенные партии, или заученные на репетициях, или по нотам. Тщательные оркестровки, вместе с крупными секциями медных и деревянных духовых инструментов, выводили богатые джазовые гармонии и создавали сенсационно громкое звучание, ставшее известным, как "звуки биг-бенда". Биг-бэнд стал популярной музыкой своего времени, достигнув пика славы в середине 1930-х. Эта музыка стала источником повального увлечения свинговыми танцами. Руководители знаменитых джаз-оркестров: Дюк Эллингтон, Бенни Гудмен, Арти Шоу, Гленн Миллер, Чарли Барнет и др. сочинили, аранжировали и записали на пластинки подлинный хит-парад мелодий, которые звучали не только по радио, но и повсюду в танцевальных залах. Многие биг-бенды демонстрировали своих импровизаторов-солистов, во время концертов – «сражений оркестров». Хотя популярность биг-бендов после Второй мировой войны значительно снизилась, оркестры во главе с Д.Эллингтоном, В.Германом, С. Кентоном, и многими другими, часто гастролировали и записывали пластинки в течение нескольких следующих десятилетий. Их музыка постепенно преображалась под влиянием новых течений. Ансамбли во главе с Б.Райберном, С.Ра, О.Нельсоном, Ч.Мингусом и др. исследовали новые понятия в гармонии, инструменталках и импровизационной свободе. Сегодня биг-бенды являются стандартом в джазовом образовании. Репертуарные оркестры типа Джазового Оркестра «Линкольн Центра»,

Джазового оркестра «Карнеги Холл» и Чикагского Джазового Ансамбля регулярно играют оригинальные аранжements биг-бендовских композиций.

Стиль Канзас-сити

Для джазового стиля, процветавшего в Канзас-сити в 1920-е-1930-е годы характерны проникновенные пьесы с блюзовой окраской, исполнявшиеся как биг-бендами, так и маленькими свинговыми ансамблями, демонстрировавшими очень энергичные соло. Именно в этих кабачках и выкристаллизовался стиль великого К.Бэйси, начинавшего в Канзас-сити в оркестрах У.Пэйджа и Б.Моутена. Эти оркестры были типичными представителями стиля Канзас-сити, основой которого стала своеобразная форма блюза, получившая название «городской блюз» и сформировавшаяся в игре вышеназванных оркестров. Джазовая сцена Канзас-сити отличалась целой плеядой выдающихся мастеров вокального блюза, признанным «королём» среди которых был многолетний солист оркестра Каунта Бэйси, знаменитый блюзовый певец Д.Рашинг. Знаменитый альтсаксофонист Ч.Паркер, родившийся в Канзас-Сити, по приезду в Нью-Йорк широко использовал характерные блюзовые «фишки», разученные им в оркестрах Канзас-сити и составившие впоследствии один из отправных моментов в экспериментах боплеров в 1940-е.

Би-боп

Би-боп - джазовый стиль, сложившийся в 40-х годах XX века, характеризуется быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодии. Би-боп сде-

лал революцию в джазе. Основоположниками стиля стали: саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Паулл и Телониус Монк, барабанщик Макс Роуч. Этап би-бопа стал значительным смещением акцента в джазе от популярной танцевальной музыки к более высокохудожественной, интеллектуальной, но менее массовой «музыке для музыкантов». Боп-музыканты предпочитали сложные импровизации, основанные на переборе аккордов вместо мелодий. Боп был быстр, резок, он был "жесток со слушателем".

Основным отличием нового стиля стала усложненная и построенная на иных принципах гармония. Сверхбыстрый темп исполнения был введён Ч.Паркером и Д.Гиллеспи, чтобы ограничить доступ к их новым импровизациям непрофессионалов. Сложность построения фраз, по сравнению со свингом, прежде всего, состоит в начальной доле. Импровизационная фраза в би-бопе может начинаться с синкопированной доли, может со второй доли; нередко фраза обыгрывала уже известную тему или гармоническую решётку. Кроме всего прочего, отличительной чертой всех бибоповцев стала эпатажная манера поведения. Изогнутая труба «Диззи» Д.Гиллеспи, поведение Ч.Паркера, нелепые шляпы Т.Монка и т.д. Та революция, которую произвёл би-боп, оказалась богатой на последствия. На раннем этапе своего творчества боперами считались: Э.Гарнер, О.Питерсон, Р.Браун, Дж.Ширинг и многие другие. Из основателей би-бопа лишь судьба Д.Гиллеспи сложилась удачно. Он продолжил свои эксперименты, основал стиль кубано, популяризовал латино-джаз, открыл миру звёзд латиноамериканского джаза - А.Сандоваль, П.Де Риверо, Ч.Вальдес и многих других.

Стиль би-боп требовал от музыканта виртуозность и знания сложных гармоний. Джазовые инструменталисты быстро завоевали популярность. Они сочиняли мелодии, которые совершали «зигзаги» и «вращения» в соответствии с изменениями аккордов повышенной сложности. Солисты в своих импровизациях использовали диссонансные по тональности ноты, создавая музыку более экзотическую, с более острым звучанием. Би-боп лучше всего подходил для игры в формате маленькой группы типа квартета и квинтета, которые оказались идеальными и по экономическим, и по артистическим причинам. Музыка процветала в городских джаз-клубах, куда зрители приезжали, чтобы послушать изобретательных солистов, а не танцевать под любимые хиты. Музыканты бибопа превращали джаз в художественную форму, которая обратилась не только к чувствам, но и к интеллекту.

С эрой би-бопа пришли новые джазовые звезды, среди которых были трубачи: Клиффорд Браун, Фредди Хаббард и Майлз Дэвис, саксофонисты Декстер Гордон, Арт Пеппер, Джонни Гриффин, Пеппер Адамс, Сонни Ститт и Джон Колтрэйн и тромбонист Джей Джей Джонсон.

В 1950-х и 1960-х бибоп прошел несколько мутаций, среди которых были стили хард-боп, прохладный джаз и соул-джаз. Формат маленькой музыкальной группы (комбо), состоявшей, как правило из одного или нескольких (обычно не более трёх) духовых инструментов, фортепиано, контрабаса и барабанов, остаётся стандартным джазовым составом вплоть до сегодняшних дней.

Кул

Во всей истории джаза постоянно происходила смена этапов, которые в своих выразительных средствах тяготели к более горячей (хот) или более прохладной (кул) стороне джаза. Би-боповый взрыв к концу 40-х годов сменяется новым периодом, который даже по названию точно соответствовал смене декораций. В сущности, стиль кул (прохладный) только формально соответствовал охлаждению музыкальной энергетики. На самом деле, изменение активных выразительных средств перевело эту энергетику в новые формы, она перешла из состояния внешних эффектов в глубинные составляющие. В би-бопе форма музицирования основывалась на сольных импровизациях, осуществляемых в более сложных ритмо-гармонических условиях. Новое поколение музыкантов конца 40-х годов заинтересовал иной подход, основанный на единстве сложных аранжировок и возможной коллективной импровизации на их основе.

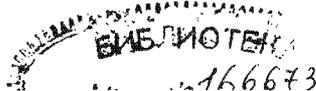
Признаки кула можно обнаружить в манере игры М.Дэйвиса еще в 1945 году, когда он был участником ансамблей Ч.Паркера. Невозможность подражать нервной и виртуозной игре Д.Гиллеспи привела к поиску своего языка. Аналогичные тенденции заметны в игре молодого пианиста Джона Льюиса, оказавшегося в оркестре Д.Гиллеспи. Похожие поиски были предприняты пианистом Тедом Дамероном в его аранжировках для оркестра и малых составов. Еще раньше холодная концепция реализовалась в "прохладных" соло тенор-саксофониста Лестера Янга, предвосхитившего появление нового стиля лет на десять. Теоретические основы кула были разработаны пианистом Ленни Тристано. Л.Тристано импровизиро-

вал на особом уровне свободы, будучи весьма изобретательным в построении мелодической линии.

В новой музыке внимание сконцентрировалось на поиске новых выразительных средств: сочетание тембров, баланс разных инструментов, характер фразировки, единство общего движения музыкальной фактуры. Были привлечены наработки академической музыки в области оркестровки. В состав оркестра стали вводиться нехарактерные для традиционного джаза инструменты: валторна, флейта, рожки, туба. Количество музыкантов в таких ансамблях возросло до 7-9 человек, а сами подобные комбинации получили название комбо. Музыка, исполняемая этими составами, носила явно не развлекательный, а скорее филармонический характер. Таким образом, процесс отдаления джаза от сферы поп-музыки, от развлекательности продолжался.

Одним из первых ансамблей подобного рода был коллектив, сбранный под именем М.Дэйвиса для записи в студии компании «Капитол» в 1949 году. Этот ансамбль сделал исторические записи, вышедшие под значительным названием «Рождение кула». Существенный эффект новой музыки принадлежал особым аранжировкам, сделанным главными участниками состава – пианистом, аранжировщиком и будущим лидером Гилом Эвансом, находившимся под сильным влиянием французских импрессионистов.

В 50-е годы составы стиля кул постепенно уменьшились до квартетов и квинтетов и распределились в направлении ярко выраженных индивидуальных стилей. В них продолжала оставаться значительной роль аранжировщика, совершенствовались гармонические средства, стала широко использоваться полифония. Свинг, как исполнительское качество, выражался в особой легкости им-

провизации, свободе музицирования. Особое внимание уделялось легкому, безостановочному движению. Звучание инструментов характеризовалось чистым звуком без использования вибрации. Для кула характерен яркий тематизм, использование редких ладов. Ведущими музыкантами кула стали (кроме участников оркестра Майлса Дэйвиса) саксофонисты Пол Дезмонд, Стен Гетц, трубачи Чет Бэйкер, Шорти Роджерс, тромбонист Боб Брукмайер, пианисты Ленни Тристано, Дэйв Брубек, ударники Джо Морелло, Шелли Манн и др.

Прогрессив-джаз

Параллельно с возникновением би-бопа, в среде джаза развивается новый стиль – прогрессивный джаз. Основным отличием этого стиля становится стремление отойти от застывшего клише биг-бендов и устаревших, затёртых приёмов т.н. симфоджаза, введённых в 1920-е Полом Уайтменом. В отличие от бопперов, творцы прогрессива не стремились к радикальному отказу от джазовых традиций, сложившихся на то время. Они скорее стремились к обновлению и усовершенствованию свинговых фраз-моделей, вводя в практику композиции последние достижения европейского симфонизма в области тональности и гармонии. Наибольший вклад в развитие концепций «прогрессива» внёс пианист и дирижёр Стэн Кентон. С его первых работ собственно и берёт начало прогрессивный джаз начала 1940-х. По звучанию музыка, исполнявшаяся его первым оркестром была близка к Рахманинову, а композиции несли черты позднего романтизма. Однако, по жанру это было ближе всего к симфоджазу. Позднее, в годы создания знаменитой серии его

альбомов, элементы джаза уже перестали играть роль создания колорита, а органично вплетались в музыкальный материал, благодаря лучшему аранжировщику – Питу Руголо. Новое симфоническое звучание, специфическая техника стаккато в игре саксофонов, смелые гармонии, частые секунды и блоки, наряду с политональностью и джазовой ритмической пульсацией - вот отличительные черты этой музыки, с которой С.Кентон на многие годы вошёл в историю джаза, как один из его новаторов, нашедших общую платформу для европейской симфонической культуры и элементов бибоба, особенно заметных в пьесах, где сольные инструменталисты как бы противостояли звукам остального оркестра.

В своих композициях С.Кентон уделял большое внимание импровизационным партиям солистов: барабанщика Шелли Мейна, контрабасиста Эда Сафранского, тромбониста Кэя Уиндинга, Джун Кристи – одну из лучших джазовых вокалисток тех лет. Верность выбранному жанру С.Кентон сохранил на протяжении всей своей карьеры. Кроме С.Кентона, свою лепту в развитие стиля внесли так же интересные аранжировщики и инструменталисты Б.Райберн и Г.Эванс.

Хард-боп (модальный джаз)

Начиная с конца 1950-х, трубач М.Дэвис и тенор-саксофонист Д.Колтрейн в области подхода к мелодии и импровизации развернули новаторские эксперименты с ладами, заимствованными непосредственно из классической музыки. Эти музыканты для формирования мелодий вместо аккордов стали использовать небольшое количество специфических ладов. Результатом стала гармонически

статичная, построенная почти исключительно на мелодии форма джаза. Солисты иногда рисковали, отступая от заданной тональности, но это и создавало острое ощущение напряженности и освобождения. Темпы применялись от медленного до быстрого, но в целом, музыка имела непостоянный, извилистый характер, её отличало чувство неторопливости. Для создания более экзотического эффекта, исполнители в качестве «модальной» основы для своей музыки иногда использовали неевропейские гаммы (например, индийские, арабские, африканские). Неопределенный тональный центр модального джаза стал неким стартовым фундаментом для фри-джазовых взлётов тех экспериментаторов, которые пришли на следующем этапе джазовой истории, включая тенор-саксофониста Фароа Сандерса. Классическими примерами модального джазового стиля являются пьесы из репертуара М.Дэвиса «Вехи», «Так что» и «Эскизы Фламенко» и др.

Соул-джаз

Близкий родственник хардбопа, соул джаз представлен малыми, базирующимися на органе мини-составами, которые возникли в середине 1950-х и продолжали выступать в 1970-е. Основанная на блюзе и госпелах музыка соул-джаза пульсирует афроамериканской духовностью. Большинство великих органистов джаза пришло на сцену в эпоху соул джаза: Джимми Макгрифф, Чарльз Эрланд, Лес Мак-Кейн и др. Все они вели в 1960-х свои группы, часто играя в небольших помещениях в составе трио. Тенор саксофон в этих ансамблях также был заметной фигурой, добавляя свой голос в общую смесь, подобно голосу проповедника в госпелах. Такие музыканты, как Джин Эммонс, Эдди Харрис, Стэнли Террен-

тайн, Чарльз Мингус, а так же и члены ансамблей Рэя Чарльза конца 1950-х и 1960-х часто расцениваются как представители стиля соул-джаз. Стремительно закрученные мелодии соул джаза, благодаря частому использованию остинатных басовых фигур и повторяющихся ритмических рисунков сделали эту музыку весьма доступной широкой публике. Не следует путать соул джаз с тем, что теперь известно, как "соул музыка". Несмотря на частичное влияние госпела, соул джаз вырос из бибоба, а корни соул-музыки восходят непосредственно к популярному с начала 1960-х ритм энд блюзу.

Фри-джаз

Возможно самое спорное движение в истории джаза возникло с появлением свободного джаза. Хотя элементы свободного джаза существовали в пределах музыкальной структуры джаза задолго до появления самого термина, наиболее оригинально в "экспериментах" таких новаторов как Коулмен Хокинс, Пи Ви Расселл и Ленни Тристано, но только к концу 1950-х усилиями таких пионеров, как саксофонист Орнетт Коулман и пианист Сесил Тэйлор, это направление оформилось как самостоятельный стиль.

Среди новшеств, которые вводились с воображением и большой музыкальностью, был отказ от последовательности аккордов, что позволяло музыке двигаться в любом направлении. Другое фундаментальное изменение было найдено в области ритмики, где "свинг" был, или пересмотрен, или игнорировался в целом. Другими словами, пульсация, метр и грув больше не являлись существенным элементом в этом прочтении джаза. Ещё один ключевой компонент был связан с атональностью. Теперь музыкальное изрече-

ние больше не строилось на обычной тональной системе. Прозвучавшие ноты заполнили полностью этот новый звуковой мир. Свободный джаз и сегодня продолжает существовать, как жизнеспособная форма выражения, и фактически уже не является столь спорным стилем, каким он принимался на заре своего возникновения.

Фьюжн

Начавшись не только от слияния джаза с поп-музыкой и роком 1960-х, но и с музыкой, проистекавшей из таких областей, как соул, фанк и ритм энд блюз, фьюжн (сплав), как музыкальный стиль, появился в конце 1960-х, вначале под названием джаз-рок. Отдельные музыканты и группы, как гитарист Ларри Кориэлл, барабанщик Тони Уильямса, а так же М.Дэвис следовали во главе этого течения, введя в обиход такие элементы, как электроника, рок-ритмы и расширенные треки, аннулируя большую часть того, на чём "стоял" джаз, начиная с его начала, а именно, свинговый бит, и основываясь прежде всего на блюзовой музыке, репертуар которой включал, как блюзовый материал, так и популярные стандарты.

Термин фьюжн вошёл в обиход вскоре после того, как возникли разнообразные оркестры, как «Оркестра Махавишну», «Прогноз погоды» и ансамбль Чика Кория «Возвращение навсегда». Повсюду в музыке этих ансамблей оставался постоянным акцент на импровизацию и мелодичность, что прочно связывало их практику с историей джаза, несмотря на то, что многие утверждали, что они "продались" коммерсантам от музыки. В течение середины 1970-х, фьюжн, преобразовался в вариант музыки для легкого прослушивания. Композиционно он значительно упростился. В 1980-е, исполнявшие джаз музыканты превратили музыкальную форму фьюжн в подлинно выразительное средство. Такие художники как барабанщик Ро-

нальд Шаннон Джэксон, гитаристы Пат Метэни, Джон Скофилд, а так же саксофонист и трубач Орнетт Коулмен творчески овладели этой музыкой в различных измерениях.

Распространение джаза

В джазе всегда существовал огромный интерес в мире вне зависимости от государственных границ. Достаточно проследить ранние работы трубача Диззи Гиллеспи и его синтез джазовых традиций с музыкой темнокожих кубинцев в 1940-е или более позднее соединение джаза с японской, евроазиатской и ближневосточной музыкой, известные в творчестве пианиста Дейва Брубeka, так же как и у блестящего композитора и лидера джаз-оркестра Дюка Эллингтона, комбинирувавшего музыкальное наследие Африки, Латинской Америки и Дальнего Востока. Джаз постоянно впитывал и не только западные музыкальные традиции. Например, когда разные художники стали пробовать работу с музыкальными элементами Индии. Пример этих усилий можно услышать в записях флейтиста Пола Хорна во дворце Тадж Махал или в потоке «всемировой музыки», представленной например в творчестве группы Орегон или ансамбля Джона Маклоглина с Шакти. В музыке Д.Маклоглина, раньше в основном базировавшейся на джазе, в период работы с Шакти стали применяться новые инструменты индийского происхождения, вроде гатама или табла, зазвучали запутанные ритмы и широко использовалась форма индийской раги. Художественный Ансамбль Чикаго был ранним пионером в слиянии африканских и джазовых форм. Позднее мир узнал саксофониста и композитора Джона Зорна и его исследования еврейской музыкальной культуры. Эти работы вдохновили целые группы других джазовых музыкантов. Поскольку глобализация мира продолжается, в джазе постоянно ощущается воздействие других музыкальных традиций, обеспе-

чивающих зрелую пищу для будущих исследований и доказывающих, что джаз-это действительно мировая музыка.

Латиноамериканский джаз

Соединение латинских ритмических элементов присутствовало в джазе почти с самого начала смешения культур, зародившегося в Новом Орлеане. Дюк Эллингтон и другие руководители джазовых оркестров так широко использовали латинские формы. Родоначальником латинского джаза, принято считать трубача и аранжировщика Марио Боза. Он принес кубинскую ориентацию из своей родной Гаваны в оркестр Чика Уэбба в 1930-х, десятилетием позднее он внёс это направление в звучание оркестров Дона Редмана, Флетчера Хендерсона и Кэба Келлоуэя.

В 1940-е Боза продолжил карьеру, став музыкальным руководителем Афро-кубинского оркестра «Мачито», 1950-1960-е годы прошли под знаком тесного взаимодействия джаза с латинскими ритмами, преимущественно в направлении боссановы, обогатив этот синтез бразильскими элементами самбы. В боссанова соединились кул-джаз и бразильские ритмы. Данный стиль известен еще и как «бразильский джаз». Приблизительно в 1962 году получила широкую известность в США. Тонкие, но гипнотические ритмы акустической гитары акцентировали внимание на простых мелодиях, поющих как на португальском, так и английском языке.

Открытый бразильцами Джоао Гильберто и Антонио Карлосом Джобимом, этот стиль в 1960-е годы стал танцевальной альтернативой хард-бопу и свободному джазу, значительно расширив свою популярность благодаря записям и выступлениям музыкантов с западного побережья, в частности гитариста Чарли Берда и саксофониста Стэна Гетца.

Музыкальное смешение распространилось в джазе и в последующем, в 1980-х и 1990-х гг., включая не только оркестры и группы с первоклассными импровизаторами латиноамериканского происхождения, но и комбинирующих местных и латинских исполнителей, создавая образцы наиболее захватывающей сценической музыки.

Существует мнение, что более интенсивные, более приемлемые для танца качества полиритмичной музыки латинского джаза значительно расширили джазовую аудиторию, правда, сохранив при этом только минимум интуитивности для интеллектуального восприятия.

Джаз в современном мире

Сегодня мы наблюдаем смешение всё большего числа всемирных культур, постоянно приближающего нас к тому, что в сущности уже становится «всемирной музыкой». Сегодняшний джаз уже не может не быть под влиянием звуков, проникающих в него практически из любого уголка земного шара. Европейский экспериментализм с классическим подтекстом продолжает влиять на музыку молодых пионеров, таких, как например Кен Вандермарк, фриджазовый авангардист-саксофонист, известный по работе с такими известными современниками, как саксофонисты Мэтс Густафссон, Эван Паркер и Питер Броцманн. К другим молодым музыкантам, более традиционной ориентации, которые продолжают поиски своего собственного тождества, относятся пианисты Джекки Террассон, Бенни Грин и Брэйд Мелдоа; саксофонисты Джошуа Редман и Дэвид Санчес; барабанщики Джефф Уоттс и Билли Стюарт. Старая традиция звучания стремительно продолжается такими художниками, как трубач Уинтон Марсалис, работающий с целой командой помощников, как в собственных маленьких группах, так и в Джаз-Оркестре

Центра Линкольна, который он возглавляет. Под его покровительством выросли в больших музыкантов пианисты Маркус Робертс и Эрик Рид, саксофонист Уэс Эндерсон, трубач Маркус Принтуп и вибрафонист Стефан Харрис. Басист Дейв Холланд также является прекрасным открывателем молодых талантов. Среди многих его открытий такие художники, как басист Стив Коулмен, саксофонист Стив Уилсон, вибрафонист Стив Нельсон и барабанщик Билли Килсон. К числу других великих наставников молодых талантов относятся так же пианист Чик Кория, и ныне покойные - барабанщик Элвин Джонс и левиза Бетти Картер. Потенциальные возможности дальнейшего развития джаза в настоящее время достаточно велики, поскольку пути развития таланта и средства его выражения непредсказуемы, умножаясь поощряемым сегодня объединением усилий различных джазовых жанров.

ЧАСТЬ II

РОК МУЗЫКА

Рок-музыка - жанр популярной музыки. Как одна из форм массовой культуры второй половины XX- начала XXI веков обладает рядом её черт: философична, реалистична, фантастична, романтична по содержанию текстов и по социальному статусу исполнителей.

Будучи важнейшей областью контркультуры, противопоставляет себя традиционной (фундаментальной) культуре, заимствуя, однако, её элементы. Поэтому ориентирована как на мировоззренческую прагматику (отражение модели реального, а не идеального), так и на вечные ценности мирового искусства. Тесно связана с традиционным фольклором. Развивается на основе средств массовой коммуникации. Подчиняется законам коммерции и развивается соответственно им.

Истоками рок-музыки являются интеграции стилевых и жанровых элементов фольклора музыки США - ритм-энд-блюза, музыки кантри, рок-н-ролла, элементов восточной музыки, а также языка инструментальных и вокальных жанров музыки европейского фольклора, популярной музыки и музыки академической (классической). Фундаментальные черты многочисленных стилей рок-музыки: интенсивный бит, оstinатность на уровне ритма, мелодики, гармонии, формы, широкий спектр колебаний внутри ритмической модели от синкопированного ритма до свинга. Особенности музыкаль-

ной ткани характеризуются разделением голосов соответственно законам тембровой и мелодической полифонии.

В процессе развития рок-музыка разделилась на коммерческое и некоммерческое направления. К последним следует отнести арт, прогрессив, дум, которые опираясь на традиции классической музыки выделяются высоким художественно-эстетическим уровнем. Коммерческие же направления имеют явное тяготение к поп музыке.

В свою очередь, сложившийся в последнее время имидж рок-музыки, как агрессивной и бездуховной, имеет под собой основание. В рок-музыке существуют крайние течения которые, пропагандируют насилие, извращения и прочее негативные явления.

Однако не следует эти крайние направления отождествлять со всей рок музыкой. Поклонники и ценители рок-музыки ценят в ней высокий профессионализм, вертуозность, философию и конечно же эстетизм, благодаря которым многие композиции рок музыки можно смело причислить к сокровищам мировой музыкальной культуры.

СТИЛИ РОК МУЗЫКИ

Следует отметить, что стили рок-музыки чаще всего формируются путем сочетания нескольких направлений. Стили групп, исполняющих рок-музыки могут варьироваться внутри выбранного основного направления. Группы определяют главное направление (арт, хард, траш и т.д.), а окраска (эмоциональное и смысловая нагрузка и технические приемы может быть многокомпонентной. Например, Глэм-арт-рок, Психоделик атр-рок, Эпик-прогрессив-рок,

Симфоник-прогрессив-металл-рок, Дум-хард-рок, Блюз-помп-хард-рок, Хард-энд-хеви-рок и т.д., и т.п.

Основные направления

1. Рок-н-ролл
2. Арт-рок
3. Прогрессив-рок
4. Глэм-рок
5. Хард-рок
6. Дум-рок
7. Траш-рок
8. Панк-рок
9. Поп-рок

Основные подстили

1. Металл-рок
2. Блюз-рок
3. Эпик-рок
4. Психоделик-рок
5. Скоростной (speed)-рок
6. Электроник-рок

Прочие стили и направления

1. Джаз-рок
2. Фьюжн-рок
3. Кантри-рок
4. Фольк-рок
5. Симфоник-рок

Для получения более полной информации предлагаем ознакомиться с рекомендуемой литературой и Интернет-ресурсами, приведенными в конце этого издания.

Рок-н-ролл

Рок-н-ролл - стиль популярной музыки, родившийся в 1950-х годах в США и явившийся ранней стадией развития рок-музыки. Также называется танец, исполняемый под музыку рок-н-ролла и музыкальная композиция в стиле рок-н-ролл. В англоязычных странах термин «рок-н-ролл» нередко применяют при общем обозначении рок-музыки, под который, таким образом, попадают и гранж, и рокабилли и т.п.

Для рок-н-ролла характерен быстрый темп (4/4), обильное использование молодёжного сленга (нередко негритянского), раскованность музыкального исполнения. Традиционными музыкальными инструментами являются электрогитара, бас, ударные и клавишные.

Рок-н-ролл явился результатом синтеза различных стилей американской музыки. Почти одновременно, независимо друг от друга, неизвестные никому чернокожие музыканты американского Юга стали смешивать ритм-энд-блюз, буги-вуги, кантри и госпел, добиваясь неведомого до того звучания. Билл Хейли использовал негритянский сленг в начале 1950-х гг. в своих ритмичных песнях, построенных на кантри с примесью джаза и буги-вуги. Его два сингла сыграли решающую роль в массовой популярности рок-н-ролла, до того бывшего лишь музыкальным экспериментом, известном лишь слушателям местных радиостанций. Несмотря на то, что нельзя чётко обозначить временное начало данного стиля, специалисты часто отдают первенство первого рок-н-ролла песне «Рокет 88», записанной в исполнении Айка Тёрнера в 1951 году.

Считается, что термин «рок-н-ролл» в его современном понимании был введён в обиход Аланом Фридом, диск-жокеем из Кливленда, много сделавшем для популяризации новой музыки, которая в то время встречала достаточно широкий отпор со стороны консервативного общества США. Рок-н-ролл явился первым стилем в современной популярной музыке, развитым и играемым наравне как белыми, так и негритянскими исполнителями, что в итоге привело частично к снижению расовой накалённости тех лет. Помимо песен, изначально написанных в новом стиле, ранние исполнители рок-н-ролла также весьма обильно исполняли старые блюзы, кантри, джазовые номера, народные песни - придавая им однако стилистику рок-н-роллного звучания.

Классическое звучание рок-н-ролла было сформировано в 1954-55 гг., когда Билл Хейли, Элвис Пресли, Чак Берри, Литл Ричард и Фэтс Домино записывали песни, заложившие основу рок-н-ролла. Каждый из этих уникальных музыкантов привносил нечто особенное в новую музыку: Э.Пресли смело экспериментировал с кантри и блюзом; Ф.Домино наконец-то доказал, что его новоорлеанское фортепианное буги-вуги и было рок-н-роллом; ураганный ритм и неистовые вопли пианиста Л.Ричарда стали олицетворением бунтарского характера рока, а гитарные аккорды и остроумные тексты Ч.Берри стали примером для бесчисленных подражаний. Олицетворением рок-н-ролла всё же до сих пор является Э.Пресли, наречённый «королём рок-н-ролла» и оказавший огромное музыкальное и стилистическое влияние на молодое поколение не только Америки, но и всего мира.

После невиданного коммерческого успеха Э.Пресли, рок-н-ролл мгновенно стал объектом интереса кинематографа, а также крупнейших лейблов, которые старались переманить к себе начинающих талантливых исполнителей из маленьких студий. В 1956-57 гг. рок-н-ролл пополнился новыми звёздами: Карл Перкинс, Джерри Ли Льюис, Бадди Холли, Эдди Кокран, привнёсшими новаторские приёмы игры и оказавшие ещё большее влияние на следующее поколение музыкантов. Особое место в истории инструментального рок-н-ролла занял Линк Рей, который оказал большое влияние развитию последующей гитарной музыки. К концу 1950-х пластинки в стиле рок-н-ролла были одними из самых продаваемых в музыкальной индустрии США.

Развитие рок-н-ролла было стремительным, однако он также довольно быстро оказался на грани самоисчерпания: Л.Ричард оставил поп-музыку уже в 1957 году, два года спустя после своего первого успеха; Э.Пресли был призван в армию на два года и по возвращению в 1960 году был больше занят кинокарьерой; Б.Холли, Р.Валенс и Э.Кокран погибли в 1959-60 гг.; Ч.Берри был приговорён к тюремному заключению. Другие певцы стали осваивать посторонние стили (кантри, ритм-энд-блюз и др.).

Параллельно существовало множество коммерчески успешных исполнителей старательно отшлифовывавших рок-н-ролл, однако мало способствовавших музыкальному развитию. К началу 1960-х гг. рок-н-ролл оказался на пути тупикового самоповторения, а от конечного угасания его спасали британская группа «Битз» (1960-х гг.) Почти все рок-н-рольные хиты 50-х гг. (особенно Ч.Берри и Литла

Ричарда) были заново перепеты британскими группами. Тогда же начинает использоваться общий термин - «рок».

Традиционный рок-н-ролл, как жанр рок-музыки, несколько раз переживал возрождение.

В 1986 году был учреждён «Зал славы рок-н-ролла», в который ежегодно на церемонии в Нью-Йорке вводятся влиятельные исполнители рок-музыки (не обязательно жанрового рок-н-ролла 50-х гг.). В 1993 году в Кливленде, шт. Огайо, был открыт музей «Зала славы рок-н-ролла».

Арт-рок

Арт-рок - это термин, обозначающий направление рок-музыки, которое характеризуется мелодическими, гармоническими или ритмическими экспериментами, а также большим количеством художественных образов в текстах песен. Арт-рок зачастую идёт дальше форм и жанров современной популярной музыки в направлении веяний джаза, классической, этнической музыки или экспериментального авангарда.

Многие рок музыканты считают термин «арт-рок» синонимом термина «прогрессивный рок», но среди меломанов два этих термина, как правило, применяются в разных случаях. Наиболее принятым отличием арт-рока от прогрессивного рока считается то, что арт-рок более мелодичный и менее жесткий. Однако в разных источниках встречаются и другие отличия. Считают, например, что термин «арт-рок» применим лишь к английским группам, потому что понятие «прогрессивного рока» появилось в США. К арт-року ино-

гда относят только те группы, которые показывали на сцене театрализованные представления. Смысл термина «арт-рок» размыт, поскольку мало кто из рок-музыкантов открыто причисляет себя к такому направлению, отчасти от того, что термин «прогрессивный рок» гораздо более распространен.

Часто рок-группы классифицируют как «арт-рок» по эстетическим соображениям, связанным со стилем оформления обложек альбомов или манерой давать названия композициям. Иногда к арт-року причисляют просто потому, что другие жанрово-стилистические термины не могут достаточно и корректно описать некоторое музыкальное явление.

Прогрессивный рок

Прогрессивный рок - стиль рок-музыки, возникший в конце 60-х, достигший пика популярности в начале 70-х годов XX века, и с тех пор продолжающий существование как музыкальная форма. По сравнению с «классической» рок-музыкой, он может быть охарактеризован как эклектический и, иногда, амбициозный и величественный стиль. Прогрессивный рок начал своё распространение в Англии и оставался в основном европейским движением, хотя существует и ряд значимых групп из США, Канады и других стран. Это музыкальное направление берёт многое из классической музыки и джаз-фьюжна, в отличие от американского рока, больше вобравшего от ритм-энд-блюза и кантри. За годы появилось множество поджанров прогрессивного рока, такие как симфо-рок, мат-рок (математический рок) и прогрессив-метал.

Пионеры прогрессивного рока стремились отойти от ограниченной популярного рока и поп-музыки, и «продвинуть» рок до новых форм, часто, но не всегда обращаясь к джазу, академической или народной музыке, авангарду. В этом, как и в виртуозности музыкантов, и заключается основное отличие прогрессивного рока. В обычном роке есть очень талантливые инструменталисты, которые работают исключительно в простых метрах и гармониях.

Характеристикой прогрессивного рока является усложнение музыкальной формы (по сравнению с «классическим» роком 1960-х годов, тяжелым роком, хард-энд-хэви и рокабилли последующих периодов).

Удлинение и усложнение музыкальных пьес, тяготение их макроформы к циклическим формам академической музыки, формирование альбомов (иногда многодисковых) как целостных произведений.

Характерны композиции (часто называемые «эпическими»), иногда длящиеся до 20 минут, со сложными мелодиями и гармониями, многочастные композиции, части которых в некоторых случаях трактуются как самостоятельные песни.

Концептуальные альбомы, в которых тема или повествование разворачивается на протяжении всего альбома в манере, аналогичной литературному повествованию, фильму или опере. В альбомы могут вкладываться подробные буклеты и плакаты, продолжающие концепцию. Примерами могут служить композиции групп «Пинк Флойд», «Генезис», «Дрим театр» и др.

В композициях широко используются различные немзыкальные звуковые эффекты. Чаще всех подобные эффекты использовали группа «Пинк Флойд»

Дальнейшее расширение репертуара используемых тембров, использование нетрадиционных для рока мелодических и гармонических решений.

Для этого стиля характерны сложный метр и ритм, не характерные для рок-музыки ведущие инструменты, например флейта или народные ударные инструменты. Группы прогрессивного рока экспериментировали с обработкой звука на компьютере, с объёмным звуком (первыми на концертах пользовались «Пинк Флойд» ещё в конце 60-х годов). Для них характерно использование оркестров и хоров.

Смысловая нагрузка прогрессив-рок композиций - поэзия, уходящая от традиционных тем развлекательной музыки и злободневности и тяготеющая к философски-мировоззренческим «вечным темам», фантастической тематике.

В смысловой нагрузке слова, передают сложные и иногда непонятные описания, касающиеся таких тем, как научная фантастика, история, религия, война и тд.

Песни прогрессивного рока редко посвящаются любви и почти никогда не затрагивают традиционные объекты популярной музыки. Большинство групп прогрессивного рока, также избегали прямых политических комментариев, предпочитая выражать свои взгляды иносказаниями и аллегориями.

Прогрессив-рок музыканты стремились к эстетическому соединению музыки и других видов искусства «синтезу искусств», выражающемуся в продуманном оформлении сценических выступлений и издаваемых альбомов. Некоторые группы хорошо известны оформлением своих альбомов, которое было такой же отличительной чертой группы, как и звук.

Некоторые прогрессив-рок группы во многих произведениях использовали композиторов классиков – А.Копленда, Б.Бартока, И.С.Баха, Мусоргского и др.

Прогрессивный рок родился из множества музыкальных веяний в конце 1960-х. Поздние «Битлз» и многие психоделические группы начинали совмещать традиционный рок с инструментами классической и восточной музыки. Психоделический рок продолжил это экспериментальное направление и начал создавать длинные композиции, хоть и без продуманной структуры. Такие группы, как «Зе Найс» начали сознательно комбинировать рок с классикой, создавая продолжительные композиции с продуманными структурами. Эти группы иногда называют «ранним прогрессивом» или «прото-прогрессивом», а иногда переходным стилем между психоделикой и прогрессивом.

Многие музыкальные историки указывают на «Кинг Кримсон» как на первую «истинную» прогрессивную группу; впервые они появились в феврале 1969 года. За ними быстро последовали английские группы, играющие прогрессивный рок, включая «Эмерсон», «Генезис», «Пинк Флойд». «Ес» и др.

Прогрессивный рок получил толчок к развитию, когда многие фанаты рока разочаровались в движении за «мир и любовь». Прогрессивный рок откололся от «улыбок и солнца» поп-музыки 60-х и затрагивал более тёмные, а в чём-то и жестокие темы. Например о жестоком демагоге и о выживании при ядерной атаке.

С появлением панк рока в конце 70-х, внимание общественности и критиков в Англии и Соединенных Штатах повернулось в сторону более агрессивного и простого стиля. Прогрессивный рок всё больше забывался, как что-то претенциозное и напыщенное. Такое отношение является обычным и по сегодняшний день, хотя оно начало изменяться с 2004 года.

В ранних 1980-х наблюдалось некоторое обновление стиля. Группы, появившиеся в это время, иногда называют неопрогрессивными. Примерно в тоже время некоторые приверженцы прогрессивного рока изменили направление, упрощая музыку и начиная использовать доступное массовому слушателю электронное звучание. Многие группы стали отказываться от сложных принципов прогрессива и стали работать на широкую массу, с композициями наполненными современными электронными эффектами и достаточно доступными, чтобы можно было пускать на дискотеках. Многие фанаты прогрессивного рока были очень расстроены этими тенденциями.

Следует отметить, что термин «прогрессивный» в ранних 70-х использовался чтобы подчеркнуть новизну групп, но к 80-м он стал названием специфического музыкального стиля. В результате некоторые группы, которые продолжали изменять свои песни, не всегда

являлись «прогрессивными», тогда как новые самопровозглашённые «прог»-группы покупали меллотроны, чтобы возродить звук ранних 70-х. И фанаты, и привередливые критики согласились называть «прогрессивным роком» стиль, так что изначальный смысл слова «прогрессивный» в этом случае потерялся.

Глэм-рок

Глэм-рок - «эффектный» стиль рок-музыки, возникший в Великобритании в самом начале 1970-х гг. и ставший одним из доминирующих стилей первой половины двадцатого десятилетия. Для исполнителей глэм-рока были характерны яркий образ, выраженный через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа. В музыкальном отношении глэм-рок был неоднороден, совмещая рок-н-ролл, хард-рок, арт-рок и эстраду. Элементы стиля глэм-рока оказали значительное влияние на диско, панк и новую волну, на такие группы как «Квин», «Кисс» и «Мерлин Менсон». Глэм-рок также известен под термином глиттер-рок.

Хард-рок

Хард-рок (жесткий) - это понятие очень широкое, и практически невозможно провести однозначную границу хард-рока с рок-музыкой в целом или с её отдельными направлениями (хэви метал, гранж, панк-рок). То, что может восприниматься слушателем как «тяжесть» в хард-роке, достигается, в частности, за счет специфического звучания электрогитары (с такими эффектами, как например, «дисторшн» и «овердрайв») и работы ритм-секции. «Класси-

ческий» хард-рок обрёл формы в конце 1960-х - начале 1970-х годов в Великобритании.

В музыкальном отношении, «утяжеление» рок-музыки началось ещё в середине 1960-х годов британскими и американскими группами, в числе которых «Битлз», «Роллинг Стоун», «Лед Циппелен», «Ху» и др. Значительный вклад в развитие хард-рока виртуозного рок-гитариста Джими Хендрикса. В эти же годы впервые используется риффов, что является характерной чертой хард-рокового звучания (техника «риффов» это короткие повторяющиеся музыкальные партии гитары). В практически сформированном виде хард-рок можно услышать в творчестве групп «Айрон Батерфляй» «Блу Чир», «Крим». Последнюю часто называют самой первой группой хард-рока.

К началу 70-х годов появились хард-рок группы, которые считаются фактическими основателями этого жанра, и являются непрекаемыми авторитетами хард-рока: «Блэк Саббат», «Дип Парпел», «Лед Циппелин». Вслед за ними стали появляться другие группы, перенявшие музыкальные приёмы «классиков», либо уже существующие коллективы стилистически двигались в сторону «утяжеления». Среди них «Назарет», «Квин», «Эйси Дисси» и многие другие.

Хард-рок 1970-х заложил основу для появления в дальнейшем стиля хэви-метал и металической музыки в целом.

В 1980-х годах, на стыке хард-рока и хэви метала, возникло коммерчески успешное движение, которое иногда называют «хард-н-хэви». Тогда большой успех имели как новые тяжёлые рок-группы, так и представители классического хард-рока 1970-х годов

со своими новыми работами (Оззи Осборн, Дэвид Кавердейл), и группы, дебютировавшие около середины 1970-х годов («Аэро-смит», «Эйси Дисси», «Скорпионс» и др.).

Параллельно развивались более тяжёлые направления метала, берущие истоки в хард-роке (трэш-метал, спид-метал и другие).

В формировании хард-рока важнейшую роль сыграла психоделическая волна, захлестнувшая к концу 1960-х годов США и Европу, и обогатившая рок-музыку множеством новых приёмов. Музыканты искали новые средства выражения своих чувств, эмоций и мыслей. В середине 60-х, в ходе бесконечных экспериментов со звучанием, появился метод звукоизвлечения, при котором усилительное оборудование перегружалось, что давало в результате мощный рычащий звук - т.н. овердрайв. Этот эффект стали использовать многие исполнители, однако вывести на передний план его удалось именно группам тяжёлого рока, который стал ассоциироваться именно с перегруженным звучанием гитар.

В истоках хард-рока стояла не только «психоделия». Так, участники «Блэк Саббат» в самом начале существования группы предполагали играть джаз. Первый альбом «Лед Циппелин» можно отнести и к «чистому» блюз-року, а в записях «Дип Парпел» первого состава прослеживается увлечение классической музыкой (так, альбом «Концерт для группы с оркестром» - был записан как классическое симфоническое произведение, смешанное с рок-саундом самой группы).

Некоторые работы групп хард-рока можно отнести и к прогрессивному-року, так как «тяжесть» звучания иногда сопровождалась

сложными музыкальными партиями, длительными виртуозными соло и импровизациями (особенно на концертах). В этом отношении показателен пример британской группы «Вишбон Эш», чьи продолжительные, многочастные композиции находятся на стилистической грани между прогрессивным и тяжелым роком, а их «фирменная» гитарная техника «двойного солирования» вдохновила множество других групп хард-рока, а в дальнейшем и хэви-метала. Другим примером могут служить ранние работы «Дип Парпел», в которых стандартный набор музыкальных средств выразительности, таких как виртуозные импровизации и затяжные соло, расширен активным использованием симфонического оркестра и сложными аранжировками. В концертных выступлениях некоторых групп встречаются длительные (более 10 минут) инструментальные фрагменты с обилием соло и импровизаций.

Так же как и в психоделии, главенствующим инструментом хард-рока является электрогитара, но наряду с ней часто используются и клавишные. Длинные сольные партии инструментов хард-рок так же перенял от психоделии, однако теперь их могут исполнять не только лидирующие инструменты, но и ритм секция - бас-гитара и ударные. Общее увеличение значения ритм-секции становится характерной чертой стиля. Слаженная работа ударника и бас-гитариста стала играть намного большую роль, так как теперь они наравне с соло-гитаристом и клавишником участвовали в процессе импровизации и должны были поддерживать плотное, «драйвовое» звучание.

Металл-рок

Металл - стиль рок-музыки, появившийся из хард-рока в начале и середине 1970-х гг.

Относительно происхождения названия существует несколько версий и несколько источников. Писатель Уильям Берроуз использовал слова «хеви метал» в своих произведениях, описывая инопланетян. Среди артиллеристов «хеви метал» означал громкую канонаду. По-видимому, этот эпитет использовался в хард-рок музыке как громкость и ритмичность.

Для метала характерны скоростные, агрессивные ритмы, гитарные партии, построенные на риффах, искажённый гитарный звук, достигаемый за счет использования особого гитарного эффекта под названием дисторшн (искажение), обязательно присутствие соло-гитарных партий.

Метал имеет достаточно большое число подстилей, от сравнительно «мягких» (таких, как, например, классический хеви-метал) до весьма «тяжёлых» и неприемлемых для большинства неподготовленных слушателей (дэт-метал, блэк-метал и т. п.). Поклонников метала называют «металистами» или «металхэдами».

Известно, что «Heavy metal» как музыкальный термин был впервые применен к альбому группы «Сэр Лорд Балтимор» музыкальным критиком Майком Сандерсом и популяризован критиком Лестером Бэнгсом в статьях о «Лед Циппелин» и «Блэк Саббат». Поначалу критики не делали никаких различий между «хард-роком» и «хеви-металом», которые сейчас считаются разными стилями.

В английском языке нет различия между «металом» как общим направлением и его изначальным, классическим видом «хеви-

метал». Однако в других языках, в том числе в русском, понятия считаются отдельными.

Смысл и идейная направленность песен зачастую различается от направления к направлению, сохраняя при этом некоторую общность. Для всех видов метала характерны отвлечённость, обращение к аллегорическим, фантастическим темам, а также, для большинства подстилей, - воинственность и агрессия, культ сильной личности. Так, для дэт-метала типичны темы насилия и смерти, для дум-метала - темы печали, меланхолии и отчаяния, для блэк-метала - оккультные темы, пауэр-метал часто обращается к темам сказок и фантазии.

Трэш-метал имеет наименее отвлеченную тематику, обычно посвящённую проблемам общества, и в этом схож с панк-роком. Специалисты в этой области считают, что несмотря на внешнюю агрессивность, содержание песен многих метал-групп является скорее элементом стиля и имиджа, а не призывом к насилию. Тексты металлистов менее привязаны к личности и эмоциям автора и исполнителя, чем у других рок-групп. За счёт этого они зачастую более последовательны и связны, сюжетные песни по мотивам книг и концептуальные альбомы являются общим местом.

Психоделический рок

Психоделический рок - музыкальный стиль, возникший в середине 60-х годов в Западной Европе и в Калифорнии (Сан-Франциско и Лос-Анджелес). Психоделический рок связан с понятиями «психоделия» (галлюциногены).

Психоделический рок - сложная, экспрессивная музыка, сильно воздействующая на слушателя. Изначально связанный непосредственно с употреблением психоделиков как слушателями, так и музыкантами, психоделический рок, со временем, стал имитировать (а может и ощущать) действие галлюциногенов. Для этого используется широкий арсенал средств музыкальной выразительности и специальные эффекты при исполнении музыки.

Характерной чертой психоделического рока стали продолжительные сольные партии ведущих инструментов. Живые выступления групп в этом стиле обычно сопровождаются ярким визуальным шоу с использованием света, дыма, видео-инсталляций и других эффектов.

Рок-опера

Рок-опера - музыкально-драматический жанр, стилистической основой которого является рок-музыка. Возникла в конце 1960-х гг. в США и Великобритании. Уходит своими корнями в жанр мюзикла. Первыми рок-операми принято считать "Волосы" Г. Макдермота (1967), "Спасение" Т. Лина (1969), "Томми" (1970) и "Квардофению" (1972) П. Таушенда, "Госпел" С. Шуорца (1971). Высоким художеств. уровнем отличаются рок-опера "Иисус Христос - суперзвезда" (1971) и "Эвита" (1978) Э.Л. Уэббера.

Идейная направленность рок-оперы связана со стихийным бунтом молодежи против ценностей современного общества. Большую популярность приобрело осовременивание мифологических и библейских сюжетов (например, Христос трактуется как хиппи - бунтарь, бросивший вызов обществу). Музыкальной драматургии рок-

оперы свойственны замкнутые номера (ария, монолог, хор) в сочетании с лейтмотивностью. Используются разговорные диалоги, танцевальные эпизоды со специфической пластикой, эксцентрические приемы звукооформления и светотехники. Рок-опера испытывает на себе влияние различных жанров современного искусства (в т.ч. драмы абсурда), бытует как на сценической площадке, так и в виде сольной пластинки исполнителя или группы (рок-альбома), где отдельные композиции объединяются единым сюжетом и сквозным интонационно-тематическим развитием. В этом случае каждая часть рок-оперы может восприниматься как самостоятельное произведение. Такова известная рок-опера "Стена" группы "Пинк Флойд" (1978).

Музыкальный язык рок-оперы связан с использованием, как классического оркестрового состава, так и рок-ансамбля, часто в их сочетании. Манера исполнения напориста и агрессивна, интонации порождены различными стилями рок-музыки. Применяются также элементы музыкального языка других культур от фольклорного до авангардистского, от стилизации музыки барокко до джаза и шлягера.

Среди российских авторов рок-оперы наиболее известны А.Б. Журбин ("Орфей и Эвридика", 1975), А.Л. Рыбников ("Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", 1976; "Юнона и Авось", 1980), А.Б. Градский ("Стадион", 1982), Л. Квинт ("Джордано", 1988).

Мюзикл

Мюзикл это музыкально-сценическое произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, танцы. От рок-оперы отлич-

чается более легким, незамысловатым сюжетом (как отличаются опера от оперетты). Мюзикл иногда называют музыкальной комедией. Большое влияние на мюзикл оказали многие жанры: оперетта, комическая опера, водевиль. Как отдельный жанр театрального искусства долгое время не признавался и до сих пор признается не всеми.

Мюзикл - один из наиболее коммерческих жанров театра. Это обусловлено его зрелищностью, разнообразием тем для постановки, неограниченностью в выборе средств выражения для актеров.

При постановке мюзиклов часто используются массовые сцены с пением и танцами, нередко применяются различные спецэффекты.

По форме мюзикл чаще всего представляет собой двух актовую спектакль.

Предшественниками мюзикла были множество легких жанров, где смешались шоу варьете, французский балет и драматические интерлюдии. Музыкальная комедия подразумевала легкое развлекательное представление, где важным был не сюжет, а скорее популярные вокальные номера в исполнении кумиров публики.

В годы, предшествующие Первой мировой войне, талантливые эмигранты Херберт, Фримл, Ромберг и другие дали импульс активному развитию мюзикла в Америке. В период 20-х и 30-х годов, с приходом новых американских композиторов Джерома Керна, Джорджа Гершвина, Кола Портера и других, мюзикл приобретает истинную американскую окраску. Усложнилось либретто, в ритмах стало заметно влияние джаза, рэгтайма, в песнях появились типичные американские обороты. Многие песни из мюзиклов стали музы-

кальной классикой. Значительно возросло актёрское мастерство певцов.

После второй мировой войны фабула мюзиклов стала более серьёзной, появилась «Вестсайдская история» (1957) Леонарда Бернстайна. За основу постановки взята шекспировская трагедия «Ромео и Джульетта», при этом действие происходит в современном Нью-Йорке. Экспрессивность танцев обозначило растущее значение хореографии.

В конце 60-х годов XX века под влиянием новых музыкальных стилей приходит новое понимание мюзикла как жанра. Творение Л.Уэббера «Кошки» (1981) по мотивам цикла стихотворения Т.Эллиота «Книга Старого Опоссума о практичных кошках», представляет яркие запоминающиеся образы, в музыке узнаются «кошачье» интонации, танцы гибки и пластичны. Другим популярным произведением Л.Уэббера стал мюзикл «Призрак оперы» сочетающий в себе элементы детектива и триллера.

Англо-американская монополия мюзиклов прекратилась в 1985 году, когда на лондонской сцене состоялась премьера французской постановки «Отверженные» по мотивам одноимённого романа Виктора Гюго. Авторами являются композитор Клод-Мишель Шонберг и либреттист Ален Бублиль. Высокий уровень мюзикла как жанра доказывает «Мисс Сайгон», осовремененная интерпретация оперы Пуччини "Мадам Баттерфляй".

На Российских сценах жанр мюзикла появился к концу XX века. Первый русский мюзикл мирового класса – «Норд-Ост», в постановке Георгия Васильева и Алексея Иващенко.

ЧАСТЬ-III

ПОП МУЗЫКА

Поп-музыка от англ. pop music сокращенное от popular music популярная, общедоступная, «массовая музыка». Понятие охватывающее разнообразные стили и жанры преимущественно развлекательного эстрадного музицирования 20 в. Следует отличать поп-музыку от популярной музыки в широком смысле слова, т.е совокупности наиболее известных, наиболее часто исполняемых произведений концертного исполнения. К поп-музыке относятся все явления коммерческой музыкально-развлекательной индустрии.

Музыкальные произведения от творчества бродячих артистов до сочинений профессиональных композиторов могут быть отнесены к категории популярной музыки. Одной из отличительных особенностей является «легкое воспроизводство» и «массовая продажа» музыкальной композиции за счет упрощенной формы и использования технических средств. В старые времена своеобразным аудио носителем были шарманка и прочие музыкальные автоматы. Уличный шарманщик, сам того не подозревая, был популяризатором музыки прошлого и настоящего.

К 60-м годам 20-го столетия постепенно формируется поп-музыка в сегодняшнем понимании этого термина. «Популярная музыка» и «поп-музыка» стали расходиться. В музыкальной культуре поп-музыка оформляется как стиль, направление.

«Поп-музыка не тяготеет к национальному колориту – говорит один из ведущих специалистов в области поп культуры В.Н.Сыров – ее язык - усредненно-нивелированный. Она космополитична, в ней

традиции мировой музыки сведены к единому усредненному стереотипу: остигатный ритм с акцентом на сильной доле, мелодика, состоящая из типовых интонаций, темброво-нейтральная аранжировка и т.д. Главное заключается в том, что эта музыка – танцевальная».

Сегодняшняя поп-музыка является частью шоу-бизнеса и создается для массовой продажи. Система шоу-бизнеса не предусматривает наличие таланта, музыкальных способностей. Главными требованиями являются минимальное вложение денег и максимальная прибыль от проекта. Что касается исполнителей, то требуется яркий, неординарный внешний вид, готовность подчиняться требованиям продюсеров.

К сожалению, очень большое количество продукции музыкальной поп-культуры не имеет ничего общего с такими понятиями, как духовные и эстетические ценности. Многие композиции реализованы в ракурсе искаженного восприятия мира, развязного образа жизни, нарушений морально-этических норм. С одной стороны понятно, стремление создателей такой продукции к максимальной прибыли. Однако не следует забывать, том, что такая продукция, особенно усиленная видеорядом, и массивной рекламой в СМИ, автоматически становится мощнейшим орудием пропаганды нарушения норм жизни. При этом в эти сети попадают, главным образом, молодые, еще не сформировавшиеся люди, что является основой негативных явлений в реальной жизни.

Успешность в мире шоу-бизнеса оценивается наиболее большим количеством производства музыкальной продукции. Это определяется различными хит-парадами (радио и теле передачах), конкурсами, фестивалями (песня года, певец(а) года, альбом года и

т.д.). Наивысшими наградами в музыкальном шоу-бизнесе считаются премии «Грэмми», «MTV» (Европейское, Австралийское, и др.), «Золотой глобус» (саундтреки к фильмам). А также успешность артиста определяется количеством проданных дисков.

Занять место среди звезд музыкального шоу-бизнеса не просто. Но именно уровень востребованности звезды определяет статус артиста. Есть в мире музыкального шоу-бизнеса и высокие титулы королей и королев какого либо стиля. Например королем поп-музыки считается Майкл Джексон (диско), королевой же – Мадонна (диско), принцессой – Бритни Спирс(диско), и т.д., хотя такие титулы конечно же условны и спорны.

Хотелось бы отметить в поп исполнителей, максимально реализовавших свой талант. Это: Уитни Хьюстон, Мэриан Керай (соул), Кристина Агилера, Шакира (R&B), Робби Уильямс, Джордж Майкл, Стинг и многие другие.

СТИЛИ ПОП МУЗЫКИ

1.Протопоп

1. Шансон
- 2.Кабаре
3. Мюзикл
- 4 Ритм-энд-блюз
5. Кантри
6. Шейк, твист
- 7.Эстрада 60-70 х гг.

2.Основные направления

1. Рок-н-ролл

- 2.. Диска
- 3.. Соул
4. Рэп
- 5.. Рэги
- 6.. Хип-хоп
7. Техно
8. R&B

2.Прочие стили

1. Электро
2. Синти-поп
3. Ска
4. Даб
5. Фанк

3.Смежные стили

1. Электро
2. Тек-хаус
3. Тектоник
4. Глитч

Шансон

В переводе с французского языка «шансон» означает «песня». Отсюда происходит еще одно слово - «шансонье», то есть, французский эстрадный певец, исполнитель жанровых песен, часто автор слов и музыки. Искусство шансонье восходит к творчеству средневековых французских менестрелей. Однако сегодня чаще

всего под этим стилем подразумеваются французские эстрадные песни 19 - 20 веков. В Чехии, как и в России к числу шансонье стало принято относить практически всех исполнителей франкоязычных песен. Благодаря расширенному толкованию термина в эту категорию вошли, например, Э.Пиаф, И.Монтан, Ш.Азнавур.

Искусство французских исполнителей оказало большое влияние на развитие вокальных стилей современного эстрадного музыкального искусства европейских стран. Вторая половина 20-го столетия был расцветом французского шансона. Популярность французских исполнителей выходит далеко за пределы Франции. М.Матье, Дж.Дассен, Ш.Азнаур, И.Монтан и многие другие представители французского шансона гастролировали по странам мира и собирали огромные концертные залы. Традицию французского шансона в 90-е годы продолжили П.Каас, и другие современные исполнители.

Ритм-н-блюз

Ритм-н-блюз (так же ритм-энд-блюз, сокращённо R'n'B или R&B) это стиль популярной музыки, первоначально исполняемой афро-американскими музыкантами, вобравший в себя сочетания блюза, джаза и госпела. Термин был введён в оборот в 1949 году составителями американского журнала вместо пренебрежительного выражения «расовая музыка», распространённого прежде.

С ослаблением расовой неравенства в США термин «ритм-энд-блюз» эволюционировал в сторону обозначения широкого спектра музыки «соул» и «фанк», исполняемой музыкантами всех рас и на-

циональностей. Не принято включать в состав ритм-энд-блюза рок, хип-хоп и рэги, сложившиеся в качестве самостоятельных направлений в более поздний период.

Сейчас принято отличать современный ритм-энд-блюз от классического ритм-энд-блюза. Под современным R'n'B подразумевается музыкальное направление, берущее начало от симбиоза блюза, соула и других "расовых" жанров. Ритм-энд-блюзом же принято считать музыку на ярко выраженной блюзовой основе. Многие люди относят музыку классического ритм-энд-блюза к року, а под самим понятием "ритм-энд-блюз" подразумевают современный R'n'B. Это очень распространённое заблуждение. Многие критики до сих пор спорят - нужно ли относить творчество ритм-энд-блюзовых групп к року, а самому понятию присвоить его "популярное значение".

Ритм-энд-блюз выделился в контексте блюза на рубеже 1930-х и 1940-х годов и был связан с урбанизацией так называемых «деревенских» американских негров Юга, играющих «деревенский блюз». Многие известные блюзмены такие как, Ти-Боун Уокер, Би Би Кинг, Луис Джорден, Мадди Уотерс и др. переселились с пригорода в центральные города. Переселение этих исполнителей было связано со становлением негритянских звукозаписывающих компаний, продукция которых распространялась в «чёрных» гетто больших городов. Приезжающие для записи музыканты часто оставались в городах, устраиваясь на работу сначала на обычные промышленные предприятия, а затем в качестве исполнителей в «черные» клубы, бары и дансинги. При этом исполнители кантри-блюза, ак-

компанирующие себе на акустической гитаре столкнулись с тем, что в шумных заведениях их просто не было слышно: тогда-то и стали применяться микрофоны, звукозаписывающие аппараты для гитары и электроорганов.

В 1939 году появилась электрогитара. Электрификация и внедрение новой техники способствовали не только развитию звукозаписи, но фактически стали причиной возникновения нового стиля блюза. Теперь группа из четырех человек стала способна играть громче и мощнее, чем традиционный большой биг-бэнд из восемнадцати исполнителей. Новый стиль постепенно набирал популярность, вытесняя конкурентов, и в 1949 году в журнале «Билборд» появился термин «ритм-энд-блюз», отражавший сложившиеся изменения.

Ритм-энд-блюз стал массовой, коммерческой музыкой, ориентированной на рынок. По сравнению с традиционным блюзом новый стиль стал более громким и агрессивным, утратив некоторые достоинства тихого сельского блюза, его нюансы и интимность. Ритм-энд-блюз стал гораздо более однообразным - на первый план вышла развлекательность и танцевальность. Группа исполнителей стала доминировать над солистом и функция самовыражения последнего, традиционная для «старого» блюза отошла на задний план. Среди классиков раннего ритм-энд-блюза можно отметить таких музыкантов, как Мадди Уотерс, Артур Крадап, Би Би Кинг, Джей Макшенн, Хаулин Вольф и Джо Тернер.

Рок-н-ролл и ду-вуп

На рубеже 1950-х годов под влиянием Мадди Уотерса молодые чернокожие гитаристы (Чак Берри, Бо Дидли) и пианисты (Литл Ричард, Фэтс Домино) осуществили подлинную революцию в ритм-энд-блюзе и популярной музыке в целом, создавая заводные, обладающие бешеной энергетикой мелодии и дополняя их словами на остро современные, прежде запретные темы. Предприимчивый диск-жокей Алан Фрид, заметив новую тенденцию, придумал для этого направления название «рок-н-ролл». Первоначально "белая" аудитория относилась к модной музыке настороженно, однако усилиями таких музыкантов, как Билл Хэйли, Элвис Пресли, Пэт Бун и Бадди Холи, рок-н-ролл распространился среди "белых" подростков и стал стандартом популярной музыки, как в США, так и в Европе (рокабилли).

Одновременно с рок-н-роллом в составе ритм-энд-блюза выделяется направление ду-вуп, которое состояло в согласованном вокальном исполнении относительно медленной мелодии группой однополовых вокалистов. Значение оркестра при этом было сведено к минимуму: такие классические ду-вуп мелодии зачастую исполняются а-капелла. В отличие от рок-н-ролла, ду-вуп не получил широкого распространения за пределами Америки, отчасти потому, что мастерство ду-вуп вокалистов замешано на традиции церковного пения, свойственной именно южным штатам США. (Подробнее см. **Рок-н-ролл, глава II**).

Блюз

Музыкальная сцена Англии вплоть до 1964 года находилась в тени Америки, однако уже тогда и на протяжении десятилетия в Англии развивался блюз, не имевший, однако, огромной армии поклонников и исполнявшийся в основном в небольших клубах для немногочисленных ценителей. Центром английского блюза был Лондон, где сосредоточились основные ритм-энд-блюзовые группы. Главными пропагандистами и музыкантами этого направления были Алексис Корнер и Джон Мейолл. А.Корнер основал группу, с которой сотрудничало множество музыкантов, ставших впоследствии мировыми знаменитостями. Среди них - Дик Хекстэлл-Смит, Чарли Уоттс и Мик Джаггер, Грэм Бонд, Джек Брюс, Джинджер Бэйкер, Роберт Плант, Ли Джексон и многие другие.

Соул

Соул (душа) - наиболее эмоционально-прочувствованное, «душевное» направление популярной музыки чернокожих жителей США, сложившееся в южных штатах США в конце 1950-х годов под воздействием традиции джазовой вокальной импровизации и спиритичуэлов.

Музыкальные критики считают самым ранним образцом соула песню, записанную 1954 году в Рем Чарльзом. Другие важнейшие записи раннего соула Джеймса Брауна (1957) и Рэя Чарльза (1960).

В 1960-х годах соул становится наиболее популярным направлением негритянской музыки. Связано это было с борьбой афроа-

американцев за гражданское равноправие. Самые яркие представители южного соула шестидесятых - Сэм Кук, Арета Франклин, Отис Реддинг и Джеймс Браун - были вовлечены в общественное движение, во главе которого стоял Мартин Лютер Кинг.

В семидесятые годы соул отчасти уступает популярность танцевальному направлению в ритм-энд-блюзе - фанку. Наиболее популярен в те годы был мягкий «филадельфийский» соул, которого от классического соула отличают усложнённые, сочные аранжировки и введение элементов фанка. В эти годы к музыке соул обращались и многие белые музыканты европейского происхождения (Ван Моррисон, в отдельных случаях Элтон Джон и Дэвид Боуи) - соул в их исполнении американцы иронически называют «голубоглазым».

Начиная с начала 1980-х (творчество Принса, У.Хьюстон, М.Керай, Т.Брекстон и др.) соул переживает новый подъём, став наряду с фанком одним из основных коммерческих стандартов обновлённого ритм-энд-блюза. В конце 1990-х, когда возродился интерес к классическому соулу, возникло ретроспективное направление «нео-соула» (Лорин Хилл, Эрика Баду, Алиша Киз, Джон Ледженд).

Классический соул

К началу 1960-х годов в качестве основного направления популярной музыки в США и Европе утвердился рок-н-ролл с его разнообразными ответвлениями. На смену эмоциональному накалу, свойственному раннему рок-н-роллу, пришла гладкая сентимен-

тальность белых исполнителей вроде Пэта Буна и братьев Эверли. В противовес этому новатор ритм-энд-блюза Сэм Кук создал особый исполнительский стиль, который фиксировал спонтанность, непосредственность лирического чувства. Атмосферу импровизации, присущую живым выступлениям, передавала и музыка Рэя Чарльза, обогащённая элементами госпела и джаза.

Индивидуализированная, более эмоциональная манера ритм-энд-блюза получила название «соул». Этот термин получил такое широкое хождение, что более широкое понятие «ритм-энд-блюз» на несколько десятилетий вышло из употребления за пределами США.

На севере США, в Детройте, возникло коммерческое направление соула - так называемый «мотаун», наречённый по имени лейбла звукозаписной студии «Мотаун Рекардс», который выпускал лёгкие и ритмичные композиции в исполнении Смоуки Робинсона, Дайаны Росс, Стиви Уандера и Марвина Гея. Одну из самых ярких страниц в истории ритм-энд-блюза вписал продюсер Фил Спектор, который в начале 1960-х изобрёл революционную технику студийной записи, получившую название «стена звука», и применял её, работая с вокалисткой Тинной Тёрнер.

Обновлённый соул

Самые коммерчески успешные ритм-энд-блюзовые исполнители середины 1980-х - Лайонел Ричи и Уитни Хьюстон - прославились благодаря романтическим балладам, записанным настолько продуманно и безупречно, что это производит впечатление некоторой

эмоциональной выхолощенности. Несмотря на сильный вокал, в их записях происходит отказ от сырых, непосредственных переживаний, на которых была основана классическая школа соула, в пользу утонченной рафинированности. Майкл Джексон и Джордж Майкл делают ставку не столько на осовремененный соул, сколько на довольно агрессивную, коммерчески ориентированную разновидность фанка. Для обозначения всех этих коммерческих направлений ритм-энд-блюза в США был придуман весьма расплывчатый термин «урбан».

Крупнейшим мастером обновлённого ритм-энд-блюза 1980-х, который с каждым новым альбомом открывал (и продолжает открывать) новые пути его развития, стал Принс. В его творчестве принципиально экспериментальный подход гармонично уживается с предельной эмоциональностью и поиском новых способов выразительности.

В 1980-е гг., с уходом в прошлое быстротечной эпохи диско, термин «ритм-энд-блюз» вновь оказывается востребованным за пределами США, на этот раз для обозначения современного фанка («ритм») и соула («блюз»), а также бесчисленных гибридов между ними. Связано это с тем, что в современных условиях сложно провести чёткую границу между быстрой («фанк») и медленной («соул») составляющими ритм-энд-блюза. Практически не существует исполнителей, которые специализируются исключительно на соуле или на фанке. В репертуаре ведущих исполнителей можно найти

композиции в обоих стилях, а также те, которые иллюстрируют градации и синтез между ними.

Нео соул

Современный этап в развитии ритм-энд-блюза принято характеризовать как «нео соул». Это отчасти ретроспективное направление состоит в возврате к винтажному звучанию классического соула 1960-х и 1970-х, что особенно очевидно в творчестве Лорен Хилл и Эрики Баду. Помимо классического соула, нео соул активно впитывает элементы альтернативного хип-хопа (Лорен Хилл), джаза и даже классической музыки (Алишия Кис).

Необходимо отметить, что нео соул остаётся сравнительно малопопулярным течением в рамках современного ритм-н-блюза. Более коммерчески ориентированное направление, которое представляют такие исполнители, как Ашер и Бейонсе, продолжает развиваться в русле хип-хоп-соула 1990-х.

Фанк

К концу шестидесятых годов в рамках ритм-энд-блюза выделяется направление утяжелённой танцевальной музыки - «фанк». Первые записи в этом стиле принадлежат Джеймсу Брауну. Однако, дальнейшее развитие этой музыки неразрывно связано с именами Слая Стоуна и Джорджа Клинтона. Электризированный клубный фанк, одним из характерных представителей которого был Айзек Хейс, дал в середине 1970-х начало музыке «диско».

Между тем в течение 1970-х продолжалось развитие соула, который подобно фанку постепенно перестает быть музыкой чернокожих. Предельно размыта грань между ритм-энд-блюзом и рок-музыкой в раннем творчестве Элтона Джона и в некоторых записях Дэвида Боуи. В США, исполняемый белыми ритм-энд-блюз, иронически именуют «голубоглазым соулом».

Более классическое направление в ритм-энд-блюзе представляли талантливые вокалисты Эл Грин, Лу Роулз, Дион Уорвик, Роберта Флэк и Натали Коул, тогда как две главные звезды лейбла «Мотаун» - Стиви Уандер и Марвин Гей - добились значительной творческой самостоятельности и выпустили в середине 1970-х ряд экспериментальных альбомов, которые смели все существовавшие прежде художественные и цензурные запреты и условности, открывая современный период в истории ритм-энд-блюза.

Куит сторм

Начиная с первой половины 1980-х и заканчивая серединой 1990-х, основным направлением (мейнстримом) американской поп-музыки являлся так называемый «куит сторм» - ориентированная на самый широкий спектр радиоформатов, коммерческая разновидность легкого, ненавязчивого ритм-энд-блюза. Название направления восходит к выпущенному в 1975 году альбому Смоуки Робинсона - одного из столпов лейбла «Мотаун». Его пластинка «Куит сторм» впитала в себя важнейшие достижения предыдущих лет - расслабленный, неспешный темп и мягкие, плавные вокаль-

ные пассажи Эла Грина, общий романтический настрой Марвина Гея и характерную для школы филадельфийского соула технику инструментовки.

После названных выше Лайонела Ричи и Уитни Хьюстон, традиции глянцевого «куит сторм» в 1990-е годы продолжали Марайя Кэри, Тони Брэкстон, Лютер Вандросс, а также менее известные вокалисты, которые предпочитали работать с ультрамодным в те годы продюсером Бэбифейсом. Необычайную популярность приобретают вокальные ритм-энд-блюзовые коллективы, как «Бойз ту мен», частично унаследовавшие традиции ду-вуп-команд 1960-х. С 1996 года «куит сторм» входит в полосу кризиса и стремительно уступает популярность более динамичным течениям в ритм-энд-блюзе, вобравшим в себя элементы вошедшего в моду хип-хопа. К такому относятся, в первую очередь, хип-хоп-соул и нео-соул.

Современный ритм-н-блюз

Изначально хип-хопом называлось все то, что делали подростки бедных районов Нью Йорка - Бруклина и Бронкса примерно в конце 60-х - конце 70-х годов XX века. В этих районах существовало множество подростковых группировок, каждая имела свою определённую территорию, границы которой были обозначены рисунками - символами группировки, которые старались сделать как можно краше и привлекательнее на вид (так зародилось «граффити»). Эти же подростки ходили развлекаться в местные клубы и на танц-площадки, где играла модная в те времена музыка - то есть соул и

фанк. Под эти ритмы рождались самые затейливые танцы, такие например, как брейкданс. Музыка в те времена проигрывали с пластинок, а ставящий пластинки звался Диск Жокей (DJ). Ди Жейями из Бронкса была придумана техника игры на двух проигрывателях пластинок, что позволяло накладывать одну мелодию на другую. Под те же ритмы ведущие развлекали народ, зачастую тем, что с ходу придумывали веселые рифмы (позже они стали читать свои рифмованные произведения). Первые официальные записи рэп-исполнителей, относящиеся к концу 70-х - началу 80-х годов наложены на музыку соул, фанк и диско, то есть на стили, являющиеся продолжателями ритм-энд-блюза. Таким образом хип-хоп изначально связан с ритм-энд-блюзом, но не относится напрямую к культуре ритм-энд-блюза.

Второй этап взаимодействия ритм-энд-блюза с хип-хопом - период «хип-хоп-соула» (1993-1998) - обозначил более тесное сближение двух музыкальных направлений. Ритм-энд-блюз заимствует у хип-хопа его непредсказуемый ритмический рисунок, композиции становятся менее однородными и более энергичными. Отличительная черта записей этого периода - общая атмосфера телесной чувственности и даже цинизма. Откровенные тексты многих исполнителей свидетельствовали о взрослении аудитории этого направления: по сравнению с нью-джек-свингом, это были не только подростки старшего школьного возраста, но и более возрастные слои молодёжи. Основные исполнители этого периода - «королева хип-

хоп-соула» Мэри Джей Блайдж, его «король» Ар Келли и женское трио «Ти Эл Си».

Диско

"Диско" - это сокращение от французского слова «дискотека». Перевести это можно, как "место где хранятся диски". А еще так называли ночные заведения, где звучала записанная на пластинки (не "живая", в отличие от обычных клубов) музыка. Потом "диско" стали называть музыкальный стиль с ритмом 100-120 ударов в минуту. Еще один важный элемент диско - блестящая, режущая глаз яркостью цветов одежда, всякие разноцветные лампочки, зеркальные шары, неоновые вспышки, отложные длинные воротники, высокие прически - в общем, подчеркнутая яркость и шик во всем.

Прародителем дискотеки может считаться джук-бокс - граммофон-автомат, заряженный двумя-тремя десятками пластинок, проигрываемых по выбору при опускании в щель мелкой монетки. На рубеже 30-40-х годов подобные автоматы устанавливались по всей Америке (а после Второй мировой войны и в западноевропейских странах) в дешевых барах и кафе, посещавшихся преимущественно молодёжью. Они имели свою аудиторию, свой репертуар и даже своих звезд, именно джук-боксы были главным каналом распространения музыки типа ритм-энд-блюз, а позднее - соул.

Развитие звукозаписывающей техники обеспечило совершенно невероятный подъем граммофонной промышленности: начали выпускаться долгоиграющие диски, переносные проигрыватели, а му-

зыкальные записи стали пользоваться огромным успехом. Появились специальные музыкальные радиостанции, основными задачами которых стали реклама и продвижение на музыкальном рынке новых записей и исполнителей. С приходом рок-н-ролла радиоаудитория небывало расширилась за счет миллионов тинэйджеров, образовавших исключительно широкий и емкий рынок для сбыта грампластинок.

Три кита граммофонной индустрии - "Ар-Си-Эй - Виктор", "Колумбия", "Уорнер Бразерс"- установили фактическую монополию на выпуск и распространение пластинок с записями популярной музыки; они контролировали эфир, организовывали концертные гастроли, поддерживали фэн-клубы, влиятельные журналы и критику.

Первые дискотеки, в современном понимании слова, появились в Нью-Йорке, и в них звучали преимущественно соул и фанк записи с жёсткой ритмической основой. Главная отличительная особенность диско - равномерный ритм зачастую подчеркнутый ударами бочки. "Классическим" признан темп с частотой 120 ударов в минуту (что практически вдвое превышает нормальный человеческий пульс). Характерна непрерывная линия баса, в аранжировках используются соло струнных и духовых. Структура песен нередко состоит из нескольких блоков (со сменой рисунка баса, мелодии, тональности и т.д.), что не позволяет длинным композициям наскучить слушателю.

Наиболее успешные номера попадали на радиостанции, что увеличивало продажи пластинок. Звукозаписывающие компании и

продюсеры стали ориентироваться на запись специальной музыки для дискотек и очень скоро музыка диско вышла за стены клубов и получила всеобщее признание и популярность.

Во второй половине 70-х годов западный мир захлестнула очередная танцевальная эпидемия, как уже не раз случалось в прошлом, но с одним интересным отличием. До сих пор большинство общественных танцзалов, не говоря уже о великосветских балльных собраниях и столичных дансингах, стремились устраивать под хотя бы и скромный, но все же живой оркестр или небольшой ансамбль, и лишь при полной невозможности пригласить живого исполнителя прибегали к патефону, радиоле или уже упоминавшемуся джук-боксу. Теперь этот обычай заменен прямо противоположным: высший шик состоит в том, чтобы танцевать в специально оборудованных дискотеках под записанную музыку с диск-жокеем в роли оператора звуковоспроизводящей аппаратуры и распорядителя бала.

Диско-альбомы не были продолжительными по времени, но записанные на них песни стали гораздо длиннее - в среднем по 5-6 минут, одновременно выпускаются специальные 12-дюймовые синглы, содержащие длинные версии песен (8-12 минут), предназначенные для ди-джеев. Имея в запасе широкий ассортимент пластинок, DJ каждый раз делает из них собственный «микс» (смешивать), комбинируя номера с учетом состава, вероятных вкусов и даже настроения собравшейся перед ним, а иногда и специально подобранной публики.

Диско - дитя большого города, его колыбель - огромные студии звукозаписи с наисовременнейшим оборудованием стоимостью в сотни тысяч долларов. Свои первые шаги дискомузыка делает в наиболее фешенебельных дискотеках, где получает шумное признание или терпит провал и лишь в случае успеха в столице с молниеносной быстротой распространяется в провинции. Иными словами, это высокоцентрализованная отрасль музыкальной промышленности, обладающая технической и финансовой организацией, руководимая профессионалами - продюсерами и менеджерами вместе со штатными сочинителями мелодий и текстов.

От музыкальной продукции все больше требуется новизна и оригинальность звучания, которые достигаются не столько живой игрой исполнителей, сколько в итоге кропотливой работы за микшерским пультом многоканального магнитофона. Хороший миксер - иногда лидер группы или кто-либо из музыкантов, но чаще опытный звукорежиссер или продюсер - нередко имеет не меньше, а то и больше прав считаться автором данного альбома, чем композитор или исполнитель. Сплошь и рядом звукорежиссер-продюсер выступает главным инициатором, проектировщиком-дизайнером и организатором всего художественно-производственного процесса подобно тому, как это имеет место в кино: придумывает идею и тематику будущей пластинки, определяет ее композиционную структуру, подыскивает подходящих сочинителей мелодий и текстов, приглашает нужных инструменталистов и певцов и, конечно же, делает завершающий микс.

В истории диско-музыки есть немало примеров, когда после записи студийными музыкантами успешного музыкального номера, срочно подбирались исполнители для выступлений в качестве группы - так было с «Бони М», «Виллах Пипл» и многими другими, причём к исполнителям стали предъявляться особые требования - необычная запоминающаяся внешность, умение танцевать и создавать эффектное шоу - всё это было необходимо для выступлений в дискотеках.

Техническая сложность живого воспроизведения в условиях диско-клуба номеров, записанных в студии, стала причиной того, что артисты стали выступать либо под минус-фонограммы, либо под полную фонограмму, что, в общем, мало беспокоило посетителей дискотек.

Постепенно Диско начинает сдавать позиции из-за недостатка свежих идей. Движение "Нью Вев" (новая волна) оттесняет диско и становится основным направлением музыки 80-х. Напор «Новой волны», в ближайшие годы займёт место диско, как самого популярного жанра на обоих полушариях.

1982-год последний, в котором диско по-прежнему популярен именно как современное музыкальное направление. Второй альбом Майкла Джексона «Триллер» становится самым продаваемым релизом на все времена. Песню «Билли Джим» можно рассматривать, как самую популярную из когда-либо записанных диско песен.

Звездами диско принято считать М.Джексона, группу «Модерн Токинг», Си Си Кетч, Мадонну, Кайли Миноунг (нео-диско) и др.

Техно

Техно - это стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.

«Техно - это музыка, звучащая, как технология», - говорит Хуан Аткинс - один из основателей стиля.

Считается, что техно изобрела так называемая «Белвиллская триоца» - «инициатор» Хуан Аткинс, «новатор» - Деррик Мэй «двигатель» - Кевин Сандерсон. В середине 1980-х годов трое этих чёрнокожих друзей по колледжу из средне-классового пригорода Детройта Белвилл, как они сами говорят, пытались сделать немецкую электронику более танцевальной, пригодной для диджеев и клубов. Фактически же можно говорить о том, что техно возникло при слиянии таких жанров как синти-поп, электро и хаус.

Не смотря на то, что первый техно-трек был выпущен ещё в 1985 году, сам стиль долгое время не имел какого-то определённого названия. Раньше эту музыку называли и просто хаусом, и новым диско, и даже хип-хопом. Имя техно жанр получил в 1988 году благодаря предназначенной для Великобритании компиляции из детройтской танцевальной музыки под названием «Техно. Новый танцевальный саунд для Детройта» и ряду статей в журналах, где эта компиляция рекламировалась. Интересен факт, что изначально данную компиляцию предполагалось назвать именно «Хаус саунд

для Детройта». Но та музыка, которая подходила под название хаус производилась в Чикаго, и звучала по-другому. Тогда было принято решение задействовать слово техно, которое уже в принципе использовалось некоторыми музыкантами, но прежде ассоциировалось больше с хип-хопом. Успех этой компиляции сыграл свою роль - «новоявленный» стиль под названием «техно» получил признание.

Если в США техно-музыка была только андеграундным явлением, то в Великобритании она вырвалась на основную музыкальную арену страны конца 1980-х.

Реггей

Реггей, являясь зачастую общим наименованием для всей ямайской музыки, впервые возник в 1968 году. Будучи «наследником» рокстеди и Ска, реггей значительно от него отличается, уходя от мягкого и где-то слащавого звука (перенятого рокстеди из американского ритм-энд-блюза), к более жёсткой ритмике, где ритм-секция выступает на первый план.

Изначально реггей характеризовался ритмом «уан-дроп» (удар бочки) и «римшот» (удар по ободу малого барабана, приходится на третью долю каждого такта), отбивающей чётные доли ритм-гитарой и клавишным «бульканьем» - баблингом. Сейчас же довольно сложно (а скорее и вовсе невозможно) дать общее определение всему разнообразию стилей-разновидностей реггей.

Очень часто реггей ассоциируют с религией Растафари, что не совсем верно. Безусловно, эти верования оказали значительное влияние на творчество многих музыкантов, особенно в 70-е годы,

да и сейчас не менее трети реггей-песен содержат растафарианскую тематику, однако же называть реггей религиозной музыкой - некорректно и неверно. Так же популярны темы насилия и жестокости, наркотиков, социальные и политические темы и конечно, романтик.

Даб

Даб - музыкальный жанр, возникший в начале 1970-х годов на Ямайке. Первоначально записи в этом стиле представляли собой песни реггей с удалённым (иногда частично) вокалом. С середины 1970-х годов даб стал самостоятельным явлением, считающимся экспериментальной и психоделической разновидностью реггей. Музыкально-идейные наработки даба дали рождение технологии и культуре ремиксов, а также прямо или косвенно повлияли на развитие «новой волны» и таких стилей как, хип-хоп, хаус, драм-энд-бэйс, трип-хоп, дабстеп и других.

По звучанию даб характеризуется прежде всего мощной плотной басовой линией, общим пространственным звучанием композиций и обилием глубокого эха на присутствующих звуках, особенно на ударных и перкуссии. Поскольку даб является производным от реггей, басовые линии составляются по канонам, типичным для этого стиля.

Это направление получило свое название благодаря «дублированию» песен реггей их инструментальными, ориентированными на ритм версии на оборотной стороне синглов. К середине 1970-х собственный в собственный полноценный стиль, открывающий простор

для звукорежиссёрских экспериментов. Обычай перезаписывать песни реггей без вокала начался в 1967 году, когда диск-жокеи обнаружили, что в танцклубах и на вечеринках люди сами с удовольствием поют эти песни. Где-то к 1969 году некоторые диск-жокеи начали говорить под эти инструментальные версии, часто изменяя уже знакомый текст песни.

Наиболее заметным из «ранних» ди-джеев был У-Рой, получивший известность благодаря тому, что вел импровизированные диалоги с певцами на записях. Аудиосистема, на которой работал У-Рой, принадлежала звукорежиссёру Кингу Табби. Последний микшировал все инструментальные дорожки, под которые У-Рой говорил. В конце концов, Табби начал экспериментировать, делая ремиксы этих инструментальных дорожек, увеличивая громкость ритм-секции, выбрасывая все или почти все вокальные партии, если они были, и добавляя новых эффектов, таких как реверберацию и эхо. Многие поклонники реггей восприняли это как освобождение музыки от всего лишнего, чтобы добраться до её естественной сути. Синглы с инструментальными версиями на стороне «Б» получили всеобщее распространение, и ремиксы Кинг Табби стали чуть ли не важнее самих оригиналов. С 1974 года стали появляться альбомы, полностью состоявшие из «дабов», с заметными влияниями миксов К.Табби. Пик популярности даба приходится к концу 70-х, к тому времени он приобретает известность в Британии и США, а некоторые рок-музыканты напрямую заимствуют элементы даба в своей собственной музыке.

Из других ранних продюсеров стоит назвать Ли Перри с его корнитным, утончённым стилем. К 1976 году даб по популярности на Ямайке уступал только коренному реггей, а также получил распространение в Великобритании, где коренные исполнители реггей, не менее успешно освоили даб. В 1980-е даб в Великобритании продолжал быть актуальным направлением, благодаря такому экспериментатору, как Адриан Шервуд, но в дальнейшем, несмотря на появление новых талантливых исполнителей, таких как Принс Джемми и Майки Дред, мода на ямайскую музыку сдвинулась в сторону словесных импровизаций ди-джеев.

Неторопливая музыка даба возымела влияние не только в контексте реггей; драм-энд-бэйс, расцветший в 1990-е годы в Великобритании, многое заимствовал у техники продюсирования и микширования, применявшейся в дабе.

С началом цифровой эры на Ямайке в 1985 году, многие даб-продюсеры начинают экспериментировать с электронным звучанием, а к 90-м, в Великобритании возникает новая волна даб-музыки. В это время многие поп-группы заимствуют элементы даба, появляются стили музыки, на которые непосредственно повлиял даб, к примеру, эмбиент-хаус, даб-техно, трип-хоп. В свою очередь даб-музыканты активно используют в своей музыке элементы современной электронной музыки.

Рэп

Рэп - один из четырёх элементов хип-хопа; речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. В настоящее время му-

зыка используется не ограниченная какими-то рамками, многие исполнители пробуют делать новое под тот же самый drum and bass

Слово «рэп» произошло от английского - легкий стук, удар (намек на ритмичность рэпа). «Рэп» означает «болтать». Но существуют версии, по которым слово рэп - аббревиатура от (Ритмичная Африканская Поэзия), (Ритм и Поэзия) и т. д.

Впервые рэп появился в 1970-х годах среди афроамериканцев в районе Нью-Йорка Бронкс, куда его «экспортировали» приезжие ямайские ди-джеи. Читали рэп изначально не в коммерческих целях, а ради удовольствия и делали это поначалу также ди-джеи. Это были незамысловатые рифмованные куплеты, обращённые к аудитории. Своего пика популярности рэп достиг в 1990-х годах. Также рэп оказал серьезное влияние на R'n'B-музыку.

Хип-хоп

Хип-хоп зародился в негритянской среде Бронкса, в районе Нью-Йорка, во второй половине 1970-х гг. В то время это была музыка для вечеринок, которую создавали диск-жокеи, работавшие в крайне примитивной тогда технике сэмплирования: она зачастую сводилась к повторению музыкального проигрыша, чужой танцевальной композиции. Необходимо отметить, что на Ямайке подобная манера исполнения была выработана ещё на рубеже 1960-70-х гг. благодаря зародившейся технике даба.

Популярность музыки на этих вечеринках привела к тому, что местные ди-джеи стали продавать кассеты с записанными «сетами» (программой выступления), в которых искусно микшировались

ритмы и басовые партии снятые с композиций в стилях диско и фанк, поверх которых эм-си начитывали рэп. Это было сугубо любительское занятие, и в тот период (1977-78 гг.) никаких студий и официальных выпусков пластинок рэпа не существовало.

В 2004 году впервые в истории премия «Грэмми» в самой престижной номинации - «за лучший альбом» - была присуждена рэп-артистам - дуэту «Оут Каст» современном хип-хопе, как и в других крупных стилях популярной музыки, большую роль играют продюсеры, от которых зависит вся индустрия.

Хип-хоп стал первой музыкой, наиболее полно и самобытно воплотившей идеологию современной афро-американской культуры. Эта идеология была построена на антагонизме американской белой, англо-саксонской культуре. За прошедшие десятилетия сформировалась также своя мода, коренным образом отличная от традиционной моды белого населения, свой жаргон и своя культивируемая манера произношения, танцевальные стили, своё графическое искусство – «граффити» (изображения и надписи на стенах, сделанные аэрозольными балончиками или специальными маркерами с краской. У самих рэпперов популярностью пользуются массивные украшения (цепи, медальоны и пр.).

ЧАСТЬ IV

ПОП-МУЗЫКА, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Являясь отражением и продолжением мировой поп-индустрии региональная поп-музыка, подчинена тем же общими закономерностям и тенденциям, что и мировая. Отличительной чертой такой поп-музыки является активное использование национальных и региональных особенностей музыкальной культуры, что помогает придавать особый колорит какому-либо, уже известному, и завоевавшему свою аудиторию стилю. При этом она, зачастую не выходит за свои стилиевые рамки.

К региональной поп-музыке можно, в частности, отнести многих российских, русскоязычных в более широком смысле, а так же турецких, иранских, арабских и других поп-исполнителей.

В данном разделе рассматривается в основном поп-музыка широко представленная в нашей стране.

Арабская поп-музыка

Большая часть арабской музыки производится в египетской столице Каире. Развитие арабской популярной музыки связано с арабской киноиндустрией, центром которой также является Каир. Стилистически жанр базируется на традиционных для западного мира поп-ритмах с элементами региональных разновидностей арабской традиционной музыки. Многие песни выдержаны в меланхоличных, минорных тонах, однако в последние годы, по мере развития арабского шоу-бизнеса, появилось больше «лёгких» песен. На эстраде

преобладают женщины, хотя исполнители-мужчины тоже присутствуют:

В 1920-е-1950-е годы «популярная» музыка начала выделяться из традиционной музыкальной арабской сцены: исполнительницы наподобие египетской легенды Ум Культум показали, что музыкальная карьера для женщин возможна. В эти времена стихи часто писались самими певицами, а музыка - другими авторами. Стилистика была выражена арабской, продолжительность песен исчислялась десятками минут (некоторые из песен Умм Кульсум длились более часа), использовались импровизации, что делало «популярную» сцену тех времен похожей скорее на джазовую или оперную западную культуру. Шли трансляции по радио, проводились туры по городам.

В 1950-е-1970-е годы популярный жанр ещё более отделяется от традиционного, западное влияние возрастает, песни становятся короче (менее 10 минут). Всемирную известность получают певицы Далида и Файруз. В 1970-х на арабскую массовую культуру стали влиять европейская и марокканская поп-культура.

Далида и подобные ей музыканты, в числе прочего, выступают в жанре «диско», и эти записи имеют успех в арабском мире. В течение 1980-х и 1990-х продолжается усиление влияния западной поп-музыки, появляются такие исполнители, как Наваль аль-Зогби, а в западном мире арабскую музыку популяризируют Офра Хаза и Наташа Атлас. Ближе к концу 1990-х годов начинают возникать так называемые арабские «поп-принцессы». В первом десятилетии XXI века они в достаточно большом количестве присутствуют на арабской эстраде и завоёвывают славу, в числе прочего, различного рода откровенными (относительно традиционной арабской культуры) пассажами, а иногда и скандалами.

Обычно в современном мире арабской эстрады какой-либо определённый продюсер создаёт песню полностью - и музыку, и слова, вне зависимости от личных качеств предполагаемого исполнителя. Большинство музыки записывается в студиях. Однако известно несколько ставших популярными «живых» записей, например, концерты Умм Кульсум и Асалах Насри.

Популярными современные исполнители обычно становятся благодаря ротации видеоклипов на музыкальных каналах. Клипы во многом похожи на западные, часто присутствует выраженный повествовательный сюжет, они обычно длятся в среднем около 5 минут (против западных 3) и в подавляющем большинстве случаев завершаются титрами. Существует около 40 арабских музыкальных телеканалов. Они активно показывают рекламу, в том числе известных мировых брендов. Сверхпопулярная в арабском мире певица Нэнси Аджрам рекламирует «Кока-колу», Хайфа Вехби - «Пепси». Выпускается и косметика их имени.

Менеджеры или агенты исполнителей, личные пиар-службы здесь редкость. Рекорд-лейблы и музыкальные телеканалы, как и карьера исполнителей и их продюсеров, контролируются крупным бизнесом. Самая крупная арабская музыкальная медиакомпания - «Ротана», в состав которой входят 6 телеканалов и рекорд-лейбл, имеющий контракты с несколькими десятками музыкантов. Ее возглавляет принц Аль-Валид.

Те, кто желает стать поп-исполнителем, могут записать демо и отослать на телеканалы: если материал понравится, их пригласят. На музыкальную сцену также можно попасть будучи родственником музыкального деятеля или придя из другой сферы шоу-бизнеса (например, Хайфа Вехби изначально завоевала известность, выиграв конкурс «Мисс Ливан»).

В основном музыка выпускается в виде альбомов на компакт-дисках или кассетах. Иногда издаются и синглы. В ортодоксальных странах, где подобная музыка запрещена исламскими законами (например, в Иране), в ходу в основном пиратские кассеты.

Концерты обычно организуются рекорд-лейблами. Это могут быть обычные выступления на концертных площадках или во время публичных мероприятий, также распространены и выступления на свадьбах или частных вечеринках, причём занимаются этим музыканты любого уровня известности.

У разных исполнителей может быть разное звучание: как правило, во всех случаях элементы традиционной арабской музыки в той или иной степени микшируются с помощью электронной техники с мелодиями западного образца, но встречаются и работы, носящие «чисто западный» характер. В последние годы можно встретить и элементы хип-хопа.

Темы песен в основном касаются романтических отношений, из-за чего в песнях часто употребляются такие слова, как «любимый» («хабиби») или «сердечный» («калби»). Нечасты и политически ориентированные песни, однако при резонансных событиях наподобие войны в Персидском заливе число таких песен увеличивается.

Основной аудиторией арабской поп-музыки является молодёжь, но среди старшего поколения также встречаются поклонники. Узнав, что среди её поклонников также очень много детей, в 2007 году Нэнси Аджрам выпустила для них альбом, в котором используется детский вокал. У некоторых других исполнителей дети тоже поют и играют в видеоклипах.

Иногда арабские песни попадают в европейскую ротацию, особенно во Франции (например, в случае с алжирцем Халедом). Од-

нако их продвижение затруднено из-за языка. Некоторые исполнители выпускают англо-, франко- и испаноязычные версии своих песен, в оригинале написанных на различных арабских диалектах.

Индийская, турецкая, иранская поп-музыка

Поп-музыка стран Востока, к которой в частности относятся турецкая, иранская, арабская, индийская и прочие, зарождалась и развивалась примерно по одним и тем же законам

Пожалуй, самым большим отличием поп-музыки этих стран были ограничения со стороны религиозных систем. Наиболее «вольной» и отличительной была индийская поп-музыка. Обладая второй в мире кино индустрией, поп-музыка этой страны подчинялась требованиям кино музыки. Индийское кино существенно отличается от прочих аналогичных продуктов. Фильмы индийского кино – это самые музыкальные фильмы, сюжеты которых, обязательно эмоционально связаны с музыкальным оформлением картины. В начальном этапе исполнители саундтреков оставались за кадром. Большую часть этих исполнителей зрители узнавали лишь по голосу. На экранах красовались и пели под фонограмму кино артисты, большинство которых, не умели даже синтонировать музыкальную фразу.

С течением времени меняются требования к кино артистам: обладание актерским мастерством, хореографические данные, хорошая вокальная школа. Тем временем, развивается и музыкальная шоу индустрия. Популярная музыка постепенно отказывается от канонов традиционной музыки, все больше обращаясь и экспериментируя в области поп-музыки, перенимая западный опыт. Индийские поп исполнители осваивают и западные просторы. Невероятно

богатое и колоритное музыкальное наследие постоянно привлекает внимание музыкантов всего мира.

К традиционной музыке Индии обращаются и композиторы академической школы, и рок музыканты, и производители поп-музыки. Можно даже проследить взаимосвязь западной и индийской поп-музыки. Обращаются западные музыканты и к индийской ритмике, и к мелодизму, и к использованию индийских народных инструментов. Безусловно, такой обмен только обогащает мировую музыкальную культуру. В западной поп-музыке возник даже новый стиль – инди-поп. Успешность индийских музыкантов определяется с «паданием» музыкальной продукции в европейские и американские чарты.

Принципы развития турецкой и иранской поп-музыки повторяет путь арабской поп-музыки. Большим достижением региональных поп-музык является то, что эта музыка опирается на народные традиции. Каждый из них (арабская, турецкая, иранская поп-музыка) выделяется на фоне западного единообразия. Мелодическая линия, мелизмы, своеобразное вокальное исполнение, инструментальная краска подчеркивают самобытность и неповторимость музыкальной композиции.

Уже не новость, когда восточные поп-музыканты завоевывают престижные места на европейских и американских хит-парадах. Их синглы и альбомы тиражируются и распространяются на европейском и американском континентах. Вот лишь краткий список таких исполнителей: Ум Культум, Далида, Файруз, Шерихан, Наваль аль-Зогби, Офра Хаза, Наташа Атлас, Халед Сахар (арабские), Ибрагим Татли Саз, Таркан, Джандан Эртечин, Сезан Аксу, Сердар Ортач, Рэфет эль Роман (турецкие), Гугуш (иранские) и многие другие.

Российская поп-музыка

Российская поп-музыка - собирательное название популярной музыкальной продукции российской и русскоязычной эстрады из стран СНГ, Балтии, а также дальнего зарубежья, исполняющей песни на русском языке, а также (реже) на иностранных языках. Иностранцы из дальнего зарубежья, малознакомые с Россией и ее историей, часто не делают различий между советской, российской, русской и русскоязычной поп-музыкой, хотя эти понятия нетождественны. Важными составляющими частями популярного музыкального русскоязычного искусства являются реклама, широкая ротация по интернету, радио и телевидению, гастроли звёзд по стране и за её пределами, выпуск компакт-дисков и т.д.

Жанры поп-музыки, распространенной в современной России и странах СНГ начали своё развитие ещё во второй половине 20-го столетия и несколько отличались от сходных направлений как на западе, так и на востоке. От американской поп-музыки, российская отличалась большей лиричностью, отказом от подтекстов песни, наличием табу на употребление ненормативной лексики, цензурой, большей яркостью и выразительностью текста, что отчасти было связано в основном некоммерческой формой данного вида искусства. Определённые жанры музыки в это время, были под запретом или строгим контролем (рок, джаз) из-за опасений политической пропаганды, другие не сложились вообще в силу отсутствия культурных и этнических предпосылок (например, рэп из негритянских гетто США), а потому они не оказывали влияния на российскую поп-музыку, в отличии, скажем, от США и Британии. В результате советская поп-музыка оказалась ближе к традиционной поп-музыке, распространённой в романских странах - Италии, Франции. В целом, однако, общий стиль и формат песен, а также характерные

мелодии носили традиционный западноевропейский характер и отличались от так называемой восточной музыки.

Сформировавшись как один из крупнейших рынков мира к началу 60-х, русскоязычную поп-музыку представляла Э.Пьеха, И.Кобзон, М.Магомаев, М.Кристалинская, П.Б. Оглы и другие.

В семидесятые годы начали свою карьеру, а затем получили известность следующие исполнители: А.Пугачёва, С.Ротару, В.Мигуля, Л.Сенчина, Е.Мартынов, ВИА «Песняры», «Самоцветы», «Ариэль» и др.

Одновременно в этот период на российскую поп-музыку начинают оказывать влияние разные западные стили (джаз, рок и т.д.) Но и сама популярная русская музыка приобретает огромную популярность в Восточной Европе.

В начале 80-х русскоязычная музыка переживает подъём. В этот период творит Раймонд Паулс, талантливый латышский композитор. Многие музыкальные композиции, такие как "Миллион алых роз", созданные в этот период станут затем почти классическими образцами. Несмотря на бурный расцвет и необычайную популярность, российская музыкальная продукция, в отличие от Европы и США, оперирует в значительной степени в отрыве от рынка, т.е. в условиях слабой коммерциализации, отсутствия развитой крупно бюджетной рекламы и т.д., что, однако, положительно сказалось на некоторых её субъективных характеристиках (душевность, близость народу, большая лиричность и т.д.). При этом внутри эстрады существовали элементы конкуренции, в основном на личном уровне, сложились влиятельные семейные кланы.

В период 80-х были популярны певцы: А.Вески, Л.Вайкуле, Й.Йола, В.Леонтьев, ВИА «Веселые ребята» и пр.

Даже в начале 90-х, когда страна переживала острый экономический и политический кризис, Россия и Москва в частности продолжали оставаться важными производителями русскоязычной музыкальной продукции. Многие известные хиты популярной музыки были написаны именно в этот период. Среди рок-направления многие группы также имели огромную популярность у российской аудитории: «Аквариум», «ДДТ», «Кино», «Ленинград», «Парк Горького» и пр.

Конец 90-х ознаменовался значительным усилением мировой, в первую очередь американской музыки, в сферы традиционного господства российской музыкой. Российские популярные исполнители знакомятся с мировым музыкальным опытом, многое из него заимствуют, особенно в плане аранжировок. Иногда заимствования (не только американские, но даже чаще турецкие, греческие, восточные, латиноамериканские ритмы и напевы) принимают крайние формы в виде многочисленных римейков.

Падение железного занавеса предоставило русскоязычной поп-музыке возможность выхода на мировой рынок музыкальной кинопродукции. Однако, дебют русскоязычных исполнителей на мировой арене был и остается затруднен несколькими факторами. Во-первых, к началу 21 века, мировой рынок музыкальной продукции, в том числе и популярной культуры, оказался в значительной мере уже насыщен англоязычной продукцией, агрессивно проникавшей на рынки неанглоязычных стран, в том числе развитых европейских.

Распространение MTV уже привело к вытеснению местной музыки во многих регионах (например, французской поп-музыки во Франции, итальянской в Италии, немецкой в Германии) американской или англоязычной продукцией массового производства. Во-

вторых, публика на Западе малознакома с русским языком, особенно это касается англоязычных стран, где музыку на иностранных языках, а уж тем более на русском языке. В ответ, многие русскоязычные исполнители (Д.Билан, Валерия, «Тату», и другие) начали исполнять песни на иностранных языках. Однако, за редким исключением, переход песни на английский язык мало что меняет. Зачастую исполнитель теряет русскоязычную аудиторию, не получает иностранной, и в конце вынужден с опозданием опять исполнять песни по-русски (о чём свидетельствует пример песни Дмитрия Колдуна). Иногда русскими и русскоязычными исполнителями используются английский, испанский, украинский, татарский, итальянский, французский, немецкий, иврит и другие иностранные языки.

С 1995 года, когда выступила певица Юдифь, «Евровидение» стало местом дебюта российских исполнителей на зарубежной (в первую очередь, европейской сцене). Особый прорыв российская музыка сделала после выступления Алсу в 2000 году, занявшей 2-е место. Ещё большего успеха зарубежом смогли добиться группа «Тату», чья песня попала в зарубежные хит-парады, заняла там первое место несколько недель подряд, продала значительное количество компакт-дисков. 2-е место на «Евровидении» занял Дима Билан в 2006 году, 3-е место досталось группе «Серебро» в 2007 году, на детском конкурсе «Евровидения» победили две русскоязычные исполнительницы. Наконец 2008 году на «Евровидении» победу одержал Дима Билан.

Значительный вклад в российскую популярную музыку делали и делают русскоязычные исполнители из зарубежья и стран СНГ и Балтии. Среди них Ф.Киркоров родом из Болгарии, В.Сердючка и «ВИАГра» из Украины, Серёга и Дмитрий Колдун из Белоруси, Ази-за и Сагдиана из Узбекистана, Л.Вайкуле, А.Вески, Й.Йола,

К.Кельми из Прибалтики, С.Павлиашвили, Д.Гурцкая из Грузии и многие другие.

Особую роль в пополнении рядов русскоязычных исполнителей играют проекты так называемой «Фабрики звёзд», распространённые и в других странах.

Одной из главных особенностей российской индустрии является широкое распространение гастролей и гастрольных концертов исполнителей по России и СНГ, что связано, с одной стороны, с огромными размерами страны, а также с тем, что из-за довольно распространённого пиратства, прибыль от продажи компакт-дисков не достигает исполнителей.

Звезды поп-музыки России: А.Пугачева, С.Ратару, В.Леонтьев, Л.Долина, Ф.Киркоров, К.Арбакайте, Валерия, К.Лель, Д.Колдун, В.Пресняков группы «Блестящие», «ВИАГра», «Серебро» и многие другие.

Поп музыка Узбекистана

Узбекская эстрадная музыка сумела вобрать в себя различные стили и направления. На сегодняшний день в поток шоу индустрии вливается большое число профессионально подготовленных кадров. Одним из ключевых учреждений по подготовке певцов, композиторов, инструменталистов-исполнителей, звукорежиссеров, аранжировщиков является УзГК.

С 1997 года открыта кафедра «Эстрадного исполнительства». За годы своей деятельности кафедра выпустила большое количество профессиональных, хорошо подготовленных деятелей эстрады. Многие выпускники кафедры являются дипломантами и лауреатами различных конкурсов, участниками престижных фестива-

лей и проектов на международном уровне. Преподавательский состав кафедры имеет реальный опыт работы в этом жанре.

Проводимые концерты с участием преподавательского состава кафедры доказательство тому. Возглавляет кафедру известный композитор, песни которой стали хитами на узбекской эстраде Д.Д.Амануллаева. Ее песни такие как: «Ёмгир ёгди», «Мен сени хеч кимга бермайман», «Саратон», «Икки дарахт» и многие другие известны всем. Репертуар студентов «эстрадников» составляют из специально написанных для эстрады песен узбекских композиторов, русских и иностранных хитов прошлого и настоящего. На кафедре проводятся различные конкурсы, что является важным для приобретения навыков и уверенности на сцене для студентов.

Однако, не все работы производителей шоу индустрии можно назвать профессиональными. Большое количество музыкантов, имеющих специальные дипломы «производителей» шоу индустрии, не всегда умеют воплотить свои навыки на практике. Только наличие среднего или высшего музыкального диплома не достаточно для создания качественных и интересных композиций. Не мало талантливых аранжировщиков, поэтов, сочинителей мелодии к песням не имеющих специального образования, «продукция» которых отличаются высоким профессионализмом. Следует отметить, что только совокупность факторов как, хорошая школа, постоянные поиски, работа над собой может дать положительный результат.

Узбекская эстрадная музыка берет свое начало с 1957 года. Основателем вокальной эстрадной школы является легенда узбекской эстрады Б.Закиров. Конечно же, узбекская эстрадная музыка складывалась и развивалась не в отрыве от мировой эстрадной музыки. На формирование эстрадной музыки Узбекистана в 60-х годах повлияло и русская эстрадная музыка, и французский шан-

сон, и эстрадная музыка стран Востока, и рок-музыка, и конечно же джаз.

Рассматривая эстрадный пласт узбекской музыкальной культуры нельзя не отметить деятельность Эстрадно-симфонического оркестра Узтелерадио, работу Ташкентского мюзик-холла, джазовых биг-бэндов, ВИА групп и отдельных солистов данного жанра. Если 60-е годы рассматривать как период формирования узбекской эстрадной музыки, то 70-е и 80-е годы были периодом ее развития и расцвета. Те легендарные группы и исполнители того времени в условиях строгой цензуры создавали шедевры эстрадного искусства, придавая неповторимый облик узбекской эстрадной музыке.

Героями того времени были композиторы: Э.Салихов, М.Бурханов, И.Акбаров, Э.Каландаров, Е.Живаев, Д.Ильесов и многие другие. В формировании эстрадного вокального исполнительства участвовали Б.Закиров, Ф.Закиров, Л.Закирова, Р.Шарипова, М.Шамаева, Ш.Низамутдинов, Ю.Тураев, Н.Нурмухаммедова и многие другие талантливые исполнители. В своем творчестве эти исполнители пытаются отразить стили и направления мировой поп и рок-музыки.

Аудио записи, многочисленные туры по странам мира популярных исполнителей, их творчество не могло не повлиять на развитие узбекской эстрады.

В репертуаре 70-80-х годов популярных узбекских групп «Ялла», «Садо», «Оригинал» и исполнителей, таких как Н.Нурмухаммедова, М.Ташматов, М.Курбанова и др., можно выделить множество композиций с явно определенным стилем диско. В то время было модно аранжировать известные узбекские народные песни в стиле западной поп-музыки. Такая музыка и сейчас сохранила самобытность, яркость и даже свежесть.

Особо следует отметить группу «Ялла», ставшую визитной карточкой нашей эстрады, творчество которой в первую очередь связано с ее лидером, народный артист РУз Ф.Закировым. Деятельность Ф.Закирова выходит за рамки исполнительства, написанные им мюзиклы и хиты, остаются свежими и актуальными на протяжении многих лет.

В эти же годы в узбекской эстрадной музыке появляется одно из направлений рок-музыки – поп-рок. Поп-рок – это сильно упрощенный, максимально приближенный к поп-музыке музыкальный стиль. В стиле поп-рок музыканты отказываются от выражений философских идей, от протеста, от собственных мировоззрений свойственных рок-музыке, а тяготеют в сторону коммерциализации музыкальных композиций.

Стиль поп-рок широко использовали в своем репертуаре группы «Ялла» (в 70-х гг.) и «Оригинал» (в 80-х гг.). В аранжировках песен «Бойчечак», «Рамазон», «Навнихол» (гр. «Ялла»), «Гузал жанона», «Бу нима?» (гр. «Оригинал») присутствуют свойственные рок музыке бит, характерное звучание электрогитары, а так же простота изложения (куплет-припев) и простая, но яркая в звуковом смысле гармония свойственная поп музыке.

90-ые годы для узбекской эстрадной музыки явились этапом обновления. Очень бурно развивается эстрада этого периода. Под шквалом разнообразных западных поп течений, узбекские артисты пытаются найти свое лицо, свой стиль. Появляется много молодых не профессиональных исполнителей. Будучи однодневными исполнителями, такие музыканты пытались выразить себя путем копирования и пародирования. Таковыми были в начале 90-х группы «Болалар», «Шофайз», «Шум бола» и др. выступавшие в манер российской группы «Ласковый май», которые в свою очередь тоже ко-

пировали западные группы. Со временем основная масса этих групп прекратила свое существование. Но этот опыт дал возможность оставшимся исполнителям найти свое лицо. Например, группа «Болалар» сейчас работает в стиле поп-рок и имеет свой неповторимый имидж в узбекской эстрадной музыке.

Аранжировка и исполнение некоторых стилей требует как от аранжировщика, так и от исполнителя настоящего профессионализма, большой подготовленности и образованности, информированности, требует постоянных поисков, работы над собой. А слушатель, в свою очередь, всегда оценит мастерство. Конечно, это проблема не ограничивается вопросом мастерства и образованности производителей музыкальной продукции.

Одним из удачных проектов в этом направлении, является группа «Карс». Выбранный ими стиль фольк-поп-рок хорошо разработан на примере Сурхандаринской, Бухарско-Самаркандской, Ферганской, Андижанской фольклорной музыки. Аранжированные в стиле поп-фольк произведения составляли репертуар таких групп как, «Тошкент», «Нола», «Байрам», «Хужа» и др. Являясь поп-группами, эти исполнители сумели преобразить фольклорную музыку придав ей еще больше красок и выразительности. Композиции «Кавушим» группы «Карс» (фольк-поп-рок), «Сенсан зеварим» группы «Нола» (фольк-поп-баллада), «Еввойи киз» группы «Байрам» (латино), «Бедана» группы «Ташкент» (поп-фольк) ставшие хитами, свидетельство тому.

Узбекская эстрадная музыка перенимала западные стили поп музыки не только на прямую, но и в переработанном виде. Так, например в 80-х годах в творчестве известной исполнительницы Н.Абдуллаевой можно найти множество песен из иранской, азербайджанской, турецкой поп музыки. Эти песни не были слепо пере-

петы, они были заново аранжированы с использованием и учетом узбекских народных инструментов, и пожалуй, заново переосмыслены.

В 90-е годы интерес к восточной поп-музыке возобновился с новой силой и стиль ориент-поп вновь входит в узбекскую эстраду. Множество индийских, арабских, турецких, азербайджанских композиций выдавались исполнителями даже как собственные оригинальные идеи. И сегодня некоторые музыканты, исполняя какую-нибудь восточную композицию, не ссылаются на автора и первоначального исполнителя.

Стиль ориент-поп прижился на узбекской эстраде и широко используется нашими исполнителями. Западная поп-музыка, обращаясь к этому стилю, пользуется не только мелодической линией музыкального наследия какого либо восточного народа, но и мастерски комбинирует ритм, мелодию, инструменты различных восточных и африканских национальных культур (чаще это арабские, турецкие, иранские и индийские). В композициях узбекских исполнителей таких экспериментов к сожалению почти не наблюдается. Наши аранжировщики ограничиваются тем что, используют, уже готовую композицию и переаранжируют лишь, убавляя или добавляя какие-то детали. Тем не менее, стиль ориент-поп один из самых востребованных стилей на узбекской эстрадной музыке. Наиболее ярким представителем данного направления является Ю.Усманова. Так же стоит отметить таких интересных исполнителей, работающих в данном направлении как, Озода Нурсаидова, Улугбек Отажонов, Отабек Мадрахимов и других в репертуаре которых, преобладает стиль ориент-поп.

Безусловно, стилей и направлений в поп-музыке множество и не стоит забывать, что все они тесно взаимосвязаны друг с другом.

Узбекские исполнители наиболее часто обращаются к диско, техно и хип-хопу и рэпу.

Музыканты, ориентирующиеся на молодежную аудиторию, работают главным образом в стилях рэп и хип-хоп. Так, группа «Ал-Вакил» функционировавшая в конце 90-х позиционировалась, как рэп группа. На сцене сегодняшней узбекской эстрады выступают яркие представители стиля хип-хоп. Это группа «Радиус 21», солист Шохрух. Надо отметить, что в отличии от большинства западных рэп и хип-хоп композиций, узбекские отличаются меньшей агрессивностью и наличием смыслового содержания. В композиции используются узбекские вербальные и музыкальные интонации. В репертуаре некоторых рэп групп можно услышать использование народных узбекских инструментов, тексты представляют не просто рифмованные слова, а несут определенную смысловую нагрузку.

Появляется все больше исполнителей и аранжировщиков, которые ищут и экспериментируют. Не имея, какого либо опыта не возможно продвижение вперед. Новые результаты могут быть получены только на базе профессионализма, поисков и упорного труда. Мы надеемся, что и узбекская эстрадная музыка займет свое достойное место в мировой поп-музыке, как иранские, арабские, турецкие исполнители.

Передовые исполнители поп-музыки не только представляют узбекскую музыкальную поп-культуру, но и непосредственно перенимают многолетний опыт зарубежных коллег. Участие в разных международных конкурсах таких как, «Новая волна», «Славянский базар», «Дискавери» узбекских исполнителей, говорит о том, как работают над собой артисты. Не менее масштабные конкурсы и фестивали проводятся и в Узбекистане. «Офарин», «Анор», «Янги троналар», «Узбекистон Ватаним маним», «Олтин хумо», «Азиз она

юртим наволари», «Янги номлар», «Садо», премии «Нихол» дают уверенность молодым исполнителям ставшими лауреатами и дипломантами.

Особо хочется отметить работу таких музыкантов как, С.Назархан и О.Нечитайло (Согдиана). Являясь выпускниками кафедры эстрадного исполнительства, эти исполнительницы своим примером показывают всем начинающим эстрадным музыкантам возможности достижения и успеха и высокого уровня.

Сегодня еще рано говорить о том, что узбекская поп-музыка может быть востребована в мировом шоу-бизнесе и тем не менее, это реально. Сегодняшний труд эстрадных артистов закладывает фундамент завтрашнего процветания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное музыкальное наследие человечества многогранно и необычайно красочно. Оно включает в себя народную музыку, шедевры мировой классической музыки, разнообразие джазовой музыки, а также, калейдоскоп рок и поп-музыки. В его жанрах, стилях и формах отразились культурные, экономические, социальные и даже политические явления эволюции человечества. Разумеется, каждое из перечисленных направлений музыки имеет своего исполнителя и слушателя. Каждое направление востребовано, и с течением времени переживает постоянные изменения внутри себя.

Безусловно, исторические корни всех музыкальных жанров, стилей и направлений опираются на народную музыку, в свою очередь джазовая, рок и поп музыка не исключение. Все направления «легкой» музыки возникли на народных традициях и развивались в рамках требований времени, являясь отражением экономических и социальных предпосылок окружающего нас мира. Например, джаз возник в результате взаимодействия двух культур: европейской и африканской. Рок-н-ролл основывался на интонациях блюза и кантри, отчасти поп-музыка является продолжением и развитием народной танцевальной музыки.

«Легкая», доступная музыка существовала всегда. К этой категории можно отнести и популярные вальсы Штрауса, и известные арии из опер Верди и Моцарта и многое другое, что сегодня мы относим к шедеврам мировой музыки. Среди огромного потока современных направлений музыкальной продукции не мало и высокопрофессиональных, виртуозных произведений не лишенных ду-

ховной основы, к таковым можно причислить многие джазовые и рок композиции.

В водовороте жизни легкая музыка постепенно отрывается от духовности и все больше превращаются в средство зарабатывания денег, и является неотъемлемой частью поп-культуры. Синонимом современного термина поп-музыка, можно, пожалуй, даже предложить термин «музыка для массовой продажи».

Развитие техники, создание звукозаписывающих устройств дали возможность значительно расширить аудиторию слушателей. Изобретение и непрерывное совершенствование технических средств записи и распространения звука (граммофон, микрофон, радио и т.д.) способствовали развитию и распространению легкой музыки, оказали на нее революционное влияние. Сегодняшние достижения цифровых аудио систем, их доступность и простота тиражирования способны удовлетворить запросы и строгих меломанов, и широкой аудитории, при этом оказывают влияние на создание новых стилей и направлений в музыке. Джазовая музыка тоже подвергается влиянию технических средств. Пример тому, возникновение таких стилей как, фьюжн, джаз-рок, джаз-поп, и т.д..

Изобретение электронных инструментов (терменвокс, электрогитара, электроорган, электронные ударные и т.д.) и в последующем компьютерных синтезаторов дали возможность появлению и развитию таких направлений как, рок-н-ролл и рок. Являясь продолжением танцевальных стилей поп музыки, рок-н-ролл становится на новую ступень в техническом смысле. Рожденная на основе рок-н-ролла рок-музыка еще больше развивается и расширяется, опираясь на технические достижения. Но со временем рок-музыка стала отдаляться от требований поп-музыки. Она стала усложнять-

ся, особенно прогрессивные направления рок-музыки и в своем развитии стала опираться на принципы классической музыки (форма, принципы развития, техника письма, и т.д.), тем самым теряла легкость, развлекательность и даже доступность. Снижение спроса на рок музыку приводит к возникновению более легких, доступных массе коммерческих стилей таких как, глэм-рок, хард-рок, трэш и дум-рок.

К 60-м годам 20-го столетия постепенно сформировалась поп-музыка в сегодняшнем понимании этого термина. В музыкальной культуре поп-музыка позиционируется как стиль, направление. Появляются стили поп-музыки связанные с продвижением развития техники. В музыке используется как звуковые, так и методологические возможности электронной музыки. Расширяются возможности и композиторов, и аранжировщиков, и певцов.

Стиль поп музыки – диско появляется как яркий пример сказанному. От своих предшественников - регтайма, буги-вуги, чарльстона, рок-н-ролла, твиста, диско отличалась учащенным ритмом, большим значением бита и клавишных. От рок-музыки диско перенимает использование спецэффектов: вспышки, звуки из жизни, гром и пр. В середине 70-х, диско постепенно становится главенствующим направлением не только в Европе и Америке, но и в восточных странах.

На развитие и формирование стилей поп-музыки повлияла и негритянская музыка. Во взаимодействии с техническим прогрессом, появляются стили соул, рэп, рэги, хип-хоп. Соединением музыки и техники можно назвать стили техно, электро, тек-хаус и т.п. Эти стили скорее можно назвать «музыкальной электроникой».

Взаимодействие и смешение стилей приводит к возникновению все более новых стилей в поп-музыке.

Сегодня музыка западной культуры главенствует на мировом шоу бизнесе, хотя существует и поп-музыка стран Востока. Имея богатейшие музыкальные традиции, Восток представляет интерес для западной поп музыки в первую очередь как, источник идей для собственного развития и расширения возможностей. Таким образом, перенимая мелодизм Востока, западные музыканты синтезируют стили поп-музыки, обновляя их.

Средства коммуникации дают возможность невероятно быстро, не возможного ранее, проникновения поп-музыки практически на любом конце мира. Поп-музыка сегодняшнего дня производится не только аудио формате, но она неразрывно связано с видео рядом. Не возможно представить известную композицию в отрыве от видеоряда. Востребованность промышленности по производству видео клипов оправдывается тем, что видео ряд усиливает восприятия звука, тем самым продвигая продажу продукции музыкального шоу-бизнеса. Распространение музыкальной продукции сегодня происходит с помощью самых разнообразных технических форм и средств: DVD и Mp3, Mp4 форматы, Интернет, рингтоны и множество других. Молниеносное распространение поп-музыки способствует созданию и развитию региональных стилей поп-музыки. Современная узбекская поп-музыка яркое тому подтверждение.

В узбекской поп-музыке можно выделить 4 основных направления (стиля): национальный, эстрадный, восточный (ориент-поп) и собственно стиль поп.

Национальный стиль подразумевает эстрадное направление, опирающееся на традиционное узбекское музыкальное наследие. В

данном стиле широко используются как, профессиональное, так и устное музыкальное творчество узбекского народа. В аранжировке на основе синтезаторов и оркестраторов используются народные инструменты, ритмика узбекских национальных песен. Вокальное исполнение так же в узбекском традиционно песенно-исполнительском стиле.

Эстрадный стиль подразумевает стиль, появившийся конце 50-х годах прошлого столетия. Данный стиль синтезирует узбекскую ритмику и мелодическую линию с европейской оркестровой аранжировкой (симфо-поп). Этот стиль сохраняет традиции эстрадной музыки, в первую очередь, в части исполнительской культуры, с тяготением к академичности.

Восточный стиль в узбекской поп-музыке опирается на мелизматику Восточных стран (иранскую, арабскую, азербайджанскую, индийскую и др). В аранжировке, в качестве окраски, используются традиционные народные инструменты этих стран.

Стиль поп вбирает в себя основные стили европейской поп-музыки. В основном это диско, техно, поп-рок, хип-хоп и др. Чаще всего в этом стиле работают молодые ищущие исполнители.

СЛОВАРЬ СТИЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ДЖАЗА, РОК И ПОП МУЗЫКИ

А

Авангардный джаз / Avantgarde jazz (от франц. avant-garde передовой отряд) - условное название групп стилей и направлений современного джаза, ориентирующихся на модернизацию музыкального языка, на освоение новых, нетрадиционных выразительных средств и технических приемов (в области атональности, модалной импровизации и композиции, сонористики, электронного синтеза звука и т.д.). К авангардному джазу принято относить фри-джаз, "третье течение", электронный джаз, некоторые экспериментальные формы хард-бопа, кул-джаза, джаз-рока и др.

Авангардный рок / Avantgarde -, это понятие, возникшее в середине 60-х годов, вобрало в себя все, что развивалось под влиянием джаза, рока, фолька. Ярчайшие

представители этого течения - "Velvet Underground" и "Mothers Of Invention". Позже термином "Авангард" стали обозначать различные нетрадиционные формы музыки.

Авторская музыка / Этот песенный жанр возник в 50х годах XX века в России, так же известный под название бардовая песня. Смысл поэтического текста, его естественность и напевность, а так же мелодичность при пении и гармоническая функциональность музыки - яркие отличительные черты данного жанра.

АйДиЭм / IDM (intelligent dance music) - основателем этого альтернативного направления электронной музыки считается английский техно-музыкант Richard James, известный как "Aphex Twin". Принято считать, что стиль зародился в 1989-ом году, а термин был придуман в глубинах компьютерных сетей в 1993-ем для того, чтобы обозначать им музыку, которая не укладывалась в рамки никакого из уже существовавших стилей, либо вообще

ни на что не была похожа. С лёгкой руки английских компьютерщиков, которые этот термин ввели, всю непонятную экспериментальную техно-музыку (т.е. музыку с использованием технологий) стали называть тремя буквами IDM. В своё время под определение данного стиля попадали группы от "Cosmic Baby" до "Cabaret Voltaire", от "Banco De Gaia" до "Goldie", от "Portishead" до "Underworld". С тех пор данный стиль преобрёл весьма определённые рамки.

Альтернативный рок (англ. Alternative rock) – понятие, подразумевающее самые разные жанры популярной культуры, которые противопоставляются традиционным. Данный термин появился в 1980е годы как описание множества таких жанров, как панк-рок и пост-панк.

Аранжировка / Arrangement (англ. arrange располагать, устраивать, приводить в порядок) - Музыкальное изложение, рассчитанное на определенный состав исполнителей и зафиксированное в

нотной записи. В джазе аранжировка является способом закрепления общего замысла ансамблевой или оркестровой интерпретации и главным носителем стилизованных качеств, вследствие чего она приобретает не менее важное значение, чем композиция в академической музыке.

Арт-рок/ (англ. art rock) - это термин, обозначающий направление рок-музыки, которое характеризуется мелодическими, гармоническими или ритмическими экспериментами, а также большим количеством художественных образов в текстах песен. Арт-рок зачастую идёт дальше форм и жанров современной популярной музыки в направлении веяний джаза, классической, этнической музыки или экспериментального авангарда.

Архаический/ (ранний) блюз/ Archaic (early) blues - Наиболее старый, традиционный тип блюза, сложившийся, как предполагается, в первой половине прошлого века на Юге США и обнаруживающий тесную связь с африканскими истоками, а также с други-

ми традиционными жанрами народной музыки американских негров (например, уорк-сонгом, холлером, балладой и спиричуэлom).

Архаический/ (ранний) джаз /

Archaic (early) jazz - Обозначение наиболее старых, традиционных типов джаза, бытовавших с середины прошлого столетия в ряде южных штатов США. Архаический джаз был представлен, в частности, музыкой негритянских и креольских марширующих оркестров XIX в. Период архаического джаза предшествовал возникновению новоорлеанского (классического) стиля.

Атака звука / Attack - Одна из важных динамических характеристик

звукоизвлечения в джазе, связанная с начальным моментом взятия звука в игре на каком-либо музыкальном инструменте или пении. Может быть резко акцентированной, агрессивной или смягченной. Качеством атаки звука в значительной мере определяется джазовый саунд.

Африканское "ручное фортепиано" / African hand piano - Широко

распространенный в Африке (на западном побережье и в южной части континента) щипково-язычковый музыкальный инструмент родственный ксилофону, с длиной резонансного корпуса от 10 см до метра и с одним или несколькими рядами расположенных на нем язычков разной величины из дерева или металла, соответствующих звукам различной высоты. Имеет множество местных названий - санза, мбира, мбила, калимба, ндимба, нданди, ижари, мганга, ликембе, селимба и др. Во времена европейской колонизации Америки санза была завезена неграми-рабами на Кубу, где бытует до сих пор.

Б

База/ Base (англ. нижняя часть, основание, опора) - Ансамбль или часть ансамбля, выполняющие функцию сопровождения солистов.

Баллада/ Ballad (от лат. ballo танцую) - Встречающийся у многих народов песенный жанр, ведущий

происхождение от старинных хоропроводных песен-танцев. Типичные черты баллады - сочетание эпической повествовательности и лиризма, строфическая форма, медленный или умеренный темп, сквозное развертывание сюжета и музыкального материала. В народной музыке американских негров сложился самобытный тип баллады, имеющий некоторую общность с блюзом и сохранивший связь с африканскими традициями. В джазе получил распространение лирический балладный стиль инструментальной игры и пения.

Банджо / Banjo (Волжо) - Струнный щипковый музыкальный инструмент африканского происхождения, родственные мандолине и гитаре. Чрезвычайно широко распространен в практике народного музицирования американских негров и как сольный, и как аккомпанирующий инструмент. Самобытные жанры негритянской народной музыки для банджо способствовали возникновению регтайма и ранних форм джаза.

Барбершоп-гармония ("парикмахерская гармония")/ *Barbershop harmony* (англ. *Barbershop* парикмахерская) - Тип гармонического сопровождения мелодии, основанный на параллельном хроматическом движении голосов при соединении аккордов (главным образом септаккордов). Данная техника голосоведения соответствует аппликатуре банджо, в практике игры на котором, по видимому, и сформировался этот своеобразный гармонический стиль. Предполагается также, что его происхождение связано с существованием в старой Америке традиции полупрофессионального самодеятельного музицирования небольших ансамблей, игравших в парикмахерских, которые в те времена являлись излюбленными местами отдыха и развлечения горожан (при таких парикмахерских обычно имелся бар, а также помещение для пения и танцев). Барбершоп-ансамбли оказали влияние на развитие американского менестрельного театра (см. *минстрел-шоу*) и регтайма.

Бард/ Bard — (слово кельтского происхождения) поэт и музыкант, исполнитель собственных песен.

Баррел-хаус-стиль/ Barrel house style, Barrel house piano (англ. barrel house трактир, пивная) - Возникший во второй половине прошлого столетия и получивший распространение к началу XX в. архаический стиль негритянского фортепианного джаза. Музыка в стиле баррел-хаус исполнялась на фортепиано в остро синкопированной, ударной манере, без педали, с четким разделением функций правой и левой рук пианиста (в партии правой руки - свободная синкопированная мелодия, в партии левой руки - аккомпанемент типа "бас - аккорд" со строго выдержанной метрической пульсацией). Баррел-хаус-стиль практиковался и в небольших ансамблях, в состав которых кроме фортепиано могли входить банджо, гитара, мандолина, губная гармоника, бас и ударные, а также примитивные фольклорные инструменты (казу, джаг, "поющая пила", уошбоэрд, гребешок с папиросной бумагой и т. п.).

Баунс/ Bounce (англ. прыжок, скачок)

1. Разновидность свинга, упругое ритмическое движение в умеренном темпе с акцентами на основных долях такта. Противоположность джампу с его упрощенным, мало освингованным битом и очень быстрым темпом.
2. Модный североамериканский танец в умеренном темпе на 4/ 4, имеющий сходство с медленным фокстротом.

Бегин/ Beguine - Танец латиноамериканского происхождения (предположительно с острова Мартиника), в четырехдольном размере, в умеренном темпе. Обладает некоторыми чертами сходства с танго и румбой. Получил международное распространение в 30-е гг. XX в. Мелодия "Beguine the Beguine" из мюзикла К.Портера "Jubilee" (1935) является одной из популярных джазовых тем.

Бибоп - см. Боп.

Биг бит/ Big beat - основной отличительной чертой "биг-бита" является специфическое звучание, создаваемое с помощью специ-

альной студийной техники, а также сильное утяжеление (по сравнению с трип- или хип-хопом) основного грува и общей фактуры. "Биг-бит" комбинирует фанковые грувы из хип-хопа, мощь рока и свинговые методики хауса. Под "биг-бит" лучше танцевать, чем слушать его. Часто в музыкальных изданиях "биг-бит" еще называют "chemical beats". Среди отцов-основателей "биг-бита" называют "CHEMICAL BROTHERS". Если вы слышите "жирную" басовую линию, отличную и от "techno" и "jangle" с бас-бочкой на первую долю, если вы чувствуете сломанный пульсирующий ритм, не сомневайтесь - это "биг-бит". Наиболее заметными и известными представителями этого стиля можно назвать "EBOMAN", "PROPELLERHEADS", "RHYTHM ACE".

Биг-бэнд (большой оркестр) / Big band - Характерная разновидность джазового оркестра, отличающаяся определенным составом инструментов (при ведущей роли духовых), специфическим разделением инструментальных

групп (секций), своеобразной техникой ансамблевой игры (сочетание аранжированных разделов с импровизациями солистов, применение особых типов оркестрового сопровождении - бэкграунда, а также особых типов метrorитмической пульсации, смещения тембров и др.). Численность музыкантов в биг-бэнде - 10 - 20 человек. Типичный состав: 4 трубы, 4 тромбона, 5 саксофонов и ритм-группа (фортепиано, гитара, бас, ударные); возможны некоторые другие его варианты. Предполагается наличие секции саксофонов (ридс), секции медных духовых (брасс) и ритм-секции; к ним может добавляться секция деревянных духовых (вудс), а также струнная группа. Развитие биг-бэнда началось в 20-е гг., а в начале 30-х гг. на его основе сложился свинг - один из основополагающих стилей оркестрового джаза.

Биллборд/ Billboard - американский музыкальный еженедельник. Он основан в 1958 году в Нью-Йорке. На его страницах печатаются различные хит-парады по разным

стилям: soul, country, folk, rock, pop-music. Кроме них основной считается так называемая "горячая сотня" (Hot 100). Попасты в биллбордовскую сотню престижно, места выше сорокового - это успех, первая десятка гарантирует пожизненную славу, а первое место этого хит-парада автоматически дает исполнителю звание суперзвезды.

Бит/ Beat (англ. удар) - В широком смысле - метроритмическая пульсация в музыке. В джазе тип бита (граунд-бит, офф-бит, он-бит, ту-бит, фоур-бит и др.) определяется трактовкой метрической структуры такта, соотношением долевых и ритмических акцентов, степени их совпадения или несовпадения. Как правило, регулярному, строго организованному биту противопоставляется более свободная и гибкая ритмика. Постоянно возникающие микросмещения ритмических акцентов относительно долей такта усиливают впечатление импульсивности, внутренней конфликтности и напряженности музыкального движения.

Блок-аккорды/ Block chords - Джазовая техника фортепианной игры, основанная на параллельном моноритмическом аккордовом движении в партиях обеих рук пианиста. Другое известное ее название - техника связанных рук. Впервые разработана в начале 40-х гг. Впоследствии данный тип аккордовой фактуры нашел применение в исполнительской практике малых ансамблей (комбо) и биг-бэндов.

Блюз/ Blues (предпол. от амер. идиомы to feel blue быть печальным или от англ. blue devils меланхолия, хандра; blue означает также голубой) Традиционный жанр афроамериканской музыки, являющийся одним из высших достижений негритянской музыкальной культуры. Тесно связан с африканскими истоками, представлен множеством жанровых разновидностей в народной музыке негров Южной, Центральной и Северной Америки. По мнению исследователей, блюз развился из целого ряда негритянских фольклорных вокальных жанров, среди которых важнейшими явля-

ются уорк-сонг, холлер, негритянская баллада и спиричуэлз. Яркий и неповторимый облик блюза проявляется в характерных особенностях его интонационного строя, лада, мелодики, гармонии, формы. Блюзовая традиция представлена практически во всех основных джазовых стилях; к ней обращались в своем творчестве ведущие академические композиторы XX в. (в том числе Равель, Мийо, Гершвин, Копленд, Онеггер, Мартину и др.); под ее влиянием возникли многие формы и жанры современной популярной и танцевальной музыки.

Блюзовая форма/ Blues form - Характерный тип строения блюзовой строфы. Чаще всего под блюзовой формой подразумевается классическая двенадцатитактовая вопросо-ответная структура AAB с повторенным "вопросом" A и однократным "ответом" B, основанная на принципе "перемыны в третий раз". Данной структуре соответствует определенная функционально-гармоническая модель (квадрат) с типичной для блюза каденцией

D-S-T, не имеющей аналогов в европейской музыке. Устойчивость многократно повторяемого "блюзового квадрата" служит организующим фактором мелодической импровизации. Специфика блюзовой формы может проявляться и в рамках темы "Блюзовые тоны"/ Blue notes - Зоны лабильного (неустойчивого) интонирования отдельных ступеней лада, не совпадающие с принятым в европейской практике делением октавы на тоны и полутоны. Типичны как для джаза, так и для всей негритянской музыки в целом. В семиступенном звукоряле (гептатонике) чаще всего располагаются на III и VII ступенях ("блюзовая терция" и "блюзовая септима"), условно нотируемых как пониженные III и VII ступени мажора. Неадекватность восприятия "блюзовых тонов" европейцами привела к появлению ошибочного представления о негритянском блюзе как о музыке печальной, грустной (с точки зрения европейских норм понижение III и VII ступеней мажорного лада

создает своего рода "оминоренный" мажор).

Блюзовый звукоряд/ Blue scale -

Условное понятие, в котором отразилось европейское представление о звукорядной основе негритянской музыки (в первую очередь блюза), ограниченное рамками равномернотемперированного строя и связанной с ним системы нотации. В соответствии с этим представлением "блюзовый звукоряд" рассматривается как семиступенный натуральный мажор с дополнительными "блюзовыми тонами" - пониженными III и VII ступенями. В действительности эти "ступени" входят в состав особых зон интернирования, имеющих иной звуковысотный объем, чем аналогичные степени европейской гаммы.

Большой оркестр - См. Биг-бэнд.

Бонги/ Bongos - Латиноамериканская разновидность малых барабанов (предположительно индейского происхождения). Обычно используется блок из двух бонгов разной величины, соединенных друг с другом деревянной колод-

кой. В эстрадно-танцевальной музыке бонги получили широкое распространение после второй мировой войны. В джазе применяются эпизодически.

Бонус трэк/ Bonus-track - композиция, которая помещается на диск вдобавок к основному трек-листу альбома.

Боп/ Бop - Джазовый стиль, сложившийся к началу 40-х гг. Известен также под названиями "би-бop", "бибап", "рибап", "минтонс-стиль". Почти все эти названия (кроме последнего) имеют звукоподражательное происхождение и связаны с практикой скэт-вокала. Термин "минтонс-стиль" происходит от названия гарлемского клуба "Minton's Playhouse", где выступали первые музыканты бopa, его основоположники. Бop пришел на смену свингу, возникнув как новое, экспериментальное направление негритянского джаза малых ансамблей (комбо). Важнейшие тенденции, характеризующие бop,- модернизация старого хот-джаза, культ свободной сольной импровизации, нова-

торство в области мелодики, ритмики, гармонии, формы и других выразительных средств. Боп считается первым значительным стилем современного джаза.

Бопер/ Ворег - Музыкант, играющий в стиле боп.

БиПиэМ/ Врп - (Beats Per Minute) - удары в минуту. Это самый распространенный и удобный способ измерения темпа музыки.

Брасс-бэнд/ Brass band (англ. brass - медь, латунь, band - оркестр) Одно из названий негритянского духового оркестра, относящееся к периоду архаического джаза. Изредка встречается в классическом джазе и в наименованиях современных ансамблей диксиленд-джаза. См. также Марширующий оркестр.

Брейк/ Break (англ. прорыв, перерыв, перемена) - Короткая сольная импровизационная вставка, прерывающая звучание ансамбля. Может выполнять роль каденционного "ответа" (см. вопрос-ответный принцип), завершающего какой-либо раздел джа-

зовой пьесы, или вступления к аккомпанированному импровизационному хорусу солиста.

Брейкбит (англ. breakbeat - ломаный ритм) – стиль музыки, под которым следует понимать смешение электронной музыки с барабанной дорожкой соло. Часто такие партии бывают не однотипного ритма, а разного, так называемого «ломаного ритма» и создаются на драм-машинах диджеями.

Брекдаун (брейкдаун)/ Breakdown (англ. break-down развал, неразбериха, ералаш) - Быстрый темпераментный негритянский народный танец. В середине XIX в. получил широкую известность благодаря менестрельному театру (см. минстрел-шоу). Использовался здесь в завершающих представлении массовых танцевальных сценах, построенных на свободной коллективной импровизации всех участников. Этим термином обозначался также родственный буги-вуги фортепианный стиль, популярный в Чикаго в перБридж/ Bridge (англ. мост,

переход) - Промежуточный раздел в структуре джазовой темы, предшествующий заключительному репризному разделу (например, третий восьмитакт В в стандартной тридцатидвухтактовой строфе ААВА). Содержит элементы тематического развития или контраста, которые служат дополнительными стимулами для импровизации. Другие названия бриджа - рилис (англ. releas - освобождение) и ченнел (англ. channe! - путь, источник).

Брейк дэнс/ Break dance - танец, появившейся в самом начале 80-х годов в нью-йоркском квартале Бронкс. Его корни уходят в Африку, а музыкальным сопровождением служит "рэп" и прогрессивная электронная музыка. Основные движения: скользящие шаги, прыжки, вращение на полу, а также всевозможные акробатические номера. К середине 80-х мода на брейк почти полностью прошла, но в 90-х его олять вспомнили.

Бристол саунд/ Bristol sound - "трип-хоп" из Бристоля заслужи-

вает в данном случае специального внимания. Наиболее известными и яркими представителями данного направления являются: "MASSIVE ATTACK", "PORTISHEAD" и Tricky. Этому стилю характерны медленный ритм, базирующийся на "хип-хопе" в сочетании с элементами "реггей-даба" и интересными электронными звуками.

Буги-вуги/ Boogie woogie (звукоподраж.) - Фортепианный блюзовый стиль, одна из наиболее ранних разновидностей негритянского инструментального блюза (наряду с архаическим гитарным блюзом, баррел-хаус-блюзом и др.). Предположительно является результатом перенесения в практику фортепианного музицирования североамериканских негров техники игры на банджо и гитаре, использовавшейся при сопровождении блюзового пения. Стиль буги-вуги возник в США во второй половине XIX в. Широкое распространение получил в первые десятилетия нашего столетия благодаря т. н. хаус-рент-пати. Классические его образцы отно-

сятся к 20-м гг. В период свинга буги-вуги вошел в репертуар биг-бэндс. Характерные черты фортепианного буги-вуги - опора на блюзовую традицию, преобладание метроритмики и фразировки типа офф-бит, насыщенность брейками и риффами, импровизационность, техническая виртуозность, специфический тип аккомпанемента (walkin bass - "блуждающий бас") и ритмики в партии левой руки пианиста (шафл-ритм). Некоторые особенности джазового буги-вуги (двенадцатитактовый блюзовый квадрат, моторная ритмика, быстрый темп, остиная повторяемость басовых фигураций) стали атрибутами созданного в 30-е гг. коммерческой индустрией развлечений модного эксцентричного танца с тем же названием, популярного в Европе с 1945 г.

Бутлэг/ Bootleg - это пиратски сделанные записи концертов, которые затем нелегально переписываются на диски и распространяются на "черном рынке".

Бэк вокал/ Back vocal - группа певцов-вокалистов и музыкантов, находящихся на сцене сзади певца-солиста и сопровождающая его пение.

Бэкграунд/ Background (англ. фон, задний план) - Термин, обозначающий сопровождение ведущего мелодического голоса или партии солиста. Различаются следующие типы бэкграунда: 1) аккордовый (фоном служит последовательность аккордов, соответствующая гармоническому квадрату темы); 2) мелодический (ведущему голосу противопоставляются контрапунктирующие мелодические голоса сопровождения); 3) риффовый (основанный на технике риффов - остиатно повторяемых мелодических моделей); 4) басовый (роль сопровождения выполняет линия баса, являющаяся функционально-гармонической опорой мелодии); 5) ритмический (в виде четко организованной ритмической пульсации с акцентами на основных долях такта); 6) смешанные (сочетающие признаки вышеназванных типов).

В классический период сложился самостоятельный тип новоорлеанского джаз-бэнда с характерным разделением инструментальных групп (секций) - ритмической (банджо, духовой или струнный бас, ударные и фортепиано) и мелодической (ведущий голос - корнет или труба, контрапунктирующие голоса - кларнет и тромбон, участвующий также в гармоническом сопровождении мелодии), с определенным соотношением сольной и коллективной игры, импровизации и аранжировки. В отличие от гетерофонно-вариационного стиля исполнения в архаическом джазе, здесь утвердился более сложный и совершенный респонсорный (вопросо-ответный) принцип ансамблевой игры наряду с многоголосием типа импровизационной контрастной полифонии с ведущим голосом (лид). Более яркое и последовательное воплощение получила блюзовая традиция, определился круг специфических выразительных средств и технических приемов - офф-бит, драйв, дерти-тоны, шаут-эффекты, стом-

пинг, брейки, стоп-тайм-техника, хот-манера и др. После 1917 г. в связи с закрытием увеселительных заведений Нового Орлеана многие джазмены переехали в Чикаго, где благодаря этому развился т.н. новоорлеанско-чикагский стиль, способствовавший зарождению раннего свинга (см. также чикагский стиль). В среде белых музыкантов Нового Орлеана и Чикаго, подражавших негритянскому джазу, получил развитие стиль диксиленд. К концу 20-х гг. новоорлеанский стиль утратил свое значение и был вытеснен коммерческой развлекательной музыкой, однако во второй половине 30-х гг. произошло его возрождение в традиционных и новых формах (см. ривайвл). Идеи и принципы новоорлеанского стиля нашли продолжение в современном диксиленде.

В

"Век джаза" - См. "Джазовая эра".

Вест-коуст-джаз (джаз Западного побережья) / West Coast Jazz -

Стилевое направление в современном джазе, сформировавшееся в ряде городов Калифорнии в 50-е гг. (первые образцы относятся к 1949г.). Вест-коуст-джаз возник прежде всего под влиянием стилей прогрессив и боп, но в нем обнаруживаются также и другие стилиевые связи - с симфоджазом, свингом, кул-джазом и с европейской академической музыкой. Для него характерны эмоциональная сдержанность, строгость формы и голосоведения, склонность к использованию линейно-контрапунктической техники, страстие к умеренным темпам и закругленной кантиленной мелодике (в духе баллад и эвергринов), мягкость звукоизвлечения (в этом смысле вест-коуст-джаз ближе кул-, а не хот-джазу), изысканность гармонических и тембровых средств, сочетание диатонической ладотональной основы с "расцвечивающими" ее хроматизмами и разнообразными модуляционными приемами, "расслабленный" характер свинцовой пульсации и наряду со спо-

койной, ровной ритмикой, тенденция к законченной, симметричной фразировке. На связь вест-коуст-джаза с традиционным джазом указывает применение музыкантами этого стиля одновременной групповой импровизации. В сфере камерно-ансамблевого музицирования для вест-коуст-джаза типично заимствование приемов исполнительской техники больших оркестров (вплоть до превращения всего ансамбля в единую инструментальную группу, подобную секции биг-бэнда). В оркестровой же практике вест-коуст-джаза наблюдается противоположная тенденция - к камерной манере игры, индивидуализации тембров, усилению роли сольной импровизации. Примечательно также включение в инструментарий таких редко употреблявшихся прежде в джазовых ансамблях инструментов, как гобой, английский рожок, фагот, бас-кларнет, бас-труба, бас-тромбон, валторна, арфа, смычковые струнные; обычным является сочетание низких деревянныхдуховых с сак-

софонами. Стиль вест-коуст-джаза в значительной мере способствовал развитию европеизированного концертного джаза.

Ви-джей/ VJ - аббревиатура от слова видео-диск-жокей (video-disc-jockey). Термин появился с возникновением MTV. Виджей - человек, ведущий музыкальную программу, заполняющий пробелы между видеоклипами.

Водевиль/ Vaudeville - В современном смысле - род бытовой комедии с музыкальными номерами, куплетами, танцами, пантомимами и трюковыми сценами. В США получил широкое распространение т. н. американский волевиль (и как его разновидность - негритянский водевиль), специфика которого связана с национально-характерными чертами фабулы и музыки, с обращением к местному фольклорному и бытовому материалу, а также с влияниями менестрельного театра (см. минстрел-шоу).

«Возрождение диксиленда и новоорлеанского джаза» - См.Ривайвл.

Вопросо-ответный (респонсорный) принцип/ Responsorial principle (responsory, responsorium) (от лат.respondeo отвечать) - Один из универсальных, основополагающих принципов музыкального формообразования, предусматривающий такой тип связи элементов формы (построений, разделов, частей; мотивов, фраз, предложений и др.), при котором эти элементы образуют взаимодополняющие пары. Наличие музыкального построения, выполняющего функцию "вопроса" (и поэтому обладающего такими свойствами, как неустойчивость, незавершенность, разомкнутость), является фактором, обуславливающим возникновение "ответного" построения (более устойчивого и законченного, восстанавливающего нарушенное ранее динамическое равновесие). Вопросо-ответный принцип находит применение во многих европейских музыкальных формах (имитационных, репризных, рефранных; основанных на концентрической планировке, зеркальной симметрии, периодическом

повторе и т. п.). Простейшим способом реализации данного принципа в исполнительской практике является т. н. антифон (лат. *antiphonos* - противозвучание) - чередование двух групп ансамбля, переключка между солистами, между солистом и ансамблем. Респонсорная техника в афроамериканской музыке (уорк-сонг, холлер, спиричуэл, блюз) и джазе представлена необычайным многообразием средств и приемов - от самых простых (переключка) до самых сложных (в области логики импровизации и композиции, гармонии и мелодии, в распределении функции между отдельными исполнителями и инструментальными группами).

Вудсток/ Woodstock - самый грандиозный фестиваль в истории рока. Проходил с 15 по 17 августа 1969 года, недалеко от Нью-Йорка. 400 тысяч зрителей собралось с разных концов Америки и за 10 долларов могли слушать рок в течение 12 часов подряд. Выступало более тридцати исполнителей, среди которых были Джимми Хендрикс, Джанис Джоп-

лин, Джо Коккер, Сантана и многие другие.

Г

Габбер/ Gabber - наиболее быстрая и жесткая разновидность "хард-кора" была изобретена в Голландии в 1989 году. Количество ударов в минуту для данной разновидности порой достигает до 400, однако в основном эта цифра находится в пределах 200 BPM. Часто используются ускоренные смешные сэмплы из детских радио-передач и другие забавные звуковые зарисовки, которые, как считают, придают музыке некоторую придурковатость.

Гарлемский джаз/ Harlem jazz - Общее наименование ряда стилизованных направлений негритянско-го джаза 20-х и 30-х гг., возникновение которых связано с музыкальной жизнью нью-йоркского Гарлема. Здесь получила развитие самобытная манера исполнения блюза (гарлемский блюз), сформировалась своя школа фортепианного джаза (гарлем-

ский страйд-стиль), а также сложилась особая разновидность камерного и оркестрового свинга (гарлемский джамп). В 20-е гг. в Гарлеме достиг своего расцвета негритянский водевиль. К этому же времени относится начало плодотворной концертной и композиторской деятельности Дюка Эллингтона, выступавшего со своим оркестром во многих гарлемских клубах и создавшего здесь целый ряд оригинальных стилевых концепций (джангл-стиль, концертный стиль, лирический "стиль настроения"). Под влиянием традиций гарлемского джаза в 40-е гг. развился стиль бибоп (см. боп).

Гемиола/ Hemiola (hemiole) (лат. полуторный) - Тип ритмической группировки, при которой образуются группы длительностей, не совпадающие по своей общей протяженности с долевыми циклами основного метра (например, 3 двухдольные группы в 2-х трехдольных тактах и т. п.). Возникающее при этом несоответствие метрических и ритмических акцентов создает впечатление вре-

менной перемены метра, нарушает его устойчивость и тем самым динамизирует музыкальное изложение. Данный принцип весьма характерен для африканской ритмики, из которой он был перенесен в афроамериканскую музыку и джаз (см. также паттери, стопп).

Глэм-рок (англ. Glam Rock, от glamoious - «эффектный») - жанр рок-музыки, возникший в Великобритании в самом начале 1970-х гг. и ставший одним из доминирующих жанров первой половины того десятилетия. Для исполнителей глэм-рока были характерны яркий образ, выраженный через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа, андрогинный облик. В музыкальном отношении глэм-рок был неоднороден, совмещая рок-н-ролл, хард-рок, арт-рок и эстраду. Элементы стиля глэм-рока оказали значительное влияние на диско, панк и новую волну, на такие группы как Queen, Kiss и Marilyn Manson. Глэм-рок также известен под термином глиттер-рок.

Гоа транс (от Goa/ psychedelic trance) Название этого музыкального стиля происходит от названия штата, расположенного в Индии. Этот штат представляет собой своего рода туристическую Мекку. На территории этого штата еще в шестидесятые годы отдыхали разнообразные хиппи, которые были очарованы мистикой. Именно в Гоа и появился гоа-транс. На территории этого штата вот уже многие годы проводятся разнообразные тусовки и вечеринки, на которых народ не обращает внимания ни на какие запреты, а просто веселится. Однако, не так уж все и просто, как кажется на первый взгляд. На территории этого штата официально разрешено употреблять наркотики в любых количествах. Что же касается музыки, то раньше на территории Гоа была популярна техно-музыка, которая сегодня все больше перерождается в так называемый гоа-транс. На сегодняшний день большинство постколониальных стран, расположенных на востоке, находятся под влиянием современной Ев-

ропы. Именно поэтому Гоа-транс называют еще и Психоделическим трансом

"Говорящие барабаны"/ Talkint drums - Особый вид африканских барабанов, предназначенных для передачи сообщений на значительные расстояния (до 10 - 15 км). Устройство "говорящих барабанов" позволяет извлекать на них звуки с широким диапазоном звуковысотных и тембровых оттенков. Благодаря этому исполнитель может, пользуясь системой специальных звуковых сигналов, кодировать и передавать самую разнообразную информацию. Варьирование высоты и тембра звучания барабана достигается, как правило, за счет разной силы натяжения мембраны по всей ее площади между центром и краями. Некоторые приемы игры на "говорящих барабанах" нашли применение в джазовой практике исполнения на ударных инструментах.

Госпел-сонг/ Gospel song (англ. Gospel - евангелие; song - песня) - Жанр негритянской рели-

гиозной песни на евангелическую тематику, получивший распространение в США в 1930-е гг. В отличие от других духовных негритянских жанров фольклорного происхождения (таких, как спиричуэл, джубили и др.) текст и музыка гоелел-сонгов создавались преимущественно профессиональными авторами. От хорового спиричуэла госпел-сонг отличается также тем, что он чаще всего предназначен для сольного исполнения и гораздо теснее связан с блюзовой традицией, в большей степени насыщен импровизационностью, может иметь развитое инструментальное сопровождение (тогда как спиричуэл обычно исполняется а capella).

Гранж (англ. Grunge) — это музыкальное направление, которое является стилистической течией альтернативного рока в 1980х годах. Местом рождения данного жанра стал Сиэтл. Гранж взаимодополняющее соединение мелодичности и лирики, гитарных партий и вокального соло. Хотя вместе с этим, в музыке стиля гранж можно услышать динамические

перепады, струнные и барабанные феерии, некоторую депрессивность в текстах.

Граул/ Growl (англ. рычание) - Хриплое, "рычащее" звучание. Инструментально-тембровый эффект, перенесенный в джаз из фольклорной практики негритянского пения (см. шаут, дёрти-тон). Чаще всего используется в игре на медных духовых инструментах в нижнем регистре с применением сурдин (особенно на тромбоне), но может достигаться и в исполнении на других инструментах (кларнете, саксофоне и т. д.). Разнообразные граул-эффекты характерны для т. н. джангл-стиля.

Граунд-бит/ Ground beat (англ. основной удар, пульс) - Устойчивая регулярная пульсация в джазе, совпадающая с метрической структурой такта. Как правило, поручается ритм-группе джазового ансамбля; является организующим началом в ансамблевом исполнении. Вместе с тем граунд-бит служит основой для создания разнообразных метроритмических конфликтов в джазовой му-

зыка путем сочетания его с более индивидуализированными и ритмически свободными контрглосами или посредством вводимых в него едва заметных смещений ритмических акцентов относительно метрических долей (см. офф-бит).

Грув-метал (англ. Groove metal) – стилистическое направление музыки, считается течией трэш-метала. Особенностью данного стиля является высокая скорость воспроизведения и непредсказуемостью ритмических переходов в композиции.

Грэмми/ Grammy - в музыке это то же самое, что "Оскар" в кино. В конце каждого года проводится опрос музыкальных критиков и определяется лучший исполнитель, группа и диск в различных номинациях. Кроме этого, "Грэмми" присуждается за лучшее звучание, лучшую обложку, лучший дебют. Получение этой награды почетно для любого музыканта. А сам "Грэмми" - это маленький смешной граммофон, сувенирные

копии которого вручаются победителям.

Д

Даб/ Dub - этот музыкальный стиль чаще всего используют для оформления чил-аута. Его главной отличительной чертой является сочный, яркий, громкий бас, ведущий четкую, хотя и аккомпанирующую линию. Ещё одна особенность - медленный ломаный ритм и большое количество ревербации.

Даун-бит/ Down Beat (англ. down внизу; Beat удар, пульс) - Тип джазовой фразировки, при которой внутри свободно артикулируемых ритмических групп сохраняются опорные акценты на основных долях тактов. Данный метод позволяет осуществлять одновременное сочетание граунд-бита (в скрытом виде) и офф-бита в партии одного инструмента.

Даунбитс/ Downbeats - музыкальный стиль, близкий к "хип-хоп",

расслабляющий, довольно медленный ритмический рисунок с мягким, теплым басом. Данный термин появился в связи с публикациями в прессе рецензий на инструментальный "хип-хоп". В январе 1998 года французская команда "AIR" выпустила свой дебютный альбом "Moon Safari", который является отличным примером данной категории.

Дерти-тон/ Dirty tone (англ. dirty нечистый) - Специфический тип интонации в афроамериканской музыке и джазе, отличающийся крайней звуковысотной неустойчивостью (лабильностью), широкой и частой вибрацией, предельной динамичностью и напряженностью, ярко выраженным экзотическим характером. По своему происхождению связан с негритянскими религиозными культами. Является неотъемлемым компонентом шаут-пения. Особенно часто применяется в хот-джазе (как в вокальном, так и в инструментальном) - нередко в сочетании с другими родственными ему выразительными сред-

ствами (офф-питч, "блюзовые тоны", граул-эффекты, скэт и т. п.).

Джаг/ Jug (англ. кувшин, сосуд) - Архаический негритянский музыкальный инструмент западноафриканского происхождения. Представляет собой сосуд с узким горлышком, используемый в фольклорных ансамблях в ритмической функции или как резонатор для усиления звучания голоса. Чаще всего применяется в роли басового инструмента. Наиболее широкое распространение получил в Южной и Центральной Америке, особенно в Вест-Индии. У североамериканских негров нередко употребляется для сопровождения блюзового пения и танцев.

Джаз бэнд/ Jazz-band - небольшой джаз-оркестр (5-10 исполнителей). Название "Джаз-бэнд" впервые появилось в 1915 на афише ансамбля Т.Брауна из Нового Орлеана, выступавшего в Чикаго под названием "Tom Brown's Dixieland Jazz-Band", и стало использоваться для обозначения

небольших танцевальных оркестров.

Джаз в филармонии/ Jazz at the Philharmonic (сокр. JATP)- Джазовая концертная организация, созданная в 1942 г. в Лос-Анджелесе импресарио Норманом Гранцем. Одна из главных задач ее деятельности - предоставлять ведущим музыкантам джаза возможность регулярных выступлений в филармонических концертных залах, а также устраивать гастрольные джазовые коллективы и солистов в США и за рубежом. В настоящее время понятие "джаз в филармонии", или "филармонический джаз" применяется в более широком смысле - по отношению ко всей современной концертной джазовой музыке.

Джазовая эра ("Век джаза")/ Jazz Age - Условное название периода в истории джаза, датируемого приблизительно 1917 - 1929 гг. (с конца первой мировой войны по экономического кризиса в США). "Веком джаза" назвал данный период американский писатель

Фрэнсис Скотт Фитцджеральд в кн. "Tales of the Jazz Age" (1922). С этим временем связано сенсационное "открытие" джаза, приведшее к его бурному расцвету и повсеместному распространению. Хронологически указанный период совпадает с периодом классического джаза и началом перехода от него к "свинговой эре".

Джаз-рок/ Jazz rock - Стилевое направление, возникшее на основе синтеза джаза и рок-музыки. Вершины своего развития джаз-рок достиг к концу 60-х гг. (первые эксперименты, предпринятые по инициативе музыкантов фри-джаза, относятся к концу 50-х гг.).

Джайв/ Jive (амер. сленг. болтовня, жаргон) - Термин имеет ряд значений: 1) то же, что и джаз; 2) символический язык блюза, позволяющий обыгрывать в тексте разного рода "запретные" темы - например, связанные с сексом, алкоголизмом, наркоманией, преступностью и т. п.; 3) в период свинга название музыки, исполняемой биг-бэндом в манере гарлемского джампа, а также наиме-

нование связанных с этим стилем популярных танцев; 4) жаргон джазовых музыкантов и любителей джаза.

Джамп/ Jump (англ. скачок, прыжок)

- Разновидность негритянского свинга, созданная в 20 - 30-е гг. музыкантами гарлемской школы джаза (см. гарлемский джаз). Отличается повышенной экзальтированностью исполнительской манеры, сильной и резкой атакой звука, обилием изломов и скачков в мелодике, большим динамическим напором и устремленностью (см. драйв), жесткой, равномерной ритмикой с тяжелыми акцентами на основных метрических долях (см. бит, граунд-бит). Джамп тесно связан с традициями блюза и негритянского хот-джаза.

Джангл/ Jungle - стиль родился в Англии в 1988-году. Это музыкальное направление, которое соединило в себе энергию лондонских африканских ритмов и возможности современных технологий. "Джангл" отличается агрессивное звучание, принятый

темп: 180-190 bpm, ритмическое многоголосие, рваная басовая линия, свободное смещение ритмических рисунков, небольшое тембральное разнообразие. С 1992 года наблюдается прорыв стиля на большую сцену с синглом группы SL2 "On A Ragga Tip". Отныне "джангл" пользуется огромной популярностью, особенно у англичан и продвинутых джазменов. Свидетельство тому подстиль "джангл джаз".

Джангл-стиль ("стиль джунглей") /

Jungl style - Стилевое направление в джазе, возникшее во второй половине 20-х гг. Одним из основоположников и ведущих представителей этого стиля является Дюк Эллингтон. Характерные черты джангл-стиля: экзотические комбинации тембров, обилие остро диссонансирующих звучаний и кластеров, разнообразные сурдинные эффекты, граул-манера в игре на духовых инструментах, дертитоны, глиссандо, шаут-приемы, подражание голосам диких животных и человека. Стилизация экзотики и варваризмы нередко сочетаются здесь с утон-

ченным оркестровым колоритом, традиции блюза и хот-джаза - с экспериментами в области гармонии, тональности, формы и инструментовки. Многие выразительные средства джангл-стиля нашли применение в современном джазе.

Джем-сешн/ Jam session (англ. случайная встреча) - Традиционные творческие встречи джазовых музыкантов, собирающихся в свободное время (чаще всего ночью) для свободного совместного музицирования, обмена идеями или соревнования друг с другом в исполнительском мастерстве и в искусстве импровизации. Состав ансамблей, выступавших на джем-сешн, как правило, не определен заранее и может изменяться непосредственно в процессе исполнения. Случайный характер носит и программа таких "концертов", что исключает возможность предварительной подготовки музыкантов, репетиций, использования аранжировок. Традиция джем-сешн существовала еще в начале XX в. у музыкантов новоорлеанского джаза и

сохраняется до нашего времени. Джем-сешн сыграли важную роль в разработке и развитии многих джазовых стилей.

Джюбили/ Jubilee (англ. празднество, ликование) - Архаическая негритянская религиозная песня-славление. Основой джюбили является каноническая хоральная мелодия, многократно повторяемая с незначительными изменениями и новыми импровизационными подголосками (принцип строфического варьирования). В процессе исполнения джюбили обычно происходит постепенный переход от строгого и спокойного изложения мелодии европейского церковного гимна к более свободному и динамичному - с использованием африканизированной респонсорной техники, импровизации, "блюзовых тонов", танцевальных ритмов - вплоть до экстатического шаут-пения.

Ди-джей/ Dj - (диск-жокей). Сначала ди-джеями называли ведущих музыкальных программ на радио, которые, кроме того, занимались продюсерской деятельностью,

"раскруткой" музыкантов. В начале 70-х годов с появлением танцевального стиля "диско" широкую популярность приобрели ночные дансинги - дискотеки, которые стали вторым местом работы ди-джеев. Примерно в это же время диск-жокеи обретают новую специальность благодаря человеку по имени Гэри Кроуэл (Gary Crowel). Он впервые начал делать миксы примерно так, как это делается сейчас. В середине 80-х годов очередной толчок в развитии ди-джей-ского искусства уже применительно к музыке "рэп" совершил Фрэнки Наклс (Frankie Knuckles). И, наконец, на закате 80-х появляется техно. С этой музыкой связано имя еще одного ди-джея - Джека Мастера Фанка (Jack Master Funk). Вот такие изменения претерпела профессия. И если вначале ди-джей должен был быть хорошим конферансье с поставленным голосом, то сегодня ди-джей - это музыкант и звукорежиссер в одном лице.

Диксиленд/ Dixiland (англ. страна Дикси) - Одна из основных стиле-

вых разновидностей традиционного джаза (наряду с новоорлеанским стилем). Термин имеет фольклорное происхождение ("страна Дикси" - символическое название южных штатов США); введен в обиход белыми музыкантами - создателями диксиленда, чтобы подчеркнуть его отличие от негритянского джаза и избежать употребления самого слова "джаз", отношение к которому в течение довольно длительного времени было весьма пренебрежительным. Наиболее ранние образцы диксиленда относятся к концу XIX в., окончательно этот стиль сложился в 1910-е гг. Вначале деятельность белых музыкантов ограничивалась слепым подражанием новоорлеанскому стилю и была малопродуктивной. Т.н. второе поколение музыкантов диксиленда (начало 20-х гг.) освоило основные выразительные средства негритянского джаза (импровизацию, офф-бит, "блюзовый звукоряд", хот-тон и др.), вступив на путь постепенного преодоления расовых барьеров. В результате

различия между диксиленд-джазом и новоорлеанским стилем стали сглаживаться, что в значительной мере способствовало возникновению и развитию новых, смешанных стилевых форм джазовой музыки. На раннем этапе диксиленд развивался главным образом под влиянием мексиканских традиций, музыки архаических марширующих духовых капелл (см. марширующий оркестр) и особенно регтайма. Окончательная переориентация его на классический негритянский джаз произошла ок. 1916 г. Многие характерные признаки диксиленда сохранились в пришедшем ему на смену в 20-е гг. чикагском стиле.

Диско/ (англ. disco), музыкальный стиль, а также тип студийного саунда, получивший широкое распространение в поп-музыке второй половины 70-х годов. Связан с творчеством ряда артистов (Глория Гейнор, Донна Саммер, VILLAGE PEOPLE и др.), а также продюсеров (Джорджо Мородер, Нил Богарт, Жан Моралли, Фредди Перен, Жан-Марк Серрон).

Диско-мода была поддержана культовым голливудским фильмом «Лихорадка в субботу вечером» (1979). Музыкальная основа диско - упрощенные фанк- и соул-музыка. Для ритмической сетки диско-музыки характерна определенная частота ударов (приблизительно 120 в минуту), в аранжировке особое значение приобретают синтезаторные эффекты при одновременной «инструментализации» вокала. В середине 90-х годов диско-музыка вновь переживает стилистическое возрождение в связи с общей модой на танцевальную музыку.

Драйв/ Drive (англ. движение, преследование, гонка, спешка) - Энергичная манера исполнения в джазе, при которой достигается эффект нарастающего ускорения темпа, активной устремленности движения. Драйв предполагает использование целого комплекса выразительных средств и приемов, например, таких, как постоянное опережение долей метрической пульсации (см. офф-бит), переход от рассредоточенного

размещения долевых акцентов (на 1-ю и 3-ю доли или на 2-ю и 4-ю) к акцентировке каждой доли, от более крупных ритмических длительностей к более мелким, динамичная атака звука, свинг, стопп, риффы и т. д.

Драм-н-басс/ Drum'n'bass - одно из воплощений концепции "брейкбита". Сформировался к началу 90-ых как стиль, где сочетается басовая линия в темпе 80 bpm и обилие различных барабанов в темпе 160 bpm. Больше ничего. Из-за темперамента барабанов этот стиль воспринимается как танцевальный, из-за более медленной (часто с реггийным характером) линии баса его можно принимать как расслабляющую музыку. Постепенно к этому стилю стали добавляться красивые, иногда меланхоличные мелодии. Короче говоря, к середине 90-ых "Drum'n'bass" медленно, но уверенно трансформировался в интеллигент джангл.

Дрим-поп/ Dream-pop - зародился в начале 80-х на основе британской электронной психоделики "PINK

FLOYD", эмбиента Брайана Ино, "звуковых пейзажей" Роберта Фриппа, изысканий немецкого "краут-рока". "Дрим-поп" создавал атмосферу некой загадочности, манящей и приятной тайны, как бы идущей "из глубины времен". Представители этого направления большое внимание уделяли аранжировкам, широко применяя акустические, симфонические, "хоровые", а также абсолютно фантазийные синтезаторные тембры, использовали элементы художественного языка "классики" и фолка. Кроме того, не чуждались они "заходов" и в поп-музыку. Воздушная, льющаяся, "атмосферная" гитарно-электронная материя, объемный саунд с обилием разбросанных по стереопанораме перкуссий, почти оперный, с характерным вибрато женский вокал явились визитной карточкой лидеров "дрим-попа". Во второй половине 80-х на основе "дрим-попа" выросло такое направление, как "Shoegazing", характеризовавшееся более насыщенным гитарно-синтезаторным звучанием и

мрачноватым духом. С другой стороны, изыскания "дрим-попа" оказались близки релаксационной музыке "нью-эйдж", а также некоторым направлениям "хауса" ("дрим-хаус", "трип-хоп" и др.).

Е

Евротранс / Eurotrance – одно из наиболее популярных направлений в музыкальном мире. А именно коммерческий подвид другого более обширного понятия «транса». Эта стилистика примечательна тем, что композиция построена по принципу чередования куплета проигрыша и вокального соло. Так же евротранс известен непредсказуемостью электронного ритма, часто меняющиеся мелодичные аранжировки, большим полем для экспериментов в сетях многих диджеев.

«DJs&Work», «Novaspase», «Groove Coverage», «Fragma», Jan Wayne засветились наиболее ярко в этом стиле электронной музыки, покоря сердца многих.

З

Зал славы рок-н-ролла/ Rock and roll hall of fame - создан в начале 80-х годов в американском городе Кливленд. Ежегодно в Зале Славы проводятся церемонии награждения лучших исполнителей года, к тому же, это - своеобразный музей. Что бы попасть в мемориал Зала Славы, нужно иметь титул суперзвезды не менее, чем 25 лет. Первыми удостоились такой чести Элвис Пресли, Рей Чарльз и "THE BEATLES".

Западного побережья джаз - См. Вест-коуст-джаз.

«Звуковой идеал»/ Ideal sound - Термин, применяемый в западном музыкознании для выражения эстетического представления о качестве и красоте музыкального звука, то есть о тех необходимых его свойствах, которые обусловлены нормами художественного восприятия и мышления, присущими той или иной исторической эпохе, национальной культуре стилю. "Звуковой идеал" имеет громкостные, временные, тембровые и звуковысотные ха-

раактеристики; он тесно связан с критериями правильного, художественно полноценного звукоизвлечения и звуковедения, с выразительными возможностями музыкальных инструментов и голоса, с традициями исполнительского искусства. В музыке разных эпох и народов он обнаруживает черты индивидуального своеобразия и самобытности. Различны "звуковые идеалы" музыкальных культур средневековья и классицизма, академической музыки и фольклора. "Звуковой идеал" джаза (т. н. джазовый саунд) обладает своими специфическими особенностями и является одной из важнейших категорий джазовой стилистики.

И

Импровизация/ Improvisation (от лат. *improvisus* непредвиденный, неожиданный, внезапный) - Метод творчества (в музыке и некоторых других видах искусства), предполагающий создание произведения в процессе свободного фантазирования, экспромтом. В

музыкальной импровизации нет разделения функций композитора (сочинение музыки) и исполнителя (интерпретация); они образуют органическое единство и осуществляются музыкантом-импровизатором одновременно. В джазе (в отличие от академического музыкального искусства) импровизация имеет основополагающее значение, хотя использование ее в отдельных случаях не считается обязательным. Типы и средства импровизационной техники в джазе чрезвычайно многообразны, что обусловлено особенностями различных джазовых стилей, индивидуальной исполнительской манерой музыкантов, спецификой характерных для джаза музыкальных форм и жанров. Широкое применение здесь находят такие разновидности импровизации, как воквальная и инструментальная, сольная и ансамблевая, тональная и атональная, свободная и ограниченная (основывающаяся на заданных схемах, моделях, стандартах, частично или полностью распланированная, сочетающаяся с

элементами композиции и аранжировки, даже целиком зафиксированная в нотной записи). Это может быть короткий брейк или развернутый мелодический хорус, импровизация на определенную тему, на гармонический квадрат или даже на законченную пьесу с развитой формой, импровизация на импровизацию, модальная или алегорическая импровизация, коллективная игра в линейно-контрапунктической, гетерофонной, орнаментально-вариационной или респонсорной манере, имитация музыкантом импровизационного стиля других джазовых исполнителей и т. д. Возможны также сочетания различных типов импровизации.

Индии-поп (англ. Indie pop) – направление в музыкальном мире, которое не имеет четких границ, а скорее служит разновидностью индии-рока, как понятия, описывающего большинство композиций индийского происхождения. Музыкальный формат индии-поп отличается от многих подобных форматов музыки тем, что изначально не направлен на радио-

вещание. Это скорее жанр, который предназначен для «живого» инструментального исполнения. Используются гитара, барабаны, иногда даже смычковые.

Интеллигент/ Intelligent - музыка с такой характеристикой предназначается скорее для прослушивания и спокойного времяпрепровождения, чем для использования на вечеринках, особенно в качестве оформления танцпола. Существуют интеллигент-варианты "джангла", "техно". По сравнению с чистыми стилями их разумные версии более мелодичные, атмосферные, там можно отследить тему, зачастую очень даже симпатичную.

Интро/ Intro (introduction)- небольшое инструментальное (реже - речевое) вступление к основной части музыкального произведения.

Ист-коуст-джаз (джаз Восточного побережья)/ East Coast Jazz - Общее название группы стилей и направлений современного джаза, сложившихся в первой половине 50-х гг. на Восточном по-

бережье США (главный центр - Нью-Йорк). Представители ист-коуст-джаза - преимущественно цветные музыканты. Важнейшие его стилевые формы - хард-боп и соул. Для этих стилей, возникших как реакция на эксперименты вест-коуст-джаза в области европеизированных концертных форм, характерна тенденция к возрождению традиций блюза и негритянского хот-джаза на современной основе.

К

Кавер-версия/ Cover - заново аранжированная или обработанная версия какой-либо уже известной ранее композиции, где оригинальная тема или мелодия, например, джазовый стандарт или народный мотив, стилистически переосмыслена и существует в новой аранжировке.

Канзасский стиль (Канзас-Сити-джаз) / *Kansas-City-jazz* - Стилевая разновидность раннего негритянского свинга, возникшая в конце 20-х гг. в г. Канзас-Сити.

Отличается характерным типом свинговой пульсации (баунс), выдержанным фоур-битом, разнообразным использованием техники риффов и офф-бит-фразировки. Обнаруживает следы влияния традиционного джаза, регтайма и музыкального фольклора Среднего Запада. В некоторых отношениях канзасский стиль превосходит более поздние стили современного джаза, в частности, боп и кул.

Кантри / *Country* (*Country music*)

(анг. *country* - сельский, деревенский) - Выросшая из фольклорных истоков и представленная в США множеством местных школ, стилей и направлений традиционная песенно-инструментальная музыкальная культура белого населения сельских районов юго-восточных и западных штатов. Сложилась к началу XX а. в результате длительного процесса смешении архаических форм музыкального фольклора различных европейских народов. Первоначально бытовала в сельских районах как музыка фермеров, сельскохозяйственных рабочих, лесо-

рубов и др. под названием фолк-музык, или сокр. фолк (folk music). После первой мировой войны получила широкое распространение благодаря развитию грамзаписи и радио. В 20-е гг. стала называться хилбилли (hillbilly) - по имени одного из наиболее популярных ее исполнителей, скрипача и певца Билли Хилла (1899 - 1940). К 40-м гг. коммерциализировалась, превратившись в т.н. "вторичный фольклор" (создаваемый профессиональными авторами). Вместе с ковбойскими песнями Залада - вестернами - приобрела популярность в городской среде под названием кантри-энд-вестерн (country and western, C&W). В некоторых своих разновидностях музыка кантри обнаруживает негритянские влияния. В настоящее время почти целиком относится к сфере коммерческой развлекательной музыки; нередко популяризуется в форме театрализованных эстрадных программ - кантри-шоу.

Кантри-блюз / Country blues - Одно из названий архаического блюза,

подчеркивающее его принадлежность к сельскому музыкальному фольклору, в отличие от классического блюза, имевшего преимущественно городское бытование и поэтому называвшегося также биг-сити-блюзом (букв. блюз большого города). См. также кантри.

Кат/ Cut - версия композиции, адаптированная под радио или видео формат. Например: radio cut, chicago radio cut, airplay cut, и так далее. Суть этой версии в том, что в ней будет сокращена какая-нибудь часть формы композиции (вступление, импровизация, кода, и так далее).

Квадрат/ Square - В джазовой музыке этим термином обозначается законченная функционально-гармоническая структура определенного масштаба (восьмитакт, двенадцатитакт, шестнадцатитакт и т. д.), лежащая в основе темы, на которую исполняется импровизация, и многократно повторяемая без существенных изменений на протяжении всей пьесы. С данным понятием связано су-

ществование особого типа музыкальной формы в джазе, представляющей собой серию гармонических квадратов, на фоне которых разворачивается мелодическая импровизация. Это предполагает возможность использования одновременно нескольких различных принципов фармообразования: строфического варьирования (структурная схема гармонического квадрата остается неизменной, в то время как его аккордика, фактура и ритмика варьируются), сквозного импровизационного разворачивания мелодики, респонсорной техники (диалогическая переключка солистов в рамках одного квадрата или вопросно-ответное чередование мелодических соло с протяженностью каждого в несколько квадратов), а также репризности (обрамление пьесы экспозиционным и репризным изложением темы).

Классический блюз/ Classic blues -

Тип блюза, сложившийся к концу XIX в. на основе развившихся из архаического, или сельского, блюза новых, урбанизированных

разновидностей этого жанра (urban blues, big city blues). Период расцвета классического блюза относится к 1925 - 1935 гг., после чего произошел переход к его современным формам (см. современный блюз). К этому времени окончательно определились важнейшие характерные особенности блюза как самостоятельного художественного явления: классическая двенадцатитактовая блюзовая форма, самобитный тип мелодики, развитая респонсорная техника, система жанровых разновидностей (вокальный, вокально-инструментальный и инструментальный блюз; комбо- и биг-бэнд-блюз; лирический и драматический; мелодический и шаут-блюз; хот- и свиг-блюз). Большое влияние классический блюз оказал на формирование ведущих стилей и направлений традиционного джаза, например таких, как новоорлеанский стиль, баррел-хаус, буги-вуги и др.

Классический джаз/ Classic jazz -

Общее название джазовых стилей, развившихся на основе архаического джаза. Классический

период датируется приблизительно 1890 - 1929 гг. Завершился с началом свинговой эры. Моменты наивысшего расцвета классического джаза - ок. 1917 г. (Новый Орлеан) и вторично в середине 20-х гг. (Чикаго). Принято относить к классическому джазу следующие его стилевые формы: новоорлеанский стиль (представленный негритянским и креольским направлениями), новоорлеанско-чикагский стиль (возникший в Чикаго после 1917 г. в связи с переездом сюда большей части ведущих негритянских джазменов Нового Орлеана), диксиленд (в его новоорлеанской и чикагской разновидностях), ряд разновидностей фортепианного джаза (баррелхаус, буги-вуги и пр.), а также относящиеся к этому же периоду направления джаза, возникшие в некоторых других городах Юга и Среднего Запада США. Классический джаз вместе с отдельными архаическими стилевыми формами иногда обозначается как традиционный джаз.

Классический свинг/ Classic swing - Зрелый свинговый стиль периода

1930 - 1944 гг. Является новой, более высокой степенью развития раннего свинга (см. чикагский стиль). Достиг расцвета в 1938 - 1942 гг., после чего начал постепенно утрачивать свое доминирующее значение в связи с его коммерциализацией и выдвиганием на первый план современного джаза. В 50-е гг. произошло некоторое возрождение классического свинга в его традиционной и модернизированной формах.

Клубная музыка/ Club music - понимается ряд новых направлений, которые стали модными в последнее время. Среди них - "acid jazz", "drum-and-bass", "jungle" и другие. Общая особенность - танцевальность, монотонность, использование технологии секвенсоров и "лупов", возросшая роль диджея в создании музыки.

Комбо/ Combo (от англ. combination комбинация, сочетание) - Характерный тип камерного джазового ансамбля, утвердившийся в современном джазе. В отличие от биг-бэнда, в котором коллектив-

ное исполнение и секционное деление инструментов преобладает над солированием, комбо, как правило, представляет собой ансамбль солистов, импровизирующих в сопровождении ритм-группы (иногда ритмическая функция поручается здесь лишь одному инструменту или даже вообще может быть не обособленной от сольных партий). Численность исполнительского состава комбо может варьироваться в довольно широких пределах - от 2 до 10 - 11 человек - и, следовательно, не является определяющим признаком этого типа ансамблей. Специфика их связана прежде всего с распределением функций между музыкантами, что дает основание считать комбо-джаз относительно самостоятельной стилиевой разновидностью джазовой музыки.

Компакт диск/ CD - (compact disk) цифровой стандарт записи информации на диске с последующим считыванием с помощью лазерного луча. Число различных модификаций стандарта CD постоянно растет. Только офици-

ально принятых стандартов существует сейчас 5: музыкальный CD, компьютерный CD-ROM, интерактивный CD-i, CD-Photo и Video CD. При таком разнообразии неизбежно возникает проблема совместимости.

Конга/ Conga (испано-амер. круг) -

1. Ударный инструмент африканского происхождения. Тип цилиндрического барабана с сужающимся книзу корпусом. Высота инструмента - 70 - 80 см. Звук извлекается пальцами и ладонями обеих рук. Конга широко распространена в Латинской Америке; используется в современных танцевальных и развлекательных оркестрах, иногда включается в джазовые ансамбли.
2. Афроамериканский танец, родственный румбе. Имеет двухдольный размер, исполняется в быстром темпе, иногда в сопровождении одноименного ударного инструмента. Является традиционным танцем кубинских карнавалов.

Концертный джаз/ Concert jazz - Данное понятие применяется по отношению к джазовой музыке,

специально предназначенной для публичного исполнения в больших концертных залах или обладающей качествами, присущими концертным жанрам (по аналогии с концертными жанрами академической музыки). Для концертного джаза характерны повышенная серьезность и углубленность содержания, рафинированность выразительных средств, тщательно продуманная и разработанная форма (и как следствие этого - возрастание роли композиции и аранжировки), высокий уровень профессионального мастерства и технической виртуозности исполнения, отказ от развлекательно-прикладных функций и от танцевальной ритмики, обращенность к подготовленному, интеллектуальному слушателю с развитым музыкальным вкусом и соответствующей культурой восприятия. Известны примеры концертных жанров, созданных на основе негритянского фольклора (концертный спиричуэл, концертный блюз, архаических форм евроамериканской музыки (концертный регтайм), традиционного

джаза (концертный диксиленд). В 20-е гг. большой популярностью пользовались концертные обработки песенных, танцевальных и джазовых мелодий, исполнявшиеся оркестрами т.н. симфоджаза. В этот же период возник самобытный концертный джазовый стиль, разработанный Дюком Эллингтоном и музыкантами его оркестра. Тенденция к концертности с очевидностью обнаруживается почти во всех стилях и направлениях современного джаза. В наибольшей мере это понятие применимо к таким его разновидностям, как филармонический джаз (см. "Джаз в филармонии"), прогрессив, вест-коуст, кул, фриджаз, "третье течение", современный симфоджаз.

Креольский джаз/ Creole jazz (также frenchmen jazz) - Разновидность традиционного показа, относящаяся к новоорлеанскому стилю. Развивалась параллельно и в тесной взаимосвязи с его негритянским направлением. Возникла в среде цветных креолов Нового Орлеана - потомков французских и испанских переселенцев.

ленцев, имеющих примесь негритянской крови. Этим объясняется своеобразное промежуточное положение креольского джаза между негритянским джазом и диксилендом, что нашло непосредственное выражение в его стилистике. Креольские музыканты привнесли в джаз элементы своего родного фольклора и латиноамериканской музыки, способствовали расширению джазового инструментария и развитию ансамблевых форм джаза, а также приобщению негров к европейской культуре.

Кул-джаз ("прохладный"/ "холодный" джаз)/ Cool jazz (англ. cool - холодный, прохладный) - Стиль современного джаза, возникшего в конце 40-х гг. Создан некоторыми негритянскими джазменами-боперами на основе достижений бопа, однако во многом противоположен ему. Прежде всего это проявилось в отходе от традиций хот-джаза, которым следовал боп, в отказе от присущей ему чрезмерной ритмической экспрессивности и подчеркнутой негритянской специфики. Проис-

хождение стиля кул принято связывать также с именем негритянского свингового саксофониста Лестера Янга, который еще в 30-е гг. разработал противоположную звуковому идеалу хот-джаза "холодную" манеру звукоизвлечения (т.н. Lester sound). Характерные черты кула - эмоциональная сдержанность, усиление интеллектуального начала, снижение роли офф-бита и драйва, возросшее значение композиции, аранжировки и гармонии, изысканность тембров, применение разнообразной модуляционной техники, полифонизация фактуры, использование элементов политональности, атональности и додекафонии, тенденция к сближению с европейской академической музыкой. Большинство представителей кул-джаза - белые музыканты. В основном кул исполняется ансамблями типа комбо, реже - большими оркестрами. Его влияния сказались на развитии других современных джазовых стилей, особенно вест-коуст-джаза и "третьего течения".

Кун-сонг/ Coon song (англ. coon падший, пропавший) - Популярные песни в квазинегритянском духе, бытовавшие в США начиная с 20-х гг. прошлого столетия. "Кун" - презрительная кличка негров. Кун-сонги создавались преимущественно белыми авторами в подражание негритянским плантационным песням. Получили широкое распространение благодаря менестрельному театру (см. минстрел-шоу). Впоследствии некоторые из них вошли в репертуар джаза.

Кэйкуок/ Cakewalk (англ. шествие на кухню) - Популярный с середины XIX в. быстрый синкопированный танец-марш афроамериканского происхождения. Входил в состав менестрельных представлений (минстрел-шоу). Является предшественником регтайма. В Европе получил распространение как модный бытовой танец в 1900е гг. Название кэйкуока, по одной из версий, связано с танцами негров-рабов, исполнявшимися для увеселения белых хозяев. Шествие на кухню,

вероятно, было наградой отличившимся танцорам.

Л

Лаунж-(о английского Lounge music, буквально - «музыка в месте для отдыха») - понятие в современной музыке, применяемое для обозначения лёгкой, фоновой музыки, которая часто звучит в холлах гостиниц, супермаркетах, в кафе. Несмотря на то, что существует специальная музыка для подобных целей, «лаунж» опоясывает довольно обширный спектр исполнителей различных жанров и направлений: от джаза до электроники, ведь их общей характеристикой является лёгкость, умиротворенность композиции. Собственно, исполнителем лаунжа может считаться любой музыкант, играющий для публики в местах массового скопления людей.

Лид/ Lead (Lead party) (англ. lead вести) - Ведущий мелодический голос в джазовом ансамбле. В классическом джазе ведущую

партию обычно исполнял корнетист или трубач, который назывался лидером или бэнд-лидером. В период свинга так стали называть руководителя оркестра.

Лонг плей/ Lp (long play) album - долгоиграющая виниловая пластинка (диск - гигант) из специального материала, на поверхности которого по спирали расположена канавка с механической записью звука. Он воспроизводится с помощью особых аппаратов. Граммофонная пластинка изобретена в 1888 году немецким инженером Э. Берлинером, работавшим в США. С 1940-х гг. производились в основном долгоиграющие пластинки с числом оборотов 33 и 45 в минуту. С 1960-х гг. выпускаются и стереофонические долгоиграющие диски. Пластиночная индустрия Запада невероятно велика. Наиболее известны такие звукозаписывающие концерны, как "ATLANTIC", "BRONZE", "CAPITOL", "EMI", "ELECTRA", "PHONOGRAM", "POLYDOR", "VIRGIN", "COLUMBIA", "ARIOLA".

Луп/ Loop - многократно повторяющийся музыкальный отрывок, после окончания которого снова воспроизводится его начало.

Лэйбл/ Label - фабричная марка, которая ставится на продукции, выпускаемой какой-либо фирмой (в музыкальной области на компакт-дисках, кассетах и пластинках), а также название фирмы.

М

Мажор/ Major - термин, применяющийся по отношению к одному из крупнейших мировых лейблов - EMI, Sony Music, Warner, BMG, Universal Music.

Маримба/ Marimba (афр.) - Африканский ударный инструмент, разновидность ксилофона; был распространен также в Центральной и Южной Америке у негров-рабов. Представляет собой набор деревянных пластинок различной величины (соответствующих звукам определенной высоты), прикрепленных к тыквенным резонаторам (калеба-

сам); в Центральной Америке в качестве резонаторов используются деревянные ящики разной емкости. Звук извлекается палочками с каучуковыми наконечниками. В 1921 г. в США на основе маримбы создан вибрафон, впоследствии вошедший в джазовый инструментарий.

Марширующий оркестр/ Marching

band - Тип негритянского духового оркестра, получивший распространение в период архаического джаза в Новом Орлеане. Возник по образцу военных марширующих оркестров, существовавших во французской армии еще со времен наполеоновских войн. Репертуар марширующих капелл Нового Орлеана состоял в основном из маршей и популярных танцев, исполняемых в характерной для негров синкопированной манере. Такие оркестры участвовали в карнавалах и праздниках, торжественных шествиях и парадах. Они сыграли важную роль в формировании новоорлеанского стиля и классического джаза в целом.

Математический рок – направление в рок-музыке, которое возникло в С.Ш.А. в 80х годах. Он характерен сложностью, нетипичностью ритма и динамики исполнения. Именно «математическая» сложность ритма композиций и дала матроку его название. Музыка групп, исполняющих этот стиль можно отнести ко многим направлениям в роке, но только не к типичному и классическому року. В основном тексты песен исполнителей математического рока не несут определенной смысловой нагрузки, и голос вокалиста зачастую просто превращается в еще один музыкальный инструмент, тем более что большинство представителей матрока исполняют инструментальную музыку.

Металлкор / Metalcore – один из видов хардкора, основанный на слиянии металла и хардкора. То что жанр стал популярным только в XXI не означает, что тогда же он и возник. История зарождения металлкора очень интересна. Металл стал проникать в хардкор еще с середины 80х, что дало то-

гда тандем, который называли хардкором. В начале 90х музыка стала более резче и жестче, чем ранее: В песнях появилось место только для агрессии и злости. И с каждым годом музыка становилась тяжелее. И, в конце концов, к концу нынешнего десятилетия классическое звучание стало исчезать, что привело к тому, что в начале нового тысячелетия в ней остался только металл.

Минимал техно/ Minimal techno - это всего лишь предельно простой ритм и несколько специфичных, зачастую синтезированных, звуков с небольшим количеством различных шумов. С музыкальной точки зрения этот стиль весьма интересен и оригинален именно из-за максимальной простоты исполнения.

Минстрел-шоу / Minstrel show (англ. менестрельное представление) - Самобытная форма американского музыкального театра, возникшая в первой половине XIX в. под влиянием негритянского фольклора. Первоначально это были короткие комедионо-

эксцентрические импровизированные сценки-скетчи, исполнявшиеся бродячими белыми музыкантами-менестрелями, которые, загримировавшись под негров, пародировали их манеры, повадки, речь, песни и танцы. Такие сценки нередко вставляли в качестве интермедий между действиями в театральных постановках, для развлечения публики во время антрактов. Впоследствии на их основе развился особый тип законченного многоактного шоу-представления с участием профессиональных актерских трупп и музыкальных ансамблей (банджо, кастаньеты, тамбурин, к которым иногда могли добавляться и другие инструменты). Период наивысшего расцвета минстрел-шоу 1840-1870 г.г. После окончания гражданской войны в США (1865 г.) появились негритянские труппы, продолжавшие традиции белых менестрелей. К началу XX в. менестрельный театр подвергся коммерциализации и утратил свое значение. Тем не менее он сыграл важную роль в истории аме-

риканской музыки - способствовал возникновению и развитию регтайма и раннего джаза, формированию национальных жанров музыкального театра и эстрадно-зрелищного искусства (водевиля, мюзикла, мюзик-холла, шоу, ревю и др.).

Модальный джаз / Modal jazz - Экспериментальное направление в современном джазе, связанное с переходом от традиционного типа тональной организации (европейский мажоро-минор с его функционально-гармонической системой) и формообразования (строфическая форма в виде серии повторяющихся гармонических квадратов) к новому, модальному ("ладовому") принципу. Согласно этому принципу, главной организующей основой музыкального изложения становятся т. н. "модусы" - особые (ненормативные) ладо-звукорядные структуры, сохраняющие на протяжении пьесы или ее раздела постоянство ступенчатого состава, но при этом допускающие свободное комбинирование тонов в рамках определенного звукоряда. Такого рода

модальность позволяет связывать множество мелодических и гармонических элементов в единое целое и одновременно расчленять целое на части и разделы, органично связанные между собой. Материал для построения модусов может быть весьма разнообразен: диатонические лады европейской народной музыки, средневековые церковные лады, звукоряды неевропейского происхождения, искусственно сконструированные звукорядные структуры. Особым предпочтением в модальном джазе пользуется разработанная в 1953 г. пианистом Джорджем Расселлом система из 9 хроматических вариантов лидийского лада, предназначенная главным образом для использования в практике блюзовой импровизации (т. н. "лидийская концепция тональной организации"). Модальная техника в джазе не является чисто линейной: в ее арсенале есть и такие приемы, как мелодическое разворачивание заданной аккордовой структуры или, напротив, "свертывание" исходного мелодического звукоряда

в аккорды. Это дает музыкантам возможность применения в ансамблевой игре самых разных типов фактуры: полифонической, гомофонной, хоральной, респонсорной (вопросо-ответной) и др. К модальной технике обращались представители многих современных джазовых стилей. В наибольшей степени это относится к музыкантам фри-джаза.

Модель / Pattern - См. Паттерн.

Мр3 - популярный формат, жестко сжимает 16-битные аудио файлы за счет отчистки от звука "лишней" информации, не особо слышимой человеческим ухом.

MTV - американский круглосуточный музыкальный кабельный телеканал. Существует с августа 1981 года. Кроме видеоклипов, по нему передают музыкальные новости, шоу-викторины, интервью и фильмы. Возраст постоянных телезрителей MTV колеблется от 12 до 34 лет. Сейчас канал имеет сеть своих отделений по всему миру, в том числе и в России.

Мэйнстрим/ Mainstream (англ. главное, центральное течение) - Условное понятие, утвердившееся в джазовом лексиконе в 50-е гг. в связи с возрождением свинга - стиля, занимающего промежуточное, центральное положение между традиционным хот-джазом и современным кулом. В дальнейшем стало применяться для обозначения существующего в рамках любого стиля умеренно-прогрессивного направления, не порывающего с традицией, в отличие от консервативных, канонизированных форм данного стиля и его экспериментальных новизн (например, новоорлеанско-чикагский стиль как мэйнстрим в рамках классического джаза, кул с элементами хот-джаза и свинга, блюзовое направление фри-джаза и т. п.).

Н

Необоп/ Neobop (англ. новый боп) - То же, что и хард-бop.

Новоорлеанский стиль/ New Orleans Style - Основополагаю-

ший стиль классического периода истории джаза. Представлен негритянским и креольским джазом Нового Орлеана. Сформировался в конце XIX в. на основе афроамериканского фольклора (уорк-сонг, негритянская баллада, спиричуэл, блюз и др.), народной и бытовой музыки цветных креолов, а также архаического (раннего) джаза. Новоорлеанский стиль связывается прежде всего с возникновением развитых инструментально-ансамблевых форм негритянского музицирования, пришедших на смену вокальным фольклорным жанрам с примитивным инструментальным сопровождением, бытовым танцам, фортепианному регтайму и музыке духовых капелл, организованных по образцу европейских военных оркестров.

Нью вэйв/ New wave - новая волна возникла в 1978 году, когда "панк-движение" коммерциализировалось и "сникло". Термин "новая волна" употребляется в качестве широкого обобщающе-культурологического понятия, отражающего значительный пово-

рот в развитии зарубежной поп-музыки (условно 1978-1985). В такой трактовке понятие "новая волна" не несет определенной стилевой нагрузки и включает в себя множество стилевых направлений. "Новая волна", ставшая в какой-то мере реакцией на "внешнюю" агрессивность "панка", вернула в поп-культуру ноту рефлексивности и романтичности. Основываясь на лаконичном, минималистичном языке "панк-рока", музыканты "новой волны" заметно обогащали его, совершенствуясь в исполнительском мастерстве, расширяя структуру композиций, экспериментируя с синтезаторами и электронными ударными, элементами других стилей. Очень большую роль сыграло влияние "диско", а также психоделии, "арт-рока", "джаза" и т.д. Из музыки исчезли клокочущая ярость, нигилистичность и цинизм, свойственные "панку". Настоящим символом "волны", воплощением идеи бескомпромиссности, честности нового искусства стала ирландская группа "U2", музыканты которой получи-

ли известность как активные борцы против войны, несправедливости, страданий угнетенных, как организаторы крупных акций протеста.

Нью мюзикал экспресс/ New musical express - один из старейших и уважаемых музыкальных изданий Великобритании. Первым сообщает обо всех новинках в музыке и музыкальных тенденциях.

Нью эг/ New age - разновидность музыки, по большей части - инструментальной, получившая развитие в связи с активностью нового класса - "молодых городских профессионалов" - "яппи". Успокаивающая, благородная, в основном - тихая музыка, базирующаяся на новой классике и древней медитативности. Не агрессивна, и по своей сути - не импровизационна. Использует наиболее совершенные электронные технологии наряду с чисто акустическими звучаниями.

О

Он-бит / On beat (On the beat) (англ. к биту) - Джазовый бит, приближающийся к строгой метрической пульсации.

Офф-бит/ Off beat (англ. от бита) - Джазовый бит, отклоняющийся от строгой метрической пульсации. Одно из важнейших средств создания метроритмических конфликтов в джазе.

Офф-питч/ Off pitch (англ. от / определенной/ высоты) - Отклонение от абсолютной высоты тона. Термин, обозначающий характерный для афроамериканской музыки и джаза тип лабильной (подвижной, неустойчивой) интонации, не укладывающейся в европейскую равномерно-темперированную звуковысотную шкалу. К специфическим формам интонации типа офф-питч относятся "блюзовые тоны" и дерти-тоны,

П

Панк/ Punk - зародился в 1974 году в Нью-Йорке, а своего апогея он достиг в 1976 году в Англии. Считается, что это был протест против официальной рок-музыки, воплотившей отчаяние молодого поколения. Философия панков элементарна: всеобщий нигилизм и отрицание общественных ценностей. Основным музыкальным идеологом панк-движения была группа "SEX PISTOLS".

Панк-рок / Punk rock – жанр рока, возникший в США и Англии в середине 70х, в котором сочетался социальный протест и неприязнь к тогдашней манере исполнения рока. Для композиций панк-рока характерны: короткое время исполнения, быстрый темп, простой аккомпонимент, и зачастую – агрессивная манера исполнения. С течением времени появились различные проявления панка, которых существует около 18 .

«Парикмахерская гармония» - См. Бабершоп гармония.

Паттерн (модель)/ Pattern (pattern formation) (англ. модель) - Термин, относящийся к области модальной техники в джазе (в более широком смысле, чем ладовая модальность; см. модальный джаз). Паттерн представляет собой устойчивое структурное образование - модель (ритмическую фигуру, мелодический оборот, акцентный цикл, аккордовую последовательность, фактурную формулу и т. п.), которая при повторениях - не утрачивая своей устойчивости - допускает многообразное ее видоизменение и варьирование за счет смещения во времени, переакцентировки, транспозиции, секвенцирования и т. п. Это своеобразный строительный материал музыкального развертывания в джазе, важное средство динамизации изложения и формообразования. Часто масштаб (протяженность) такой модели не совпадает с внутри-тактовыми долевыми циклами (например, группа из трех восьмых длительностей при тактовом размере 2/ 4). Повторение данной модели создает последователь-

ность акцентов, противоречащих основной тактовой группировке. При этом возникает эффект расшатывания исходного метра, усиливающий внутреннюю конфликтность и динамичность музыкального развития. Прием многократного остинатного повторения паттерна как средство нагнетания динамики называется в джазе 'стоплом, или стоппингом. Частная разновидность стоппинга, весьма характерная для оркестрового свинга, - т. н. техника риффов.

Перекрестная ритмика/ Cross rhythms - Африканский тип импровизационной ритмической полифонии, основанный на свободном сочетании разных метров. В отличие от европейской полиметрии, в перекрестной ритмике ударные доли сочетаемых метров не совпадают друг с другом. В африканской музыке перекрестные ритмы обычно применяются в комплексе с модальной ритмической техникой (см. паттерн) и стоппингом, которые вошли и в арсенал выразительных средств джаза. От перекрестной ритмики

ведет свое происхождение и джазовый офф-бит, возникший в результате перенесения приемов африканской полиметрии на европейскую монометрическую основу.

Перкашн/ Percussion - группа музыкальных инструментов, преимущественно барабанов, звук из которых извлекается посредством ударов по ним.

Поп-музыка (от англ. Popular music)

- вид современной развлекательной музыки. В целом этим термином, особенно в западных странах, обозначают все жанры эстрадной музыки, исключая, как правило, джаз, блюз и кантри. Понятие, охватывающее разнообразные стили, направления и жанры современной музыки. Впервые термин "поп-музыка" появился в конце 1950-х гг. и первоначально применялся для обозначения коммерческой рок-музыки. Ныне к поп-музыке относят все явления коммерческой музыкально-развлекательной индустрии. Важнейшим средством распространения поп-музыки яв-

ляются радио, телевидение и звукозаписывающие фирмы. Современным рынком сбыта поп-музыки совместно владеют несколько Европейских и Американских звукозаписывающих концернов, имеющих тесные связи с радио, прессой, магазинами и телевидением. Их деятельность обеспечивает постоянную коммерциализацию и стандартизацию творческих находок, а также продвижение к популярности артистов-"звезд", узаконивающих или умело копирующих комплекс модных стилистических признаков.

Пост панк/ Post-punk - одна из разновидностей "новой волны", сменявшая "панк-рок" второй половины 70-х. В отличие от "новой волны", "пост-панк" является понятием в большей мере стилизованным, а не социокультурным, хотя здесь мы тоже имеем дело не с единым стилем, а с целым их конгломератом. "Пост-панк" появился в 1977-78 годах, когда британская панк-"истерия" стала потихоньку успокаиваться и коммерциализироваться. Пришед-

шим на смену панк-поколению музыкантам нравился независимый дух и сырое звучание панка, однако, они стремились выразить свое отношение к окружающему миру с помощью новых средств выразительности, новых технологий, тембров. К тому же, публика уже устала от агрессивности, нигилистичности, цинизма, "грязи", которые выливал на нее "панк". Поэтому в какой-то мере пост-панк стал не только продолжением, но и реакцией на творчество своих предшественников. Он вернул в музыку ноту романтичности, иногда даже печали, депрессии, сосредоточился на проблемах внутренних, личностных. Помимо "панка", на становление "пост-панка" также ощутимо повлиял танцевальный жанр "диско", электронный "эмбиент", а также множество других источников - от "арт-рока" до американского академического минимализма.

Представители "пост-панка" в Британии ("THE CURE", "ECHO & THE BUNNYMEN", "BAUHAUS", "JOY DIVISION", "JAPAN" и др.)

играли музыку мрачноватую, холодную, нервную. Настроение музыки американских постпанкеров рубежа 70-80-х был более позитивным, энергичным, ироничным. Музыкальный стиль отличался эклектичностью: он сочетал отдельные черты "рок-н-ролла", "биг-бита", гаражного рока 60-х, "рокабилли", "кантри", "диско", и все это - на основе танцевального бита ("THE B-52's", "BLONDIE", "THE CARS", "PRETENDERS" и др.).

Прогрессив/ Progressive - слово, придуманное в среде музыкальных журналистов, исходно обозначало направление техномузыки, в котором акцентировалось отнюдь не умелое сэмплирование и синтезаторные "петли". Предпочтение отдавалось точному копированию живых инструментов и поиску удачных коротких мелодий. Впрочем, отдельный стиль так и не сформировался, так что термин "прогрессив" имеет смысл только как характеристика (например, "прогрессив хаус" и т.д.)

Стилевое направление в джазе, возникшее в начале 40-х гг. на основе традиций классического свинга и бола. Преимущественно связано с практикой биг-бэндов и больших оркестров симфонизированного типа. Прогрессив является одним из стилей концертного джаза, оказавшим существенное влияние на дальнейшую эволюцию джазового искусства.

«Промоутер»/ Promoter - это человек, который занимается организацией концертов, фестивалей, раскруткой клубов, композиций, компакт-дисков, их изданием и другой коммерческой деятельностью.

Промоушн/ Promotion - реклама музыкального произведения или исполнителя, проводящаяся с помощью радио, телевидения, прессы, а также гастролей.

«Прохладный джаз» - См. Кул-джаз.

Р

Райд-бит/ Ride beat (англ. ride ехать верхом, beat удар, пульс) - Тип джазового бита, напоминающий "ритм скачки" (разновидность пунктирного ритма).

Ранний джаз - См. Архаический джаз.

Рег/ Rag (сокр. от ragtime) - См. Регтайм.

Реггинг/ Ragging (произв. от rag) - Синкопированная манера игры в духе регтайма.

Регтайм/ Ragtime (англ. букв. "разорванное время", т.е. синкопированный ритм) - Самобытный американский фортепианный жанр, сложившийся в последней четверти XIX в. в сфере фольклорного музицирования под влиянием некоторых архаических разновидностей негритянской инструментальной музыки, а также менестрельных песен (кунсонг) и танцев (кэйкуок). В распространении и развитии регтайма ведущая роль принадлежала белым музыкантам (в особенности это

относится к т. н. эстрадному концертному регтайму). Характерные черты регтайма - сопоставление постоянно синкопирующей мелодии с метрически четким маршеобразным аккомпанементом типа "бас - аккорд", (см. страйд-стиль), использование оstinатно повторяемых мелодических и ритмических моделей, не совпадающих с тактовой группировкой (паттерн), особый тип композиционной структуры и др. В конце 80-х - начале 90-х сформировался классический регтайм, заметно отличающийся от своих фольклорных разновидностей. Развиваясь по пути совершенствования стиля, структуры и пианистической техники, он утратил свою импровизационность, превратившись в вид композиторского творчества, а затем коммерциализировался и стал одним из жанров профессионального эстрадно-развлекательного искусства. В практике негритянского музицирования он сохранил свою индивидуальность, оказав существенное влияние на эволюцию ранних стилей фортепианного джаза, а

также новоорлеанского стиля и диксиленда. На роликах для механического фортепиано сохранились записи регтаймовых пианистов конца XIX - начала XX вв., имевшие большую историческую ценность и впоследствии воспроизведенные на грампластинках.

Рент-парти - См. Хаус-рент-парти.

Респонсорный принцип - См. Вопросо-ответный принцип.

Ривайвл/ Revival (англ. возрождение) - В истории джаза с этим понятием прежде всего связано движение, возникшее в конце 30-х гг. и известное под названиями "новоорлеанский ренессанс" (New Orleans renaissance) и "возрождение диксиленда" (dixieland revival). Его инициаторы - белые любители джаза, коллекционеры грампластинок, джазовые критики и музыканты - стремились возродить аутентичные формы классического джаза, традиции которого оказались уже почти полностью забыты из-за всеобщего увлечения коммерческой танцевальной музыкой. Изучение и популяризация классического джаза способ-

ствовали возникновению новых, современных стилевых форм диксиленда. Термин "ривайвл" иногда употребляется также к периоду возрождения свинга 50-е гг.).

Ринг-шаут/ Ring shout (англ. ring круг, shout крик, зов) - Негритянский религиозный круговой танец экстатического характера, сопровождавший исполнение спиричуэла.

Ритм-группа (ритм-секция)/ Rhythm section - См. Секция ритмических инструментов.

Ритм-энд-блюз/ Rhythm and Blues (сокр. R & B) - Блюзовый вокально-инструментальный стиль негритянской музыки 30-х гг., возникший под влиянием свинга. Сочетает в себе элементы классического блюза, госпел-сонга, гарлемского джампа, танцевально-бытовой музыки негров. Впоследствии коммерциализовался, став объектом подражания и искаженной имитации в сфере развлекательной музыки. Ритм-энд-блюз считается одной из ранних форм негритянской рок-музыки. К ком-

мерческим его модификациям, созданным белыми музыкантами, относятся рок-н-ролл и твист.

Рифф/ Riff - Прием мелодической техники джаза, особенно характерный для свинга, но также встречавшийся в различных формах в афроамериканском фольклоре, классическом и современном джазе. Представляет собой многократно повторяемую группой инструментов, или тутти, короткую мелодическую фразу, остигатное проведение которой используется либо как средство нагнетания динамики (см. стопп), либо как устойчивая форма сопровождения импровизирующего солиста (бэкграунд). В биг-бэнде могут исполняться одновременно несколько разных риффов, иногда серия риффов проводится в последовательном чередовании или в виде респонсорной переключки между группами инструментов оркестра.

Рокабилли/ Rockabilly - один из самых спорных стилей популярной музыки с точки зрения его этимологии. Мало кто в Европе знает,

что уже давно в США "рокабилли" рассматривают как один из подстилей "кантри". "Рокабилли" сочетает в себе элементы "хип-билли" и "ритм-н-блюза". Этот стиль появился на юге США среди белых подростков, смешавших элементы кантри, энергию "рок-н-ролла" и ритмы негритянской музыки.

Рок-музыка/ Rock music (англ. rock качаться, трястись) - Тип современной поп-музыки, ведущий свое происхождение от песенно-танцевальных жанров негритянского городского фольклора 20-30-х гг.. ритм-энд-блюза, музыки кантри-энд-вестерн (см. кантри) и рок-н-ролла. Важными характеристиками рок-музыки (порой не менее существенными, чем ее музыкальные особенности) являются ее социальные функции, формы бытования, техническое оснащение. С музыкальной стороны наиболее характерными ее признаками можно считать наличие в ней трансформированных элементов блюза в сочетании со специфической ритмикой. При всем многообразии разновидно-

стей рок-музыки в ней можно выделить три основных стиливых направления: поп-рок (тесно связанный с традициями музыки кантри и представленный популярными песенными и танцевальными жанрами, мэйнстрим-рок (по аналогии с понятием мэйнстрима в джазе), ориентирующая на традиции блюза и ритм-энд-блюза) и авангардный рок (экспериментальные его формы). Взаимовлияния джаза и рок-музыки привели к возникновению ряда новых синтетических музыкальных стилей, в частности - джаз-рока и фьюжн.

Рок-н-ролл/ Rock'n'roll (произв. от rock and roll раскачиваться и вращаться) - Модный американский танец 50-х гг. Коммерциализированная модификация негритянского ритм-энд-блюза. Название появилось впервые в 1934 г. на пластинке негритянской певицы Басуэл с записью блюзов, выдержанных в танцевальных ритмах. В дальнейшем (с 1951 г.) его использовал в музыкальных радиопрограммах американский диск-жокей Алан Фрид, популяр-

затор рок-н-ролла, которому часто ошибочно приписывают изобретение этого термина. На основе рок-н-ролла возник целый ряд новых танцевальных жанров (твист, хали-галли, мэдисон и др.), кроме того, он является одним из основных истоков современной рок-музыки.

Рок-опера (англ. rock opera) - мюзикл, музыкально-сценический жанр, использующий структурные принципы традиционной оперы (сюжетная связность элементов) в сочетании со стилистикой рока.

Румба - парный кубинский танец африканского происхождения. Отличительной особенностью румбы являются плавные движения соединенные с широкими шагами. Наиболее известной во всем мире мелодией румбы нужно считать знаменитую «Guantanamera», написанную Жозеито Фернандесом и быстро ставшую классикой румбы.

Рэйв/ Rave - массовая дискотека с выступлением диджеев и также общее название танцевальной музыки, которую играют на таких

дискотеках, и из-за этого точного определения не имеющей. В отличие от обычной танцевальной вечеринки, нечто вроде коллективной медитации, когда под воздействием жесткого ритма и электронных мелодий танцующие входят в полугипнотическое состояние.

Сердцем рэява является ди-джей (DJ). Так называемых стилей в этой музыке множество, отличаются они зачастую лишь барабанным рисунком, но делятся на две внушительных группы - "транс" и "хаус". "Транс" исполняется с применением аналоговых синтезаторов (а иногда и сэмплированных "живых" инструментов, например, этнических) и имеет сильное эмоциональное воздействие на слушателя, что отражено в названии. "Транс" появился в Европе, "хаус" же родился в Нью-Йорке. Музыка "техно" возникла в Германии в 1987 году, изобрел ее ди-джей по имени Вестбам (Westbam). Ди-джей, как правило, специализируются в каком-то одном или нескольких стилях, но есть и универсалы.

Рэмикс/ Remix - перемикшированная версия музыкального произведения. С помощью современной цифровой аппаратуры можно изменить аранжировку, убрать партии отдельных инструментов и добавить другие более современные звуки.

Рэп (англ. rap, rapping) - один из четырёх элементов хип-хопа; речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. Слово «рэп» произошло от английского rap - легкий стук, удар (намек на ритмичность рэпа). То rap означает «болтать», «трепаться». Но существуют версии, по которым слово рэп - аббревиатура от «Rhythmic African Poetry» (Ритмичная Африканская Поэзия), «Rhythm and Poetry» (Ритм и Поэзия) и т. д.

Рэпкор - музыкальный жанр, сочетающий в себе инструментальные и вокальные свойства таких музыкальных течений, как хип-хоп, панк, хэви-метал. Он появился в середине 80-х годов, вместе с похожим на себя «фанк-металлом».

С

Сарфф/ Surf - чисто американский музыкальный стиль, возникший в начале 60-х годов. Его ярчайшим представителем была группа "BEACH BOYS", исполнявшая сладкие песенки с простым мотивом.

Саунд/ Sound (англ. звук, звучание) - Одна из важных стилевых категорий джаза, характеризующая индивидуальное качество звучания инструмента или голоса. Определяется способом звукоизвлечения, типом атаки, звука, манерой интонирования и трактовкой тембра. Является индивидуализированной формой проявления звукового идеала в джазе. Понятие саунда применимо также к звуковому стилю ансамблевого или оркестрового исполнения.

Саундтрэк/ Soundcheck - процесс настройки звука перед концертным выступлением.

Свинг/ Swing (англ. качание, взмах)

1. Выразительное средство в джазе. Характерный тип метроритмиче-

ской пульсации, основанной на постоянных отклонениях ритма (опережающих или запаздывающих) от опорных долей граунд-бита. Благодаря этому создается впечатление большой внутренней энергии, находящейся в состоянии неустойчивого равновесия, эффект "раскачивания" звуковой массы, расшатывания метрической основы. При свинге возникают метроритмические конфликты, сконцентрированные главным образом вокруг основных тактовых долей, которые - для усиления импульсивности ритма - подчеркиваются сильными акцентами. В этом состоит его отличие от других типов джазового бита и, в частности, от офф-бита, связанного с динамизацией не только долевого ритма, но и всей ритмики в целом.

2. Стиль оркестрового джаза, сложившийся на рубеже 20 - 30-х гг. в результате синтеза негритянских и европеизированных стилевых форм джазовой музыки. Первоначально был представлен преимущественно биг-бэндами, а к концу 30-х гг. стал исполняться

также камерными ансамблями (комбо). К отличительным признакам стиля свинг относятся; характерная свинговая пульсация ("раскачивание"), специфическое сочетание секционной техники игры с сольной импровизацией, особый тембровый колорит, возросшее значение аранжировки и композиции. Свинговый биг-бэнд является результатом укрупнения и развития оркестров чикагского стиля. Исторически свинг занимает промежуточное положение между традиционным и современным джазом, а по своим стилистическим качествам - между хот- и свит-джазом. Классический свинговый стиль сформировался в первой половине 30-х гг. В связи с коммерциализацией и зарождением новых современных стилистических концепций к концу того же десятилетия отошел на второй план, превратившись в разновидность танцевально-развлекательной музыки. Возрожден в 50-х гг.

Свингование/ Swinging - Игра в свинговой манере, со свингом.

Свит/ Sweet (англ. сладкий, приятный) - Термин, применяемый для обозначения ряда разновидностей коммерческой развлекательной и танцевальной музыки сентиментального, напевно-лирического характера, а также родственных ей форм коммерциализированного джаза (свит-джаз) и "оджазированной" популярной музыки. К свит-музыке принято относить, например, ранний симфоджаз, танцевальную свинговую музыку (свит-свинг). Элементы свит-стиля можно обнаружить во многих направлениях джаза (таких, как кул, фанки, соул, боссанова-джаз, джаз-рок), в современной поп-музыке. 30-х гг.

«Свободный джаз» - См. Фри-джаз.

Секция деревянных духовых инструментов/ Woods - В джазе используется редко. Иногда добавляется к обычным инструментальным группам биг-бэнда. Встречается в больших джазовых оркестрах симфонизированного типа (симфоджаз, свит-свинг, прогрессив, "третье течение").

Может включать в себя флейту, гобой, английский рожок, кларнет и фагот с их басовыми разновидностями.

Секция медных духовых инструментов/ Brass - В джазовых оркестрах обычно их состав ограничивается трубами и тромбонами; в отдельных случаях к ним могут добавляться валторна, туба и другие менее характерные для джаза инструменты. Брасс-секция является основой свингового биг-бэнда. Имеет самостоятельное значение в больших оркестрах кул- и фри-джаза, в ансамблях джаз-рока.

Секция мелодических инструментов/ Melody section - Группа инструментов в джазовом оркестре, которой поручается ведение мелодических голосов (может быть однородной или смешанной в тембровом отношении).

Секция ритмических инструментов (ритм-группа, ритм-секция)/ Rhythm section - Имеется в большинстве типов джазовых ансамблей и оркестров (от комбо до биг-бэнда и симфоджазового оркест-

ра). Основной ритм-секцией, как правило, является ударная установка, к которой могут добавляться другие (например, экзотические) ударные инструменты. Функция басового голоса чаще всего поручается контрабасу или низким духовым, в современном джазе и джаз-роке в этой роли нередко используется электробас или адаптированная бас-гитара. В состав ритм-группы обычно вводятся также инструменты, способные одновременно выполнять и функции гармонического сопровождения (фортепиано, электроорган, гитара, банджо и др.)

Секция саксофонов/ Reeds - Особенно характерна для свингового биг-бэнда, в котором саксофоны нередко используются почти в полном наборе (от сопрано до баритона и баса). В ансамблях вест-коуст-джаза встречается сочетание секции саксофонов с ритм-группой (нечто среднее между комбо и биг-бэндом). В больших оркестрах типичной является также комбинация саксофонов и кларнетов.

Секция языковых инструментов/
Reeds - См. Секция саксофонов.

Секция/ Section - Инструментальная группа в джазовом ансамбле или оркестре, выполняющая определенную выразительную функцию (мелодическую, ритмическую, бэкграунда и т. д.).

Сельский блюз/ Country blues - См. Кантри-блюз; Архаический блюз.

Симфоджаз/ Symphojazz - В ранней форме получил распространение начиная с середины 1920-х гг. Исполнялся болчьшими оркестрами симфонизированного типа и представлял собой концертный стиль популярно-развлекательной и танцевальной музыки, обнаруживающий заметные влияния джаза. Иногда эту музыку определяют также термином свит. Наряду с чикагским джазом симфоджаз в известной мере подготовил возникновение свингового биг-бэнда. Его идеи нашли продолжение в стилях прогрессив и особенно "третье течение". Понятие "современный симфоджаз" охватывает обширную область творческих экспери-

ментов, связанных с синтезом джаза и академической музыки.

Сингл/ Single - sp (short play) - пластинка или компакт-диск, содержащие несколько песен из нового альбома (другие названия - "миньон", "сорокапятка") - изначально, это маленькая пластинка с записью, как правило, одной песни на каждой стороне. Скорость вращения такой пластинки - 45 оборотов в минуту. Сейчас выпускают синглы и на компакт-дисках. В последнее время появилось разграничение: мини-сингл (1-2 песни) и макси-сингл (более 3 вещей). Сингл выпускается, как правило, за несколько месяцев до выхода самого альбома, включает наиболее интересные и перспективные в плане рекламы композиции.

Синти-поп/ Synty-pop - стиль, который стал одним из заметных явлений в русле ранней "новой волны" (наряду с пост-панком, с которым у синтез-попа много пересечений). На рубеже 70-80-х недолговременный, но очень яркий период "панка" завершился.

Но некоторым британским музыкантам идеи "панка" были настолько милы, что расставаться с ними они не собирались. Такие новаторы, как Гэри Ньюмен (Gary Numan) и "HUMAN LEAGUE" перешли на синтезаторы и драм-машины, скрещивая неистовую энергетику "панк-рока" с дискоритмами и возможностями электроники, уже проверенными "компьютерными гениями" вроде "KRAFTWERK", "CAN" и Брайана Ино (Brian Eno). Безупречный баланс между темной, мрачно-меланхолической энергетикой и танцевальностью нашли "DEPECHE MODE". Повернули к синтез-попу "JOY DIVISION" и "NEW ORDER". Нередко к синтез-попу относят "BRONSKI BEAT", "PET SHOP BOYS", Ховарда Джонса (Howard Jones) и некоторых других артистов, появившихся на сцене ближе к середине 80-х. Поначалу весьма некоммерческое, ориентированное на жесткий, холодноватый синтезаторный звук и минималистские "хуки", движение "синтез-попа" быстро смодулировало в более раз-

влекательную, романтическую плоскость, обрело более приглаженный саунд (с формульными мелодиями и типами аккомпанемента), мажорный настрой. На основе "пост-панка" и "синтез-попа" в 1981-82 годах стартовало движение "нового романтизма", позже - электро-попа и "готики".

Скретч/ Sretch - быстрое проворачивание пластинки вокруг оси туда обратно. В результате образуется характерный звук, который и дал название приему. Таким образом, на "вертушке" можно играть различные ритмические фигуры. Есть настоящие виртуозы скретча. Проводятся даже целые чемпионаты, посвященные одному этому приему.

Скэт/ Scat - Заимствованная джазовыми музыкантами из афроамериканского фольклора техника т.н. слогового (бестекстового) пения, основанная на артикуляции не связанных по смыслу слогов или звукосочетаний. В джазе этот прием трансформировался в тип виртуозной импровизации, в которой голос приравнивается к ин-

струменту. Иногда такая вокальная манера обозначается также термином "инструментальное пение". Особенно характерна она для стиля боп.

Слайд-уистл/ Slide whistle (англ. slide скользить, whistle - свист) - Специфический музыкальный инструмент. Свисток, снабженный поршнем, при передвижении которого происходит изменение высоты тона.

Слер-энд-смир/ Slur and smear (англ. slur слитно, smear смазывать) - Характерный для джаза тип короткого восходящего глиссандо, создающего эффект "смазывания" звука.

Современный блюз / Modern blues - Блюз "свинговой эры". См. также ритм-энд-блюз.

Современный джаз/ Modern jazz - Общее обозначение стилей возникших после окончания периода классического стиля и "Эры свинга" (с конца 30-х гг. до настоящего времени). Первым стилем современного джаза считается боп.

Соул/ Soul (англ. душа) - Соул-музыкой в широком смысле иногда называют всю негритянскую музыку, связанную с блюзовой традицией. Под этим понятием подразумевают также стиль вокальной негритянской музыки, возникший после второй мировой войны на базе ритм-энд-блюза и традиций госпел-сонга. Соул-джаз представляет собой разновидность хард-бопа, развившуюся на основе исполнительского стиля фанки. Для него тоже характерна ориентация на традиции блюза и афроамериканского фольклора.

Спид-гараж/ Speed-garage - стиль клубной танцевальной музыки появился в 1996 году, а 1997 год стал временем активного разрастания его в музыкальном мире. Сначала Соединенные Штаты, затем Англия, и вскоре весь мир стал двигаться под ритмы "speed-garage". Это стало началом специфического экспериментального "хауса", который из экспериментального быстро перерос в мощное танцевальное движение, по праву названное модным словом

"speed-garage". Характеризирующая черта - басс-линия, буквально оккупирующая передний план музыкальной картинке и задающая энергичную подкачку ритма и атмосферы на танцполе, и именно благодаря этой черте "speed-garage" стремительно популяризуется по всему миру. Кстати, наверное, поэтому некоторые называют "speed-garage" танцевальной смесью "хауса" и "джангла". Еще одна черта музыки "speed-garage" - это многочисленные и продолжительные участки на которых отсутствует бит и которые иногда служат прелюдией ко второй части композиции, заставляя танцующих взбодриться нарастающей волной перебивки и накалением атмосферы на танцполе. Настало время перейти к непосредственным примерам - их очень много, но приведу самые ярко-выраженные: Goldie feat. KRS one "Da Digital" (Armand's Speed Garage Mix), Double 69 "Ripgroove", Ultra Nate "Free" (R.I.P. Up North Mix), Mousse T , Armand van Helden, Todd Terry ,

Double 99 , Ultra Nate , 187 Lockdown , Serious Danger.

"Speed garage" является отличным клубным танцевальным гибридом старого и нового в современной танцевальной культуре.

Спид-метал/ Speed-metal - одна из ранних разновидностей "металла", появившаяся в первой половине - середине 80-х. Она определялась более быстрым, чем в "классическом" хэви-метал, темпом, большей агрессивностью, воинственностью, энергичностью звучания, тяготением к виртуозному гитарному солированию и скоростному "чесу" в аккомпанементе (отсюда и название: от англ. speed - скорость), более частой ритмической сетке (две бочки), более экспрессивной вокальной манере (очень высокий тенор или "рычащий" (growling) вокал).

"Спид-метал" не вылился в мощное, массовое направление, став, скорее, переходным этапом к трэш-металу: последние взяли за основу такие его качества, как высокая скорость исполнения, техничность, напористость, по-

своему интерпретировав их в сторону еще большей агрессии в "трэше". Тем не менее, влияние "спида" продолжает проследиваться до сих пор, пусть даже на уровне отдельных произведений. В числе собственно "спидовых" работ можно назвать следующие: дебют американской группы "METALLICA", ранние альбомы канадской группы "EXCITER", немецких "HELLOWEEN", "RAGE", "BLIND GUARDIAN". Иногда к "спид-металу" относят и творчество таких мастеров гитарного искусства, как Ингви Малмстин и Джо Сатриани, что не верно, даже учитывая свойственную этим исполнителям чрезвычайную техничность, виртуозность и вдохновенность.

Спиричуэл/ Spiritual (англ. духовный) - Архаический духовный жанр хорового пения североамериканских негров. Предположительно происходит от одногласных фольклорных негритянских песен-гимнов, исполнявшихся в респонсорной манере еще на заре колониальной эпохи, а в XIX в. развившихся в самобытную за-

конченную форму многоголосия под влиянием христианской псалмодии белых переселенцев. Изучение спиричуэла и блюза фольклористами, начавшееся приблизительно в середине XIX в., способствовало пробуждению общественного интереса к негритянской музыке и возникновению многочисленных профессиональных хоров и вокальных ансамблей, исполнявших спиричуэлы. На этой основе сложилась концертная разновидность спиричуэла - задолго до концертных форм блюза и инструментального джаза. В негритянском фольклорном спиричуэле обнаруживаются многие характерные выразительные средства американской музыки: импровизация, респонсорная техника, офф-бит, лабильное интонирование ("блюзовые тоны", шаут-эффекты, офф-питч, дерти-тоны) и др. сочетающиеся с европейской гармонической основой и заимствованной из христианского гимна мелодией. Как и блюз, спиричуэл считается одним из главных истоков джаза.

Стомп/ Stomp (англ. топтать) -

1. Архаический фольклорный танец североамериканских негров, содержащий характерные остигатные ритмические фигуры, исполняемые в быстром темпе.

2. Широко используемый в джазе прием, основанный на эпизодическом проведении остигатно повторяемых моделей (мелодических, гармонических, акцентно-ритмических, фактурных), которые, ввиду их несоответствия основной фразировке, временно нарушают ее естественную логику, динамизируя музыкальное изложение, насыщая его внутренней конфликтностью. Модель, применяемая в этих целях, носит название "стомп-паттерн", а техника ее применения - стомпинг. Типичная для стиля свинг разновидность мелодического стомпа - рифф.

Стомп-тайм/ Stop time (англ. остановка, перерыв) - Внезапное прекращение равномерной метрической пульсации (граунд-бита) и ансамблевого звучания с их возобновлением через определен-

ное время. Во время образующихся пауз солист, как правило, исполняет короткие импровизационные вставки (брейки). Характерный прием респонсорной техники джаза.

Страйд-стиль/ Stride style (Stride piano style) (от англ. stride большой шаг) - Техника фортепианного сопровождения мелодии, связанная с партией левой руки пианиста, в которой постоянно чередуются басовые звуки (на первой и третьей долях четырехдольного размера) и аккорды (на второй и четвертой долях). При этом левая рука музыканта перебрасывает ("шагает") через одну-две октавы. Страйд-манера была разработана пианистами регтайма, а затем получила дальнейшее развитие в различных стилях фортепианного джаза.

Стрит-край/ Sreet cry (англ. уличный выкрик) - Архаический фольклорный жанр. Тип городской сольной трудовой песни уличных разносчиков. В афроамериканской народной музыке представлен множеством разновидностей - от ко-

ротких декламационных выкриков и небольших мелодических попевок до развернутой песенной строфической формы из нескольких куплетов с вполне законченной и развитой мелодией.

Стейдж-бэнд/ Stage band (англ. сценический оркестр) - Тип студенческого оркестра, организованного для концертных выступлений.

Сэмпл/ Sample - в цифровой звукозаписи - преобразование звуков реального мира в цифровой код.

Т

Танцевальная музыка/ Dance music - это прежде всего электронная и сопутствующая ей музыка. Хотя, конечно, редкое произведение сейчас создается без помощи компьютера или синтезатора. Если Вы хотите сориентироваться в стилях, то лучший способ узнать стиль той или иной танцевальной композиции - спросить у ее авторов или посмотреть надпись на пластинке или компакт-диске. Дело в том, что мно-

гие понятия настолько расплывчаты, что не подлежат четкой структуризации.

Техно (англ. Techno) - это стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.

Техно хардкор/ Techno hardcore - тяжелая, менее абстрактная и более агрессивная версия "техно". Очень быстрый и прямой бит, обилие индустриальных звуков, криков, воплей, скрежещущих и воющих синтезаторных тем. В "хардкоровых" треках очень любят использовать "крэши", а также эффекты типа "дисторшн". Отличительной чертой этого стиля является быстрый темп (от 170 до 400BPM) и жесткая басбочка, пропущенная через дисторшн. Стоит сказать, что именно в "хардкоре" в былые времена

стали впервые использовать сломанную ритмику, характерную для "джангловых" треков. Наряду с прямым битом там можно услышать и достаточно синкопированные сбивки.

Тин-Пэн-Элли/ Tin Pan Alley (англ.-амер. букв. улица луженых кастрюль) - Уничжительное прозвище комплекса коммерческих издательских фирм США, выпускающих развлекательную музыкальную продукцию.

Том-том/ Tom tom - Ударный инструмент китайского происхождения. Разновидность малого барабана, часто применяемого в джазовых ансамблях. Имеет одну или две мембраны и специальные винты для изменения высоты звучания. Несколько том-томов разной величины могут устанавливаться с помощью особых креплений на большом барабане ударной установки.

Традиционный джаз/ Traditional jazz (сокр. trad.) - См. Классический джаз.

«Третье течение»/ Third stream - Термин введен в 1959 г. применительно к стилевому направлению в современной музыке. связанному с экспериментами в области синтеза джаза и академического музыкального искусства (подразумеваемых под "первым" и "вторым" течениями). Эти эксперименты можно подразделить на три группы: 1) попытки освоения джазовыми музыкантами идей и принципов современной академической музыки; 2) создание академическими композиторами произведений, специально предназначенных для исполнения джазовыми музыкантами; 3) совместное творчество джазменов и академических музыкантов. В узком смысле понятие "третье течение" следует отнести к периоду 50-х гг. в более широком - его можно распространить на целый ряд джазовых и "околоджазовых" стилей, таких, как ранний симфоджаз, прогрессив, вест-коуст, кул, джаз-рок, авангардный рок и фьюжн.

Трип-хоп (trip-hop) - одно из наиболее ярких течений современной

электронной музыки – появился в Британии в начале 90-х и получил широкую популярность к 1994 году. Его составляющими стали элементы хип-хопа, психоделики, кул-джаза, эйсид-хауса и даба. Одна из отличительных черт трип-хопа – его меланхоличный, порой даже мрачный, образный строй.

Родиной этого стиля считается Англия, откуда происходят и большинство музыкантов этого направления. Название "трип-хопу" было присвоено в 1994-ом году, хотя похожую музыку играли намного раньше. В основе стиля медленное (не более 110 bpm) ломаное рэп-движение. Чаще всего, это инструментальная музыка, нередко в нём содержатся элементы джаза. Живые инструменты здесь успешно сочетаются с электронными.

Трэш-метал/ Thrash-metal - одна из разновидностей "металла", возникшая в первой половине 80-х. Первоочередная заслуга в формировании ("трэша" принадлежит американским музыкантам (большинство из них - уроженцы

Калифорнии), которым пришлось по душе британский "хэви-метал". Восторженные отзывы о "новой волне британского хэви-метал" просачивались в Америку через прессу, а сама музыка достигала Нового света на пластинках. В числе групп первого "трэш-эшелона", помимо "METALLICA", следует назвать "MEGADETH", "EXODUS", "ANTHRAX", "SLAYER", "OVERKILL", "TESTAMENT", "ANNIHILATOR", "SEPULTURA", "KREATOR" и др.

Для "трэша" характерны жесткие, лапидарные риффы баса и гитары, "инфернальные" тритоновые обороты (идущие от "BLACK SABBATH"). Темп в "трэше", как и в "спид-метале", колеблется от умеренно-быстрого до очень быстрого. Типичным признаком "трэша" является интенсивное басово-гитарное тремоло и ритмический унисон с очередями двух бочек (отсюда, собственно и название стиля: от англ. to thrash - молотить, барабанить). Линии вокала нередко диссонируют с инструментальной фактурой, хотя в целом вокальную манеру, пусть

и достаточно форсированную никак нельзя назвать антимузикальной. Роль "трэш-метала" для дальнейшего развития интернациональной "ортодоксальной" и "альтернативной" тяжелой музыки трудно переоценить. Разновидностями "трэша" являются "техно-трэш" и "трэшкор".

Ту-бит/ Two beat (англ. два удара, акцента) - Тип джазового бита с акцентами на первой и третьей долях четырехдольного метра. Характерен, в частности, для стиля диксиленд.

Тур/ Tour - серия концертов одного исполнителя или группы исполнителей, проводящихся в различных городах или странах, чаще всего в целях промоушна.

У

Уорк-сонг/ Work song (англ. трудовая песня) - Тип трудовой песни, один из наиболее ранних архаических жанров афроамериканского фольклора. Связан с африканскими истоками в большей степени, чем все другие негритянские

фольклорные жанры. Отличительной чертой уорк-сонга является присущая ему социальная функция - сопровождение и ритмическая организация трудового процесса. Эта особенность находит непосредственное выражение в ритмике песни - в ее подчинении ритму работы. Существует множество разновидностей уорк-сонга: исполняемые сольно и в ансамбле, с сопровождением и без него, связанные с различными формами трудовой деятельности, примитивные и более совершенные в музыкальном отношении. В них нашли выражение самые характерные черты негритянской музыки: респонсорная (вопросо-ответная) переключка запевалы и группы, шаут-стиль, дерти-тоны, хот-интонация, блюзовый лад, офф-бит и др. Впоследствии эти выразительные средства стали типичными для джаза, на развитие которого уорк-сонг оказал огромное влияние (наряду с блюзом, негритянской балладой и спиричуэллом).

Уошборд/ Washboard (англ. стиральная доска) - Фольклорный

музыкальный инструмент североамериканских негров. Представляет собой обычную стиральную доску или заменяющий ее предмет с ребристой поверхностью. Используется в функции ударно-ритмического сопровождения. Нередко включался в состав ансамблей традиционного джаза.

Ф

Фанк/ Funk - направление, зародившееся в среде черных исполнителей как продолжение музыки "соул", но на иной, более жесткой ритмической основе. В конце 60-х стало заметным фактором в борьбе американских негров за свои права. Легло в основу музыки "фьюжн", "мотаун", "хип-хоп" а также некоторых форм современной "клубной музыки".

Фанки/ Funky (англ. уклончивый) - Стиль игры в современном джазе, отличающийся максимально интенсивным блюзовым интонированием, тенденцией к существенному отклонению от равномерно-темперированного строя, экспрессивной хот-манерой звукоизвлечения, сквозным офф-

битом, экстатичностью, указывающей на родство этого исполнительского стиля с архаической культовой музыкой негров. Фанк-стиль разработан музыкантами хард-бопа в конце 50-х - начале 60-х гг.

Филд-край/ Field cry (англ. полевой выкрик) - Жанр архаического сельского негритянского фольклора. Разновидность трудовой песни-переклички, исполнявшейся неграми-рабами на плантациях. То же, что и филд-холлер. См. также холлер.

Филд-холлер/ Field Holler - См. Филд-край.

Филл/ Fill (англ. дополнять, возмещать) - Инструментальный отыгрыш-ответ в блюзе. См. также вопросо-ответный принцип.

Фоур-бит/ Four beat (англ. четыре удара, акцента) - Тип джазового бита с акцентами на каждой доле четырехдольного метра. Характерен для негритянского джаза и свинга.

Фри-джаз/ Free jazz (англ. свободный джаз) - Стиль современного

джаза 60-х гг., связанный с радикальными экспериментами в области гармонии, формы, ритмики, мелодики и техники импровизации. Характерные черты фриджаза: культ свободной индивидуальной или групповой импровизации, применение полиметрии и полиритмии, политональности и атональности, сериальной и додекафонной техники, свободных форм, модальной техники (см. модальный джаз) и др.

Фьюжн/ Fusion (англ. сплав, слияние) - Современное стилевое направление, возникшее в 70-е гг. на основе джаз-рока, синтеза элементов европейской академической музыки и неевропейского фольклора.

X

Хай-фай/ Hi-fi (high fidelity) - класс аппаратуры с высокой точностью и качеством воспроизведения звука.

Хай-хэт/ High hat (англ. букв. высокая шляпа) - Применяемый в джазе ударный инструмент,

представляющий собой усовершенствованную разновидность педальных тарелок - чарльстона. Название инструмент получил из-за своей высоты - около метра.

Хард рок/ Hard rock - тяжелый рок. В середине 60-х, взяв за основу "блюз", многие группы, утяжелив это музыкальный стиль, вплотную подошли к идеям "хард-рока". Как самостоятельный музыкальный стиль "хард-рок" полностью сложился к концу 1966 года. В это время в Англии и США одновременно появилось огромное количество ансамблей высочайшего класса, среди которых - "LED ZEPPELIN", "DEEP PURPLE", "BLACK SABBATH", "URIAN HEEP" и другие. Каждый из них внес в эту музыку своё специфическое звучание. Несколько лет "хард-рок" развивался и расширял свои возможности, но к середине 70-х интерес к этой музыке начал пропадать. Тем не менее, многие современные исполнители достаточно часто обращаются к культурному наследию этого стиля.

Хард-боп/ Hard bop (англ. твердый, жесткий боп) - Стилевая разновидность ист-коуст-джаза, возникшая в начале 50-х гг. из бопа. Отличается экспрессивной, жесткой ритмикой, ориентацией на блюзовую традицию. Относится к группе стилей современного джаза.

Хаус мюзик/ House music - это так называемая "домашняя музыка", потому что ее можно было сделать в домашних условиях и на дискотеках. Она появилась в середине 80-х в Чикаго и Нью-Йорке. Ди-джеи используя несколько проигрывателей, секвенсор и синтезатор при помощи микширования и наложения треков играли свою музыку, иногда объединявшую совершенно разных исполнителей. Структура классического "хауса" весьма проста: стандартный размер 4/ 4 и не очень быстрый темп (порядка 120 BPM). На вторую и четвертую четверть обычно попадает "сольник" или клэп, на каждую шестнадцатую долю звучит хэт (в промежутке между бас-бочкой). "Хаусовые" треки, как правило,

наполнены яркими и красивыми пассажами, мажорными аккордами и простыми, но запоминающимися мелодиями. Корни стиля идут от такой музыки, как "диско" и "соул".

Хаус-рент-парты/ House rent party - Традиционные вечеринки с участием музыкантов, попасть на которые можно было за небольшую плату. Были весьма популярны в негритянской среде во второй половине XIX - начале XX вв. Ранняя форма джем-сешн, имевшая важное значение для развития фортепианного джаза.

Хип-хоп (англ. Hip-hop) - молодёжная субкультура, появившаяся в США в конце 1970-х в среде афроамериканцев. Для неё характерны своя музыка (также называемая «хип-хоп»), свой жаргон, своя хип-хоп мода, танцевальные стили (брейк-данс и др.), графическое искусство (граффити) и свой кинематограф. К началу 1990-х гг. хип-хоп стал частью молодёжной культуры во многих странах мира. В данной статье рассматривается музыка в стиле

хип-хоп и общие элементы субкультуры хип-хопа

Хит/ Hit - пользующаяся наибольшей популярностью песня, а также запись такой песни (альбома) в определенный период времени.

Холлер/ Holler (от Hollar! [тип оклика]) Архаический афроамериканский жанр трудовой песни-переключки. Холлеры, исполнявшиеся во время полевых работ, носят название филд-холлер, или филд-край.

«Холодный джаз» - См. Кул-джаз.

Хонки-тонк-стиль/ Honky tonk(y) (piano) style (англо-амер. Honky tonk - сленг название небольшого кабачка) - Один из ранних стилей негритянского фортепианного джаза, возникший во второй половине XIX в. в Новом Орлеане и других городах Юга США. То же, что и баррел-хаус-стиль.

Хорус/ Horus - Раздел импровизационно-строфической формы, характерной для джаза. Масштабы и строение хоруса определяются структурой исходной темы, которая после экспонирования усту-

пает место импровизации, а затем возобновляется в репризном разделе. Тема, отдельные звенья импровизации и реприза, в которых сохраняется исходная структура, соответствуют понятию хоруса; из серии хорусов сваливается общая форма джазовой пьесы. Понятие хорус тесно связано с понятием гармонического квадрата.

Хот/ Hot (англ. горячий, темпераментный) - Термин, обычно применяемый по отношению к архаическому и классическому негритянскому джазу, тесно связанному с африканскими истоками и традициями афроамериканского фольклора, отличающемуся высокой экспрессивностью, эмоциональной возбужденностью, главенством ритмической и интонационно-мелодической выразительности над композиционной и гармонической логикой, стремлением к максимальной импровизационной свободе. Данное понятие используется также для обозначения специфического комплекса выразительных средств афроамериканской музыки и нег-

ритянского джаза (в сфере ритмики, мелодики, интонирования. тембра, гармонии. формы). Отсюда происходят такие широко употребляемые в джазе термины, как хот-тон, хот-интонация, хот-соло, хот-импровизация, хот-инструменты, хот-стиль и т. п. В этом плане хот-джазу противопоставляются европеизированные стилевые формы джазовой музыки, а также некоторые типы коммерческой популярно-развлекательной музыки псевдонегритянского характера.

Хэви мэтэл/ Heavy metal - логическое продолжение "хард-рока". На смену старым авторитетам приходила амбициозная молодёжь, у которой энергии было хоть отбавляй - её то и выплеснули на слушателей в конце 70-х годов. Музыканты этого стиля играли еще тяжелее и быстрее. Со временем в "металле" появились свои течения, наиболее значимые - "TRASH" и "SPEED METAL". В этом стиле трудно найти оригинальные пути для развития и поэтому многие группы были похожи друг на друга. Но были и на-

стоящие звёзды, например, "METALLICA", "BON JOVI", "DEF LEPPARD", "SCORPIONS", "AC/DC", "AEROSMITH", "IRON MAIDEN" и др.

Хэппи хардкор/ Happy hardcore - попсовая и наиболее танцевальная вариация на тему "хардкора". Детские голоски, слащавые мелодии, все тот же быстрый бит, который, однако, смягчен различными коммерчески рентабельными звуками и модными синтезаторами. Типичным представителем этого направления является группа "SCOOTER".

Ч

Чарт/ Chart - список наиболее популярных пластинок, синглов или исполнителей. Определяется путем сбора данных о продаже музыкальной продукции, частоте передач по радио или телевидению, а так же непосредственно по опросу потенциальных слушателей.

Ча-ча-ча Изначально не существовало четкого разделения танцев румба и ча-ча-ча, из-за чего вся музыка, характерным образом обыгрывавшая первую долю (несколько ударов из затакта приводящие к первой доле), подпадала под категорию румбы. Со временем танцы четко разделились. Музыка румбы приобрела более медленный темп, стала сочиняться, как правило, в минорном ладу, и приобрела свое обыгрывание первой доли (ударные: восьмая, восьмая, восьмая, четверть - первая доля). Музыка ча-ча-ча стала быстрее, сочиняется как в мажорном, так и в минорном ладу и имеет собственное, очень выраженное и подчеркнутое обыгрывание первой доли (восьмая, восьмая, четверть - первая доля, так называемое - «ча-ча-ча» или «ча-ча-раз»).

Чикагский стиль/ Chicago style -

Занимает промежуточное, переходное положение между классическим новоорлеанским джазом и свингом. Сложился в 20-е гг. в Чикаго главным образом в практике музицирования белых музы-

кантов на основе традиций новоорлеанского стиля и диксиленда. Основные особенности: европеизированная манера исполнения, замена коллективной импровизации серией соло в обрамлении аранжированными эпизодами, индивидуализация ведущего мелодического голоса, частичный отказ от традиционной для негритянского джаза респонсорной (вопросо-ответной) техники, преобладание фигурационного варьирования мелодии над сквозной импровизацией, опора на остинатно повторяемую гармоническую модель (квадрат), акцентирование второй и четвертой доли четырехдольного метра, расширение состава ансамблей. Чикагский стиль способствовал возникновению и развитию биг-бэнда, создал предпосылки для формирования свингового стиля и современного джаза. Не следует смешивать с чикагским новоорлеанско-чикагский стиль (классический джаз, исполнявшийся в Чикаго новоорлеанскими музыкантами и их последователями).

Ш

Шансон – это сюжетные песни, которые когда-то исполняли уличные певцы; это маленький театр – театр одного актера. В каждой песне должен быть свой мини-сюжет с лирической, драматической или комической фабулой. Не спорю: в песнях, обозначенных как "русский шансон", тоже есть сценарий: действие происходит в зоне или в "малине", но это уже совсем другой жанр – блатная песня или городской романс.

Шаут/ Shout (англ. кричать) - Специфический "криковой" стиль пения. Характерный для архаической негритянской народной музыки и тесно связанный с африканскими истоками, прежде всего с религиозными культурами и обрядами. Встречается почти во всех разновидностях афроамериканского фольклора (шаут-уорксонг, шаут-баллада, шаут-блюз, шаут-спиричуэл, ринг-шаут и др.). Широкое применение шаутинг (исполнение в шаут-стиле) нашел в

джазе – как вокальном, так и инструментальном.

Шаффл/ Shaffle (англ. шаркающая походка)

1. Характерный тип движений в архаических негритянских народных танцах, при котором ноги танцора не отрываются от земли.
2. Тип джазовой ритмики в манере шаффл (shaffle beat).

Шоубот/ Show boat (англ. show представление, boat лодка, судно) - Популярный в США на рубеже XIX - XX вв. вид "плавучего театра"; представления, развлекательные программы и концерты, устраивавшиеся на речных прогулочных пароходах для увеселения пассажиров. В таких представлениях нередко принимали участие негритянские джазовые оркестры (riverboat jazz).

Э

Эвергрин/ Evergreen (англ. вечно-зеленый, нестареющий) - Мелодии, не утрачивающие своей популярности в течение многих лет, независимо от капризов моды.

Многие звергрины (мелодии из мюзиклов, оперетт, песен и т.д.) используются в джазовой музыке в качестве тем для импровизаций.

Эйсид джаз/ Acid jazz - стиль танцевальной музыки, получивший особое распространение с начала 90-ых. Его истоками можно назвать "фанк", "соул" и танцевальные традиции 70-ых, а прямым предком по части психоделичности - ACID ROCK. С точки зрения сугубо музыкальных характеристик "эйсид джаз" - понятие размытое. Определяющими являются чёткое риффовое мышление, сочетание рационально-танцевальных частей с импровизациями, насыщенное и в то же время мягкое звучание. Чёткие квадратные структуры в темпе где-то от 88 до 116 bpm, большое количество живых инструментов в соединении с электронными саундэффектами - вот что отличает эйсид джаз от собственно джаза, фанка и дэнс-музыки.

Является ранней стадией развития рок-музыки. В англоязычных странах термин «рок-н-ролл» не-

редко применяют при общем обозначении рок-музыки, под который, таким образом, попадают и гранж, и рокабилли и т.п.

Эйсид хаус/ Acid house - второе поколение "хауса", порожденное атмосферой Чикаго. От других направлений данное отличается обилием триповых синтезаторных звуков а также более глубоким психоделическим саундом. Весьма важным фактором является практически полное отсутствие вокала.

Электронная музыка/ Electronic music - музыкальная школа ориентированная в первую очередь на изучение и применение возможностей звукосинтеза, создание абсолютно новых, ранее не слышанных, искусственных тембров. Исторически почва для возникновения электронной музыки была подготовлена развитием сонорной трактовки звука в произведениях композиторов первой половины XX века. Электронная музыка возникла в Германии и впервые заявила о себе в 1951 году, когда на Летних курсах со-

временной музыки в Дармштадте В. Майер-Эпплером был продемонстрирован образец монтажа "электрозвуков". Крупнейшие представители электронной школы - немцы Херберт Аймерт, Карлхайнц Штокхаузен, Ханс Вернер Хенце, французы Анри Пуссёр, Пьер Булез, итальянцы Бруно Мадерна, Лучано Берио, японец Тосиро Маюдзуми и др. Представители электронной школы оперируют со звуком на уровне его праосновы - то есть обертонового ряда. Достижения электронной школы сильно повлияли на поп-, рок- и современную танцевальную музыку.

Электронный джаз/ Electronic jazz - Экспериментальное направление в современном джазе, связанное с применением электронного синтеза звука.

Эмбиент/ Ambient - музыкальный стиль, который появился в 70-ые годы. Термин, как и концепцию, ввёл Брайан Ино. Для стиля характерна неконкретность любых составляющих: неконкретные мелодии, неконкретное движение,

часто полное отсутствие ритма. Фактически, это вообще не музыка в классическом её понимании, а набор шумов, размноженных дилеями и подчёркнутых реверберацией.

Эмми/ EMI - один из крупнейших английских концернов звукозаписи. На этом лейбле записывались "THE BEATLES", "PINK FLOYD", "DURAN DURAN", TINA TURNER и многие другие.

ЭМО/ «emotional» или «emotion» (от английского эмоциональный, эмоция). - Несколько лет назад на сцене появились странные музыканты, который в первое время некоторые путали с готами или даже сатанистами. Еще бы: волосы чаще всего черные, в одежде – тоже, в основном, черный цвет, глаза толсто подведены угольно-черным карандашом. При этом если галстук, так обязательно розовый, если мелирование в волосах – то розовое или белоснежное, если песня – то обязательно на самых высоких нотах. Одним словом, ребята в существующие направления не вписывались. Да

и сами они не слишком-то стремились за кем-то. Они создали свое музыкальное направление и назвали его «эмо».

Энтертейнер/ Entertainer (англ. эстрадный артист) - В конце XIX - начале XX вв. так нередко назы-

вали эстрадных джазовых пианистов, в основном - исполнителей регтаймов.

Эра джаза - См. "Джазовая эра"

ПРИЛОЖЕНИЯ

Предлагаем вашему вниманию приложения, которые на наш взгляд, смогут расширить кругозор читателя и дать информацию о подходах других специалистов по вопросам приведенным в данном пособии.

1. «Принципы классификации современной музыки» (автор проводит исторический и географический экскурс, формирует свою классификацию и дает сравнение с другими).

2. «Классификация музыкальных стилей и направлений» (приводится классификация интернет-портала «WIKIPEDIA»).

3. «Взаимосвязь направлений и стилей современной музыки» (дана таблица следственной и временной взаимосвязи основных стилей электронной музыки).

4. «Краткая классификация TECHNO» (достаточно эксцентрично отражены этапы развития электронной музыки с точки зрения ди-джея).

5. «Форматы радиостанций» (поможет читателю разобраться в системе форматов радиостанций, понять механизмы и причины востребованности музыкантов и стилей на рынке, а также формирования потребностей у слушателя).

6. «Общие проблемы изучения основных констант массового и популярного искусства» (посвящено вопросам джазовой музыки в контексте поп-культуры).

7. «Музыка популярная. Эстрада. Поп-музыка в 90х и начала 21 века» (даны определения и отличительные особенности терминов популярная музыка, эстрада и поп-музыка).

8. «Полса» (объясняет происхождение этого внесистемного термина).

9. «Волосы» (Краткое изложение истории и сюжета одной из первых рок-опер. Мы сочли интересным предложить читателю данный материал).

10. «Краткий список веб ресурсов рок-музыки» (список Интернет адресов, подробно освещающих разнообразные аспекты рок-музыки).

Принципы классификации современной музыки

источник *subscribe.ru*

Количество стилей растет, как ветки на вечнозеленом дереве, распуская крону все шире и выше. И будет ли этому когда-нибудь конец? Как только все музыканты мира сложат свои инструменты и перестанут играть - возможно, тогда это дерево перестанет расти и начнет сохнуть. Однако, я даже не думаю, что такое может случиться в ближайшем будущем...

Для человека понятие бесконечности, к сожалению, представляет собой размытую абстракцию, и у каждого, как ни странно, может существовать где-то предел этой бесконечности. Мы все видим великое множество звезд невооруженным глазом и при помощи специальных оптических приборов. Но у изобретенной человечеством оптики есть свой предел и мы не видим звезд, расположенных от нас на триллиарды световых лет и дальше. Хотя, подсознательно чувствуем, что неисследованное пространство вскоре станет известным. Так же и в музыке - сегодня существует великое множество различных стилей, и ясно, что это далеко не предел.

Сегодня новый стиль будет называться экспериментальным, завтра он обретет имя и популярность среди определенного контингента. Создать новый стиль не составит труда - достаточно немного пофантазировать и, например, добавить в уже существующее направление какой-нибудь новый инструмент, который, как изначально может показаться, совершенно не "вяжется". Но, как правило, неординарное спустя некоторое время становится модным.

У каждого существующего стиля есть один или несколько "корневых" жанров, от которых он взял свой исток и начал дальнейшее развитие. Иногда какая-нибудь ветвь направлений может настолько эволюционировать и видоизмениться, что бывает трудно определить, что послужило начальным толчком для его создания.

Здесь мы попытаемся нарисовать общую картину, какие это могут быть корневые жанры.

Итак, первое музыкальное явление - это **Классическая музыка** – профессиональные музыкальные сочинения, рожденные в культуре Европы преимущественно с Нового времени (рубеж 16–17 вв.) и в средние века;

Наиболее известной ныне - несомненно является **Популярная музыка** – сюда входят массово потребляемые, преимущественно песенно-танцевальные музыкальные жанры.

Внеевропейская (неевропейская) – достаточно абстрактное определение для музыки тех народов Востока, чья культура отличается от культуры западноевропейской цивилизации.

Этническая (и традиционная) – фольклорные (и устно-профессиональные музыкальные явления разных народов), подчеркивающие самобытность этноса, нации, племени.

Эстрадная (или легкая) – музыка развлекательного характера, предназначенная для отдыха.

Джаз – подхваченные европейцами профессиональные исполнительские традиции американских негров, основанные на синтезе африканских и европейских музыкальных элементов.

Рок – музыка небольших вокально-инструментальных групп молодежи, отличающаяся обязательным наличием ударных и электромузыкальных инструментов, в первую очередь – гитар.

Альтернативная – новые музыкальные сочинения или исполнения (звучные представления, «перформансы»), принципиально непохожие на все известные сегодня виды музыки

Авангардная (экспериментальная) – общее наименование нового направления в нынешнем профессиональном композиторском творчестве.

Если обратиться к различным ресурсам, то на каждом из них мы будем видеть небольшие различия. Для сравнения, на сайте Yahoo.com основные жанры имеют следующую структуру:

Африканская	Латина
Блюз	Военные
Карибская	Средне-Восточные
Классическая	Нью-Эйдж
Кантри	Ритм-Блюз, Соул
Электроника	Регги
Народная и традиционная	Реп и Хип-Хоп
Индустриальная	Религиозные
Джаз	Рок и Поп-музыка
Ворлд Фьюжн	

Блюз никогда не был независимым жанром, а находился в категории рок-жанра; ритм&блюз, соул я до сих пор относил к джазовой музыке. Что ж, теперь будет шанс разобраться.

Вообще, понятно, что любая классификация музыки будет условна, т.к. границы между стилями зачастую весьма размыты и неопределены. Однако любая классификация полезна, т.к. она дает возможность подумать о месте какого-либо стиля относительно других в необъятном мире музыки.

Классификация музыкальных жанров, стилей и направленийИсточник ru.wikipedia.org

- 1. НАРОДНАЯ МУЗЫКА**
- 2. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА**
- 3. КЛАССИЧЕСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ МУЗЫКА**
- 4. СОВРЕМЕННАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА**
- 5. ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА**

I. Народная музыка**1.1. Этническая музыка**

- 1.1.1. Еврейская музыка
 - 1.1.1.1. Клейзмерская музыка
- 1.1.2. Кельтская музыка
- 1.1.3. Марийская музыка
- 1.1.4. Русская музыка
- 1.1.5. Цыганская музыка

1.2. Современная народная музыка

- 1.2.1. Авторская песня
- 1.2.2. Блатная песня
- 1.2.3. Романс
- 1.2.4. Фолк
- 1.2.5. Филк

2. Духовная музыка**2.1. Христианская духовная музыка**

- 2.1.1. Католическая музыка
- 2.1.2. Православная музыка
- 2.1.3. Протестанская музыка
 - 2.1.3.1. Госпел
 - 2.1.3.2. Госпел-поп
- 2.1.4. Афро-американская духовная музыка
 - 2.1.4.1. Спиричуэлс

2.1.4.2. Госпел

2.2. Каббалистическая музыка

3. Классическая европейская музыка

3.1. Музыка Средневековья

- 3.1. 1. Григорианский (Грегорианский) хорал
- 3.1. 2. Ars Antiqua
- 3.1. 3. Ранняя полифония
- 3.1. 4. Школа Нотр-Дам, фр. Notre-Dame de Paris
- 3.1. 5. Музыка трубадуров и труверов
- 3.1. 6. Музыка миннезингеров
- 3.1. 7. Музыка мейстерзингеров

3.2. Музыка Возрождения

- 3.2.1. Ars nova
- 3.2.2. Среднее Возрождение
- 3.2.3. Высокое Возрождение

3.3. Барокко

- 3.3.1. Ранее барокко
- 3.3.2. Позднее барокко

3.4. Классицизм

- 3.4.1. Ранний классицизм
- 3.4.2. Поздний классицизм

3.5. Романтизм

- 3.5.1. Ранний романтизм
- 3.5.2. Поздний романтизм

3.6. Салонная музыка

3.7. Модерн (современная классическая европейская музыка)

- 3.7. 1. Импрессионизм
- 3.7. 2. Экспрессионизм
- 3.7. 3. Футуризм
- 3.7. 4. Конкретная музыка
- 3.7. 5. Серийная музыка
- 3.7. 6. Постсерийная музыка
 - 3.7. 6.1. Интуитивная музыка

3.7. 6.2. Минимальная музыка

3.8. Classical Crossover

3.9. Неоклассицизм

3.10. Электронная европейская классическая музыка

4. Современная популярная музыка

4.1. Эстрадная музыка

4.1.1. Кабаре

4.1.2. Менестрель-шоу

4.1.3. Мюзик-холл

4.1.4. Мюзикл

4.1.5. Поп-музыка

4.1.6. Рэгтайм

4.1.7. Шансон

4.1.8. Лаунж

4.1.9. Госпел-поп

4.1.10. Традиционная эстрада

4.2. Кантри

4.2.1. Блюграсс

4.2.2. Вестерн-свинг

4.2.3. Каджун

4.2.4. Техана

4.3. Афро-американская музыка

4.3.1. Менестрель-шоу

4.3.2. Блюз

4.3.2.1. Дельта-блюз

4.3.2.2. Британский блюз

4.3.3. Джаз

4.3.3.1. Новоорлеанский джаз

4.3.3.2. Рэгтайм

4.3.3.3. Диксиленд

4.3.3.4. Свинг

4.3.3.5. Вестерн-свинг

4.3.3.6. Бибоп

- 4.3.3.7. Хард-боп
- 4.3.3.8. Буги-вуги
- 4.3.3.9. Прохладный джаз
- 4.3.3.10. Модальный джаз
- 4.3.3.11. Авангардный джаз
- 4.3.3.12. Соул-джаз
- 4.3.3.13. Фри-джаз
- 4.3.3.14. Латиноамериканский джаз

4.4. Латиноамериканская музыка

- 4.4.1. Бачата
- 4.4.2. Босса-нова
- 4.4.3. Мамбо
- 4.4.4. Меренге
- 4.4.5. Румба
- 4.4.6. Сальса
- 4.4.7. Самба
- 4.4.8. Танго

4.5. Смешанные жанры

- 4.5.1. Фьюжн
- 4.5.2. Эйсид-джаз
- 4.5.3. Ритм-энд-блюз
- 4.5.4. Соул
- 4.5.5. Фанк
- 4.5.6. Диско
 - 4.5.6.1. Архаик-диско(Archaic-Disco)
 - 4.5.6.2. Итало-диско
- 4.5.7. Ямайская музыка
 - 4.5.7.1. Ска
 - 4.5.7.2. Рокстеди
 - 4.5.7.3. Реггей
 - 4.5.7.4. Даб
- 4.5.8. Рэп (хип-хоп)
 - 4.5.8.1. Джи-фанк
 - 4.5.8.2. Гангста-рэп

4.5.8.3. Хардкор-рэп

4.6. Рок-музыка

4.6.1. Рок-н-ролл

4.6.1.1. Биг-Бит

4.6.1.2. Рокабилли

4.6.1.2.1. Сайкобилли

4.6.1.2.2. Неорокабилли

4.6.1.3. Скиффл

4.6.1.4. Ду-воп

4.6.1.5. Твист

4.6.1.6. Сёрф

4.6.2. Альтернативный рок (Инди-рок / Колледж-рок)

4.6.2.1. Мат-рок

4.6.2.2. Мэдчестер

4.6.2.3. Гранж

4.6.2.4. Шугейзинг

4.6.2.5. Брит-поп

4.6.2.6. Нойз-рок

4.6.2.7. Нойз-поп

4.6.2.8. Пост-гранж

4.6.2.9. Lo-Fi

4.6.2.10. Инди-поп

4.6.2.11. Тви-поп

4.6.3. Арт-рок (Прогрессивный рок)

4.6.3.1. Джаз-рок

4.6.3.2. Краут-рок

4.6.4. Гаражный рок

4.6.4.1. Фрикбит

4.6.5. Глэм-рок

4.6.6. Кантри-рок

4.6.7. Мерсибит

4.6.8. Метал (Хард-рок)

4.6.8.1. Авангардный метал

4.6.8.2. Альтернативный метал

- 4.6.8.3. Блэк-метал
 - 4.6.8.3.1. Мелодический блэк-метал
 - 4.6.8.3.2. Симфонический блэк-метал
 - 4.6.8.3.3. Тру-блэк метал
 - 4.6.8.4. Викинг-метал
 - 4.6.8.5. Готик-метал
 - 4.6.8.6. Дум-метал
 - 4.6.8.7. Дэт-метал
 - 4.6.8.7.1 Мелодик-дэт-метал
 - 4.6.8.8. Металкор
 - 4.6.8.9. Нью-метал
 - 4.6.8.10. Пауэр-метал
 - 4.6.8.11. Прогрессив-метал
 - 4.6.8.12. Спид-метал
 - 4.6.8.13. Стоунер-рок
 - 4.6.8.14. Трэш-метал
 - 4.6.8.15. Фолк-метал
 - 4.6.8.16. Хэви-метал
- 4.6.9. Новая волна
 - 4.6.10. Паб-рок
 - 4.6.11. Панк рок
 - 4.6.11.1. Ска-панк
 - 4.6.11.2. Поп-панк
 - 4.6.11.3. Краст-панк
 - 4.6.11.4. Oi!
 - 4.6.11.5. Хардкор
 - 4.6.11.5.1. Кроссовер
 - 4.6.11.5.2. Эмо
 - 4.6.11.6. Riot folk
 - 4.6.12. Поп-рок
 - 4.6.13. Постпанк
 - 4.6.13.1. Готик-рок
 - 4.6.13.2. No Wave
 - 4.6.14. Построк

- 4.6.15. Психоделический рок
- 4.6.16. Софт-рок
- 4.6.17. Фолк-рок
- 4.6.18. Техно-рок

5. Электронная музыка

5.1. IDM

5.2. Брейкбит

- 5.2.1. Бигбит
- 5.2.2. Брейкс
- 5.2.3. Нью-скул-брейкс

5.3. Гэридж

- 5.3.1. Спид-гэридж
- 5.3.2. Тустеп-гэридж
- 5.3.3. Фор-фор-гэридж
- 5.3.4. Брейкстеп
- 5.3.5. Дабстеп
- 5.3.6. Грайм
- 5.3.7. Бейслайн

5.4. Глитч

5.5. Дарквэйв

5.6. Даунтемпо

- 5.6.1. Даб
- 5.6.2. Лаунж
- 5.6.3. Лоу-фай
- 5.6.4. Трип-хоп

5.7. Диско

- 5.7.1. Итало-диско
- 5.7.2. Хай-Энерджи(Hi-NRG)

5.8. Драм-н-бейс

- 5.8.1. Даркстеп
- 5.8.2. Джазстеп
- 5.8.3. Джамп-ап
- 5.8.4. Драмфанк

- 5.8.5. Интелиджент
- 5.8.6. Ликвид фанк
- 5.8.7. Нейрофанк
- 5.8.8. Рагга-джаангл
- 5.8.9. Текстеп
- 5.8.10. Хардстеп
- 5.8.11. Электростеп
- 5.9. Евродэнс
- 5.10. Индастриал
 - 5.10.1. EBM
 - 5.10.2. Дарк-эмбиент
 - 5.10.2.1. Дарквейв
 - 5.10.3. Нойз
- 5.11. Инди-электроника
- 5.12. Нью-эйдж
- 5.13. Симфоническая электроника
- 5.14. Синти-поп
 - 5.14.1. Электропоп
 - 5.14.2. Электроклэш
- 5.15. Тек-хаус
 - 5.15.1. Микро-хаус
- 5.16. Техно
 - 5.16.1. Детройт-техно
 - 5.16.2. Дип-техно
 - 5.16.3. Минимал-техно
 - 5.16.4. Эйсид-техно
 - 5.16.5. Хард-техно
 - 5.16.5.1. Шранц
- 5.17. Трайбл
- 5.18. Транс
 - 5.18.1. Гоа-транс
 - 5.18.2. Психоделический транс
 - 5.18.2.1. Фулл-он
 - 5.18.2.2. Дарк-псай-транс

5.18.2.3. Эмбиент-псай-транс

5.18.2.4. Суомисаунди

5.18.3. Прогрессив-транс

5.18.4. Мелодик-транс

5.18.5. Вокал-транс

5.18.6. Хардстайл

5.18.6.1. Джампстайл

5.18.7. Евротранс

5.19. Хардкор

5.19.1. Раггакор

5.19.2. Хэлли-хардкор

5.19.3. Габбер

5.19.4. Терроркор

5.19.5. Спидкор

5.19.6. Френчкор

5.19.7. Брейккор

5.20. Хаус

5.20.1. Чикаго-хаус

5.20.2. Гараж

5.20.3. Эйсид-хаус

5.20.4. Дип-хаус

5.20.5. Прогрессив-хаус

5.20.6. Трайбл

5.20.7. Диско-хаус

5.20.8. Пампинг-хаус

5.20.9. Скаус-хаус

5.21. Чиптюн

5.21.1. 8-бит

5.22. Электро

5.22.1. Электро-хаус

5.23. Эмбиент

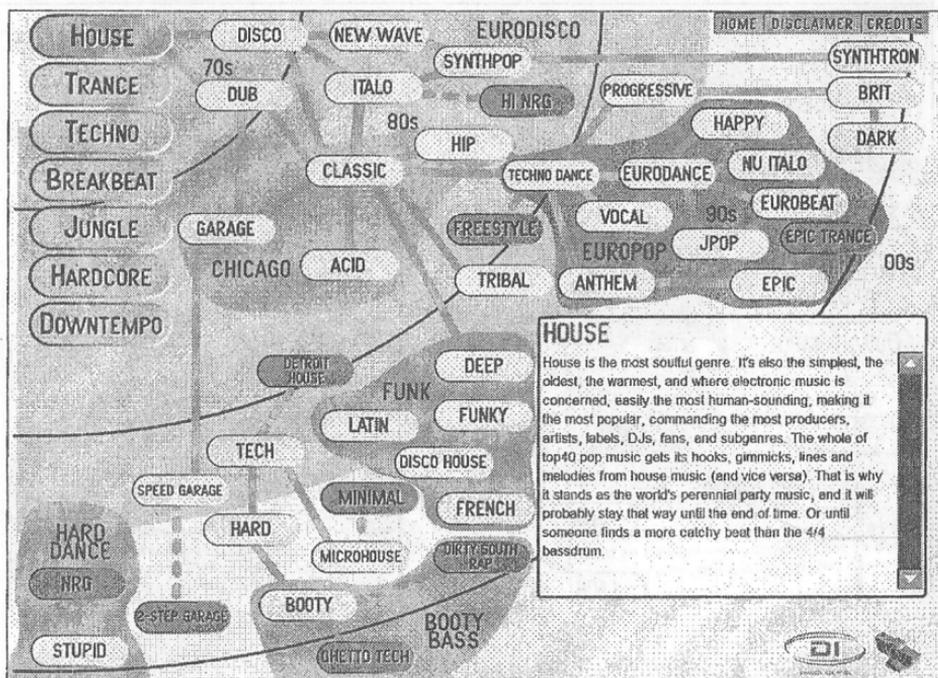
Взаимосвязь направлений и стилей современной музыки

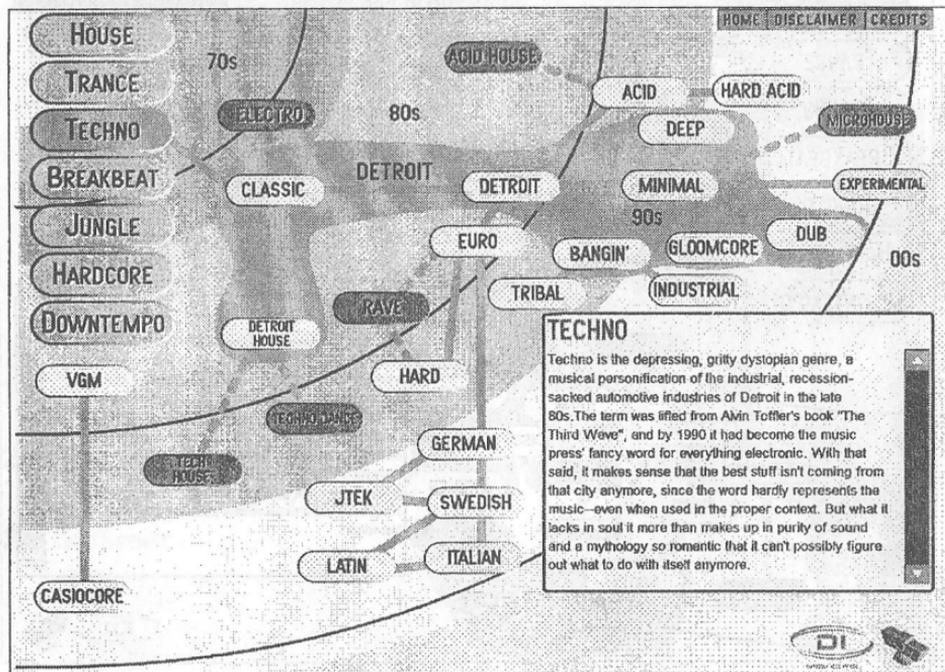
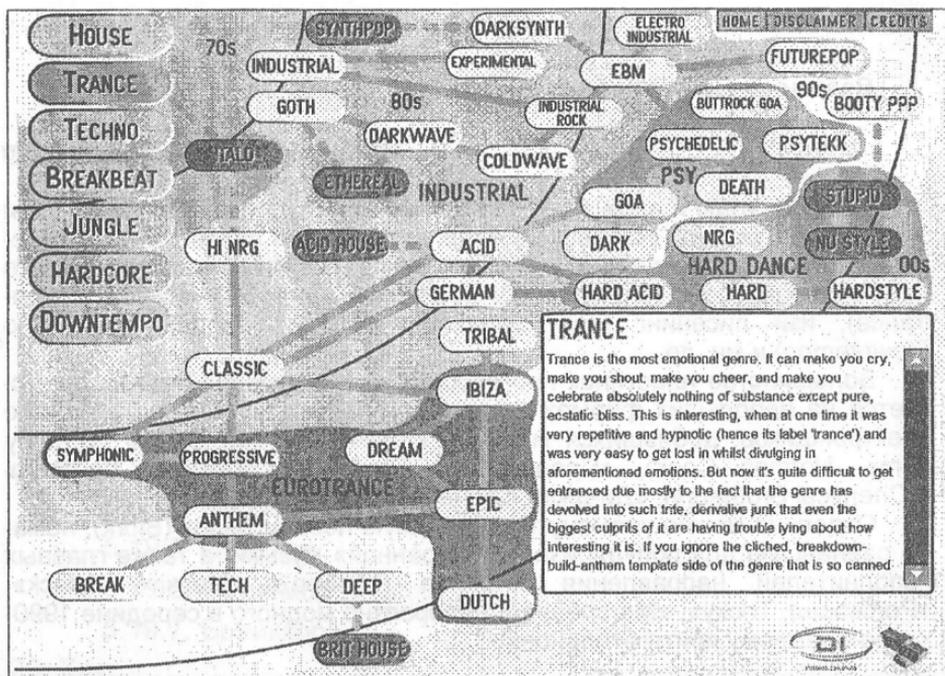
Источники *allpop.ru* и *techno.org*

В 1990-е годы и в начале нового века очень успешно развивается и электронная музыка. Начавшись с техно (techno) и рэйва (rave), это десятилетие дало популярной музыке такие направления, как джангл (jungle), драм'н'бэйс (drum'n'bass), брэйкбит (breakbeat), гоа-транс (goa-trance), изи лисенинг (easy listening), лаундж (lounge), даунтемпо (downtempo) и мн. др.

Большинство пластинок прогрессивной электронной музыки выпускается на небольших фирмах ограниченным тиражом, но есть немало электронщиков, добившихся мировой славы: «Фэтбой Слим» («Fatboy Slim», Norman Cook), «Продиджи» («Prodigy»), «Кемикал бразерс» («Chemical Brothers»), «Ди-джей Санчес» («DJ Sanches»).

Отдельно можно упомянуть исландскую певицу Бьорк (Bjork), немало сделавшую для популяризации «странной» музыки, а также главных исполнителей направления трип-хоп (trip-hop): «Massive Attack», «Portishead, Tricky», «Morcheeba», невероятно модного в середине 1990-х и по-прежнему притягательного.

BREAKBEAT

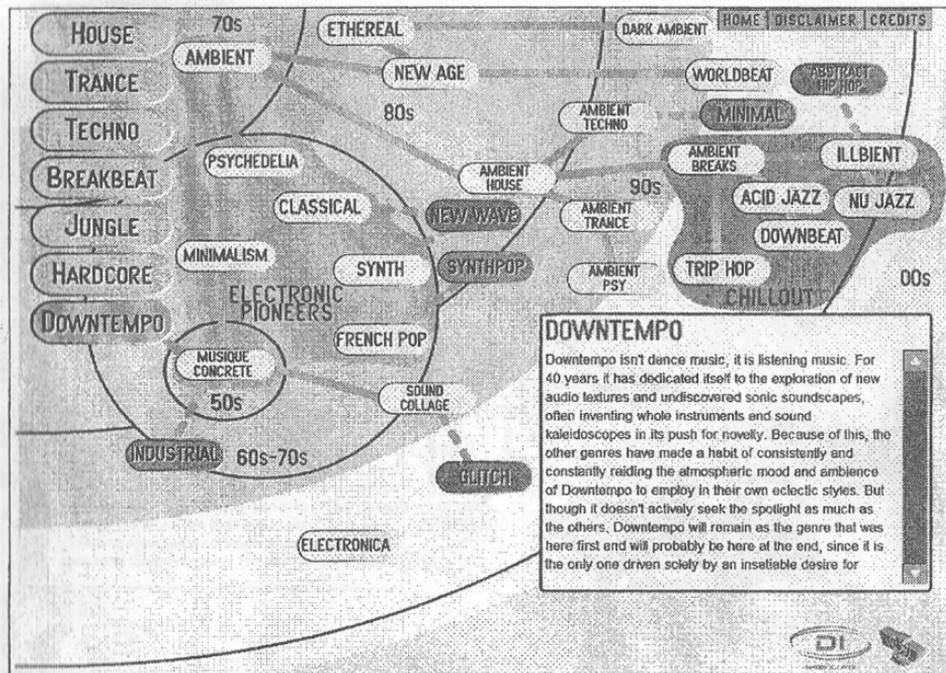
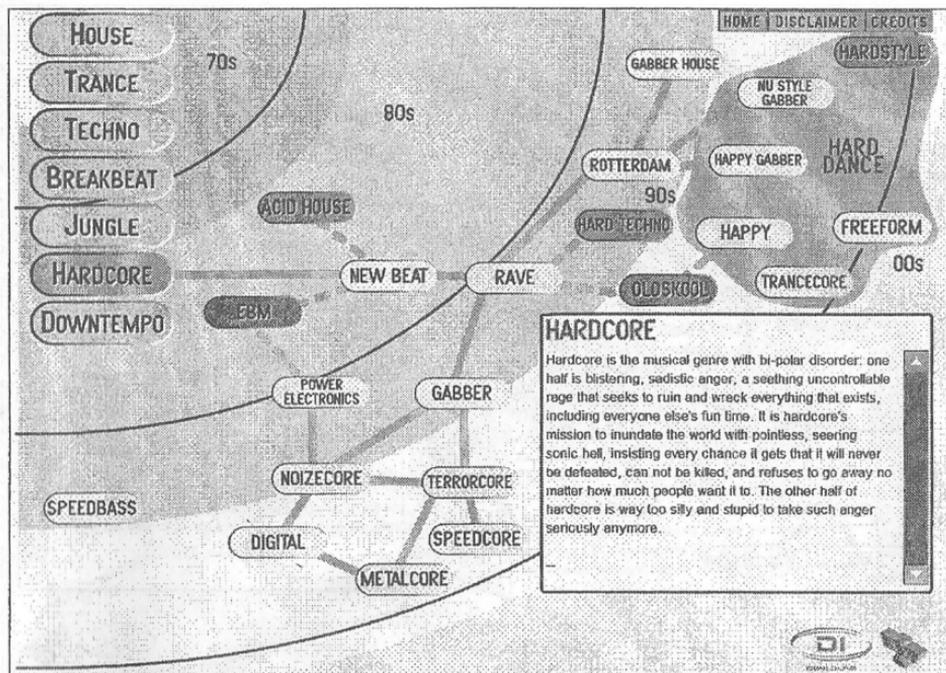
Breakbeat is the genre with the most history and, arguably, the most success, which explains why, in this day and age, it is the most fractured music with the most hangups with just about everything else. It's problem has to do with the fact that it now tries too much to sound like itself, using prestige and tradition to get by where talent and ingenuity can not. For what it's worth, the most interesting sounds coming out of Breakbeat can mostly be found on mainstream Top40 radio rather than the romantic underground scene it claims to have ties to.

HOME | DISCLAIMER | CREDITS

JUNGLE

Jungle is the sole aggressor of the genres. It is also the only genre that might lay claim to having been invented solely in the 90s, even though it's not. The antithesis to the bright, flashy schmalz that some of the other genres exhibit, the black sheep of the electronic family is rough, abrasive, crusty, dirty, and full of swaggering machismo. Even its nemesis speaks of raw, primitive militarism, lending fashion and behavior tips to its aficionados. The cleaner variant of Jungle, Drum n Bass, a term invented by the music press before there was a sound to signify it (one of the few genres where the actual name predated the existence of the music), is very formulaic, clean and

HOME | DISCLAIMER | CREDITS

Краткая классификация TECHNO

Источник *promodj.ru*

Техно - это депрессивный, жёсткий стиль музыки, музыкальное воплощение индустрии, глубоко впитавшее звуки промышленности Детройта конца 80-х. Определение было взято из книги Алвина Тоффлера "Третья волна", а уже к девяностым стало модным использовать его для всего электронного в музыке. Но сейчас у многих возникает чувство, что лучшее в техно уже больше не исходит из этого города. В душе техно делает чистоту звука идеальной и мифологизирует происходящее настолько романтично, что невозможно понять, что делать с самим собой дальше.

CLASSIC TECHNO aka DETROIT TECHNO

Тогда это было очень удивительное зрелище: весь средний класс в лице чернокожей молодёжи из пригорода Детройта (из Беллевилля, конкретнее) решил оторваться от тёмного, женственного и гламурного европейского *electro pop'a* и итальянского *disco*. А потом они стали делать музыку сами, окружённые лишь только оголёнными стенами заводских машин. И как же это получилось? Кто знает, но мы неизменно благодарны им. Классическое техно изначально звучало как *electro*, поэтому не стыдитесь, если не сможете определить разницу. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы техно обрело свои уникальные отличительные черты, которые стали наиболее важными в этом течении, чем что-либо ещё. Мэй, Аткинс и Сандерсон - главные виновники появления этой музыки.

DETROIT HOUSE aka the new sound of Detroit

Парни из Детройта всячески старались привлечь своё внимание на то, что творилось вокруг них в Нью-Йорке и Чикаго в то время. Фактически, во многих случаях, они (на самом деле это были только Деррик Мэй и Кевин Сандерсон) старались воссоздать ритмичный и душевный *house* из близлежащих городов, но их трэки до сих пор имеют отзвуки чего-то зловещего и механического. Стиль - не такой тёплый и душевный как *house*, но холодный и безличный... как техно! Это молодое движение было классифицировано как *Detroit's House sound* (следовательно - *Detroit House*), но на самом деле это скорее предок *tech-house*. Так же как динозавры были предками птиц. Другими словами - что-то вымершее много лет назад, но до сих пор более интересное, чем что-либо новое.

TECHNO DANCE aka TECHNO

А затем неожиданно, без предупреждения электронная музыка стала главным направлением и мгновенно ворвалась во все возможные поп-чарты. Это было похоже на революцию, и каждый начал приравнивать к этой музыке глупые поп-песенки с идиотским рэпом и воркующими примадоннами. Я помню себя, танцующего под Snap! В седьмом классе на школьных танцах. Общество это восприняло, называя всё одним словом - техно. Но на это были причины: этот жанр действительно не имел названия - тогда и даже теперь. Каждый приписывал всю эту музыку к техно, поэтому сложно было проследить эволюцию, происхождение или развитие любого вида музыки того типа. Поэтому я разместил это всё здесь и назвал techno dance, несмотря на то, здесь больше Dance, чем techno. Это позор, что до сих пор самые неосведомленные люди все еще думают об этой музыке, когда они слышат слово "techno".

DETROIT TECHNO

Около 1987 года в Детройте - городе Motown и P-funk - были созданы футуристические направления музыки. DJ играли свою собственную музыку в клубах. Тогда это была различная музыка; теперь она звучит похоже. Эксперты говорят, что это - сплав американского P-funk и европейской синтезаторной музыки (New Order и Kraftwerk). Фирменным ингредиентом детройтского техно является "голый" фанковый звук аналогового синтезатора, и, что самое главное, ухающий, долбящий ритм. Никаких вокальных партий и подпевок. Однако, революционная вещь в детройтском техно - это наложение ритмов, почти полиморфическое. Хотя это - не формальная полиритмия как в африканской племенной барабанной музыке: детройтское техно - более простая музыка и часто использует трети вместо четвертей. Три героя детройтского техно - это Juan Atkins, Kevin Saunderson и Derrick May. Последний из них наиболее ортодоксальный и героический. Derrick May написал, например, The Dance. Быстрые тарелки, нормальной скорости барабан (брэйк-бит), а также струнные и ритмическая тоновая линия. Juan Atkins все еще производит музыку, комбинируя ее с ритмом джэнгла. Kevin Saunderson был наиболее популярным в создании музыки на грани хауса.

Вторая волна техно, заимствовавшая своё влияние в значительной степени от всего вокруг. Это точка, с которой музыка перестала быть исключительно продукцией чернокожих парней из Детройта, теперь её стали делать белые парни из Виндзора. Столь возвеличенный, столь верный, столь мифологический, столь неприкосновенный. Но в то же самое время, довольно дьявольский, встревоженный и претенциозный насчёт того, что может быть отклонением от чистоты его звука. Поскольку мы всё-таки говорим о детройтском техно, как ни как. О Детройтском.

Направление техно музыки со звучанием, характерным для ранних techno релизов (1985-1995 гг.), выпускавшихся в г. Детройт, штат Мичиган. Сегодня этот термин не является показателем географического происхождения. Характерная особенность Detroit techno - использование аналоговых синтезаторов и драм машин старого образца. В последнее время для получения характерного звучания все чаще используется цифровая эмуляция упомянутого оборудования.

TRIBAL TECHNO

Если вам интересно, в чём же разница между Tribal house, Trance и Techno, никому в действительности нет до этого дела. Tribal это Tribal, это всего лишь принцип, по которому можно хранить записи на складе музыки. Но есть удобный принцип для определения разницы: Tribal house имеет грубое звучание, Tribal trance синтезаторные шумы (чаще всего средневосточное/индусское звучание). Tribal techno имеет перкуссии. Хотя и не всегда. А tribal редко получает то уважение, которое он заслуживает.

GERMAN TECHNO

Вы можете подумать, что они действительно лучшие в этом, с тех пор как Kraftwerk когда-то породил целую эпоху бесчувственного и механизированного techno. Но на самом деле German techno звучит так же как и Tech Trance. Или Techno Trance. Trance Techno, если хотите. Но если вы ищите, скажем, тяжёлые перкуссии, то лучше отбросить это подальше и заглянуть в творчество парней из Швеции, они делают такую музыку намного лучше. Реально существует настоящий абразивный под-поджанр техно со шведским звучанием, который неожиданно обозвали Schranz (что бы это ни значило, неважно).

SWEDISH TECHNO

Это то, о чём люди должны думать, когда слышат слово "техно". Кое-что полностью ориентированное на электронное создание музыки, включая drum-секции и ритмы в качестве мелодии. В последствии, они на самом деле стали звучать как мелодии. Здорово? Если только американцы не заметят, что их, можно сказать, двойники стали делать музыку лучше, чем они. А американцы ненавидят, когда их обгоняют. А шведы уже давно завоёвывают мировую поп-музыку (90% всех бой/гёрл продюсеров шведы).

LATINO TECHNO

Я не думаю, что это была хорошая идея. Этот бесчеловечное давление электронщины, пытающейся выжить благодаря "Mardis Gras festiva". Я имею в виду, о чем они только думали? Это всё равно, что не-

скользящее мыло или сводящий музыку trance ди-джей. Это неправильно?

HARDCORE

Это страшной скорости музыка. Удары молотком по голове со скоростью от 150 до 220 ударов в минуту. Знатоки говорят, что если слушать такую музыку достаточно долго, возникает ощущение, что мир превратился в огромную бензопилу. Хардкор - это просто ускорение техно плюс фрагменты известных песен, которые в результате звучат так, будто кто-то переключил скорость проигрывателя с 33-х на 45 оборотов в минуту. Иногда кажется, что это просто старый добрый speed-metal, но с техно-битом в качестве подкладки. Но это только кажется...

GABBER

Габба - это музыкальный стиль, ставший очень популярным в последние пять лет в Голландии. Габба - это один из множества стилей, происходящий из того самого звука, родиной которого является Детройт. Большинство таких стилей основано на оригинальном звучании. Например мэллоу, хардкор, хардтранс и т.д. Габба - самый тяжелый из них. С глубоким басом, уходящем в очень большом темпе, очень частые хлопки и повторяющиеся сэмплы. Это одна из самых быстрых музык в мире на сегодня (более 200bpm). Множество людей приходит на грандиозные вечеринки насладиться музыкой и встретиться с другими любителями габбы, и не только в Голландии. Крупнейший организатор - "ID&T" проводит ежегодно множество габба-акций в Западной Европе. Хотите габбу - приезжайте в Европу.

ACID TECHNO

Термин для описания одного из направлений техно музыки, которое возникло в начале 90-х гг. прошлого века на незаконно проводимых лондонских вечеринках. Это направление отличается тем, что для создания басовых линий и ведущих партий в треках интенсивно используется синтезатор Roland TB-303. В целом музыка не столь однообразна, как другие направления techno (что является влиянием германской acid trance сцены на раннем этапе развития acid techno). Жесткие названия треков часто носят политическую окраску, это проявляется и в используемых сэмплах. Многие из тех, кто стоял у истоков acid techno, в свое время принадлежали к punk культуре. Среди лейблов, на которых были выпущены первые acid techno релизы, можно отметить Stay Up Forever, Smitten и Routemaster.

Зародившись в Лондоне, acid techno быстро распространилось по всей Британии, а затем и по всему миру. Но несмотря на это, это направление является сугубо андеграундным и далеким от коммерции,

часто само явление acid techno используют в качестве синонима незаконно проводимых танцевальных мероприятий.

Результатом эволюции направления за последние годы стал переход от использования только синтезаторов Roland TB-303. Теперь понятие acid techno обладает характерными чертами, присущими более широкому понятию techno. В тоже время оно не лишилось всего того, что было присуще acid techno на раннем этапе развития направления.

MINIMAL TECHNO

Направление техно музыки, характеризующееся едва уловимыми изменениями ритма и незаполненным дабовым саундом. Richie Hawtin (также известный как Plastikman) и Dan Bell являются пионерами этого направления. Для создания музыки используются драм машины Roland TR-909. Minimal techno имеет много общего с таким стилем, как Glitch (Clicks'n'Cuts).

SCHRANZ

Шранц ("schranz") - одна из самых жестких разновидностей техно (жестче, наверное, только hardcore techno). Возник стиль во второй половине девяностых, когда великий немецкий диджей Крис Либинг (Chris Liebing) выпустил релиз под названием то ли просто "Schranz", то ли "Schranz чего-то там" - уже не помню точно. Шранц в нынешнем понимании берет начало уже году этак в двухтысячном. Новым «котцом» этого стиля стал немец DJ Амок.

С технической точки зрения, шранц - очень быстрая музыка, 145 BPM - это самый минимум, обычно - 150-152, но не более 160-ти. От hard techno шранц отличается более грязной бочкой, часто дисторшированной (послушайте, например, Andreas'a Kremer'a, и вам покажется, что у вас просто пердят колонки), звучание вообще очень густое, шершавое.

Яркие представители современного шранца: DJ Амок, Tobias Lüke aka O.B.I., Sven Wittekind, Arkus P., Robert Natus, Boris S., Weichentechnik, Waldhaus, Andreas Kremer, Felix Kröcher, Greg Notill и т.д. 95% всех шранц-продюсеров - немцы.

Форматы радиостанций

Источник: *radiostation.ru*

Как это ни парадоксально звучит, но при почти столетней истории радиовещания в России даже сегодня основным бичом российских аудиовизуальных средств массовой информации является общий дефицит знаний о современном радио вообще и о критериях, позволяющих в понятной и доступной форме классифицировать радиостанции, в частности. Предлагаемая мной система классификации имеет три разных подхода:

- с точки зрения формы собственности,
- типа радиовещания,
- формата.

Классификация по форме собственности

1. Государственное радиовещание.

К государственному радио относятся радиостанции, которые содержатся на средства всего общества. В их основную задачу в условиях рыночной экономики в идеале входит удовлетворение нужд всего общества, которые по тем или иным причинам не могут быть удовлетворены частными аудиовизуальными средствами массовой информации. На практике это выливается в процветающую и ранее государственную монополию, т.е. эти радиостанции стремятся взять на себя непосильную ношу отвечать в рамках эфира одной отдельно взятой радиостанции (например, "Радио России" или "Маяк") на запросы всех и вся и при этом самим оставаться оценщиками качества своей же собственной продукции.

2. Полугосударственное и некоммерческое частное радиовещание.

К этому типу радиовещания относятся радиостанции, которые финансируются частично государством, частично спонсорами (владельцами), частично за счет рекламы. В их задачу не входит (либо входит в очень малой степени в качестве вспомогательной) коммерческая деятельность как таковая. Они изначально являются нерентабельными с финансовой точки зрения. Подобные аудиовизуальные средства массовой информации призванные, в первую очередь, удовлетворять куль-

турные, социальные, этнические, религиозные и пр. потребности определенного, достаточно узкого круга слушателей, сталкиваются с серьезными трудностями в области увеличения своего рейтинга, и, следовательно, в области финансирования.

Если коммерческие радиостанции, живущие, в основном, за счет рекламы, стремятся убедить нас в необходимости так или иначе потратить наши деньги, некоммерческое радио является инструментом влияния на наши взгляды и на наше мнение. При этом оно практически не обращает внимания на то, слушают его или нет, т.е. на свой рейтинг и тот факт, интересны его программы для самой широкой публики или нет.

3. Коммерческое радиовещание.

Частное коммерческое радиовещание имеет своей целью исключительно зарабатывание денег, поэтому все программы этих аудиовизуальных средств массовой информации направлены на удовлетворение вкусов различных целевых аудиторий, чаще всего совсем невзыскательных.

Классификация по типам радиовещания

Этот принцип классификации очень часто путают с форматом, но это совсем не формат. При классификации по типу радиовещания за основу берется соотношение в эфире информации и музыки.

Итак:

1. Информационное вещание.

При информационном типе вещания музыки в эфире практически не бывает. Обычно - это "закольцованные" выпуски новостей с постоянным обновлением информации по мере поступления и рекламными вставками. Иногда на некоторых радиостанциях к выпускам новостей добавляются и короткие ток-шоу. Такого типа радиовещания в России пока не существует, однако он достаточно развит в США и Западной Европе.

Под этот тип вещания подпадают и чистые ток-шоу радиостанции, которые становятся все более популярными особенно в США. В их эфире обсуждаются различные проблемы общего характера, проводятся интерактивные опросы, звучат телефонные разговоры с радиослушателями.

2. Информационно-музыкальное вещание.

Здесь соотношение информации и музыки где-то 60-70% к 30-40%, т.е. 60-70% информации, 30-40% музыки.

3. Музыкально-информационное вещание.

Здесь соотношение информации и музыки меняется на противоположное: 30-40%

информации и 60-70% музыки.

Под типы радиовещания, указанные в пунктах 2 и 3, подпадает большинство государственных и некоммерческих частных радиостанций.

4. Музыкальное вещание.

Количество информации, включая короткие рубрики, выпуски новостей и рекламу, не превышает 10-25% эфирного времени. Остальное, музыка! Под этот тип вещания можно подвести подавляющее большинство музыкальных коммерческих радиостанций.

Классификация по формату вещания

Самый интересный и богатый вариантами вид классификации. Для того чтобы избежать разночтений, дадим сначала определение формату.

Формат - это стиль музыкальных радиопрограмм, призванный удовлетворить вкусы определенной целевой аудитории.

Главным признаком определения целевой аудитории является возраст и, как следствие, социальный статус слушателей, например: 25-35 лет, 15-25 лет и т.д., т.е. активное работающее население, учащиеся и молодежь и т.д.

Основными критериями, определяющими формат, являются стилистика звучащей в эфире музыка и имидж эфиров, зависящий от многих факторов, в первую очередь таких, как так называемая "музыкальная одежда" эфиров, т.е. джинглы, музыкальные заставки и шумы, манера работы ди-джеев (ведущих музыкальных программ), форма подачи музыкального материала, его компоновка и микширование (см. ниже).

Форматирование музыкальных радиопрограмм восходит к 50-ым годам, и началось оно в США, стране-законодательнице мод в сфере радиобизнеса, поэтому все нижеприведенные форматы и субформаты заимствованы из североамериканской классификации.

Итак:

1. AC (Adult Contemporary), современная музыка для взрослых. Самый распространенный формат. Его основная целевая аудитория, 20-45 лет. У этого формата есть субформаты:

Soft AC, мягкий AC с преобладанием спокойных, лирических песен и относительно малым количеством горячих хитов (тип "Радио 7" или "Лав Радио", здесь и далее ссылка на московские радиостанции), с целевой аудиторией 25-45 лет,

Hot AC, горячий AC с преобладанием более ритмичной музыки и чуть большим количеством горячих хитов (тип "Радио Монте Карло"), с целевой аудиторией 20-30 лет,

Кстати, AC в качестве приставки, обозначающей более старшую целевую аудиторию, появляется и в других форматах, что мы увидим чуть ниже.

2. CHR (Contemporary Hit Radio), современное хитовое радио с целевой аудиторией 12-25 лет. Здесь также можно выделить несколько субформатов:

CHR/ Pop, с преобладанием хитов в стиле поп (тип "РДВ"),

CHR/ Rhythmic, с преобладанием ритмичной танцевальной музыки, (тип "Европа Плюс"),

Modern Rock oriented CHR . с преобладанием композиций в стиле современный рок и поп-рок (тип "Максимум", "Наше Радио"),

а также ряд других очень узконаправленных стилевых разновидностей формата CHR.

3. Rock, Рок-радиостанции, в эфире которых преобладают композиции в стилях рок-н-рол и рок с целевой аудиторией 18-35 лет. Это достаточно узкий формат, но у него тоже есть несколько субформатов:

AR (Active Rock), активный рок и рок-н-рол с достаточно большим каталогом классических песен в этом стиле 70-х - 90-х годов (с некоторой натяжкой к этому формату можно отнести "Открытое Радио"),

AOR (Album Oriented Rock), с преобладанием не попавших в хит-парады малоизвестных альбомных песен, в основном, известных исполнителей (мне неизвестны российские радиостанции, работающие в этом формате),

Modern Rock, Mainstream Rock, современный рок, рок в стиле мейнстрим, т.е. ориентированный на средний вкус ("Ультра"), этот формат во многом пересекается с Modern Rock oriented CHR, отличается же он в первую очередь более консервативным неконформистским отбором музыкального материала, сюда же можно отнести и очень узконаправленный Rock Alternative (альтернативный рок).

А теперь несколько видов форматов, которые представлены в российском радиоэфире или очень мало, или не представлены совсем:

4. Classical, классическая музыка (типичное самое первое "Радио Классика" с очень узкой целевой аудиторией без возраста),

5. Oldies, ретроформат с целевой аудиторией от 45 лет (тип "Радио Петро"),

6. NAC/ Smooth Jazz, мягкий джазовый формат с целевой аудиторией 30-45 лет (вечерний эфир на "МВ"),

7. Alternative, альтернативная музыка с целевой аудиторией 18-25 лет и его субформат: Alternative AC, с целевой аудиторией 25-35 лет,

8. Urban, преимущественно "черная" музыка в стиле урбан и рэп с целевой аудиторией 14-20 лет и его субформат: Urban AC, для более "старших товарищей",

9. R&B (Rhythm and Blues), ритм-энд-блюз, название формата говорит само за себя - активный формат с целевой аудиторией 25-40 лет,

10. Country (кантри) народная североамериканская музыка,

11. Folk (фолк) народная стилизованная музыка,

12. Christian, музыка религиозного содержания, в том числе и в современной обработке,

13. EZ (Easy Listening), фоновый, ненавязчивый, мягкий формат с расслабляющей, успокаивающей музыкой (сейчас "До-Радио"),

14. Шансон, новый российский формат, по форме нечто среднее между folk и country, а по содержанию фактически результат, мягко говоря, специфического развития нашего общества последние 80 лет, смесь лагерной (блатной) музыки, бардовской песни, так называемого городского романса и песен в стиле группы "ДДТ".

Существует еще целый ряд очень узких специфических форматов, свойственных, скорее, североамериканскому радиорынку, поэтому разговор о них, тема особой статьи.

Как определить свой формат

Для определения своего формата необходимо четко видеть свою целевую аудиторию и делать акцент на ее вкусы и пристрастия, отвечая следующим основным критериям, вот они: стилистика звучащей в эфире музыки (общий стиль песен рок, поп, дэнс, альтернатива и т.д.), соотно-

шение количества горячих хитов и золотых шлягеров в часовой сетке вещания (сколько новинок и "голдов" в часовом плей-листе и как они расставлены),

имидж эфира, зависящий от:

а) так называемой "музыкальной одежды" эфира, т.е. джинглов, музыкальных заставок и шумов,

б) манеры работы ди-джеев или ведущих музыкальных программ (частота выхода в эфир, содержание текстов, интонации и т.д.),

в) внешней формы подачи музыкального материала, его компановки и микширования (делить песни джинглами или нет, микшировать резко "встык" или мягко "наплывом" и т.д.)

г) выстраивания информационных выпусков и рекламных вставок (информация и реклама для молодежной аудитории отличается от информации и рекламы для более старшей как по форме, так и по содержанию).

Общие проблемы изучения основных констант массового и популярного искусства

Строкова Е.В. 2002

Время конца XIX-начала XX вв. многими историками, искусствоведами, социологами и философами оценивается как переходная эпоха. Её главной приметой стал распад универсальной картины мира, и как следствие - распад традиционной системы ценностей. Одной из особенностей переходной эпохи стало возникновение массового искусства. Это стало неизбежным из-за роста дифференциации картины мира.

Термин и понятие «массовое популярное искусство» связывают прежде всего с появлением многочисленных новых музыкальных жанров. Их спектр охватывает разнообразные проявления музыкального искусства: джаз, поп, бит, кантри, рэп, диско, фанк, ритм-энд-блюз, рок и его разновидности (хард-рок, арт-рок, рок-опера, хэви-метал и другие).

В XIX веке, как утверждает К. Соколов, массовой культуры не было. Газеты, журналы, цирк, балаган, уже вымирающий фольклор - вот и всё, чем располагал город и деревня. Уже в первой половине 1-й половине XX века возникло множество совершенно новых массовых субкультур, со своеобразным менталитетом, предпочтениями и ценностями. Их представителями был пролетариат и буржуа, образовавших «средний класс». Он наждался в совершенно другом искусстве, способном отразить новое состояние. Высококолое «элитное» искусство отражало духовный мир иных субкультур, где среднему классу не было места. Так начало зарождаться массовое популярное искусство, сначала в литературе, затем и в музыке.

Теория массового искусства начала разрабатываться в 1960-х годах на фоне общественного интереса к его многочисленным разновидностям. После накопления информации и оживлённой журналистской полемики произошёл переход к оформлению многочисленных философско-культурологических концепций. К 1970-м годам проблемы массового искусства стали рассматриваться и в педагогической практике.

Долгое время в отечественном искусствознании имел место идеологический, оценочный подход, когда проявления одного явления делили на «буржуазное» массовое искусство и «демократическое». При этом оба термина курсировали достаточно долго, вплоть до времён так называемой «перестройки». Первый носил оттенок негативизма и являлось «порождением капиталистического общества, выражением буржуазной

идеологии». Теоретические разработки «буржуазных» искусствоведов и социологов, в чьих трудах поначалу сложились концепции массового искусства, подвергались острой критике со стороны отечественных исследователей. Это искусство называлось «псевдомассовым», «буржуазным» и так далее. Ему противопоставлялось «истинное» массовое искусство демократического общества.

В постперестроечное время, выйдя из-под пресса идеологических наслоений в оценке массовой культуры, искусствоведы пытаются по-новому взглянуть на этот феномен. Такое внимание связано с тем, что он затрагивает практически все сферы деятельности человека - досуг, быт, школу, мир интимных чувств, политику, идеологию, мировоззрение, нравственность. Учёные пришли к осознанию необходимости самого серьёзного отношения к массовой музыкальной культуре как неотъемлемой части духовной жизни современного общества, как к одному из первостепенных по своей важности факторов нравственного и художественно-эстетического формирования прежде всего молодёжи. Внимание к проблемам данного типа культуры в последние годы неизменно возрастает со стороны академической музыкальной науки.

Массовое искусство с самого начала принято было противопоставлять «серьёзной» академической музыке, а приверженцев каждого считать антагонистами, разделёнными плохо скрываемым неприятием друг к другу. Любители серьёзной музыки рассматривали современную музыкальную продукцию массового производства как «второсортную».

Однако, глубокое и критичное понимание любой музыкальной культуры возможно лишь при «разговоре на равных», без эстетического снобизма и чувства превосходства. Так, говоря о фольклоре и профессиональном искусстве, М. Салонов справедливо отметил, что оба искусства «равноценны культурно, как два художественных мира - совершенно разных, хоть и синхронных. Они несопоставимы в понятиях «высокое» и «низкое» (135; 22-23). Продолжая эту мысль, добавим, что также равноценны между собой менестрельное, каноническое творчество и джаз, который до сих пор относят к «массовым» жанрам.

Если говорить о так называемых «массовых популярных жанрах», то объективный анализ здесь возможен только тогда, когда исследователь откажется от предвзятости и негативизма в оценке этой далеко «не - лёгкой» культуры. Ещё Б. Асафьев резко выступал против высокомерно-элитарного отношения к сфере бытовой музыки, указывая на то, музыкой дурного вкуса она является только для специалистов.

А. Цукер рассматривает эти нередко конфликтующие между собой виды искусства как две составные одной эстетико-художественной

системы, показывая, что в наши дни сложные процессы синтеза, интеграции преобладают над процессами дезинтеграции, предлагая новые перспективы сотрудничества между многими сферами музыкального искусства - массовым, академическим, фольклорным и так далее.

Понятие «массовое популярное искусство» имеет много синонимических терминов-определений, отображающих разнообразные явления: «популярное», «развлекательное», «танцевальное», «эстрадное».

В существующей в музыковедении классификации этот тип музыки получил также несколько названий: «лёгкая музыка», «популярная музыка», «эстрадная музыка», «менестрельная музыка».

Кроме этого, «массовое искусство» связано с такими явлениями культуры, как «субкультура», «элитарная культура», «контркультура», «молодёжная», «коммерческая», «потребительская», подразумевающие социальную форму составляющую этого явления.

Многообразии терминов, характеризующих этот тип музыки, свидетельствует о том, что в академической науке ещё не выработан единый подход к его оценке, единой точки зрения. Об этом свидетельствуют не утихающие споры социологов, философов, экономистов, психологов, культурологов и искусствоведов. Неоднозначность оценок вызвана как реальной многомерностью, многокомпонентностью современной массовой культуры, неоднородностью и неравноценностью относимых к ней явлений, изменчивостью и непостоянством облика, так и наличием различных подходов.

В одном семантическом поле с «лёгкой музыкой» находится английское словосочетание «популярная музыка» (англ. Popular music). Это также хорошо всем известная, любимая широкими кругами слушателей, общедоступная музыка. Это понятие, «охватывающее разнообразные стили и жанры преимущественно развлекательного эстрадного музицирования XX века»³, трактуется также довольно широко - как совокупность наиболее известных, часто исполняемых произведений концертного репертуара. Произведения такого рода предполагают «ненапряжённое слушание». Обычно в этот тип включают танцевальную, чисто развлекательную музыку, различные разновидности песен, обработку фольклора, музыку в стиле «бит», «рок».

К ним могут относиться как известные опусы «классической» музыки от Баха до Щедрина, так и песни из репертуара вокально-инструментальных ансамблей, типа Beatles, Rolling Stones и прочих популярных в прошлые и настоящие годы коллективов. К этой же сфере могут относиться как народные песни из «застольного» репертуара, так

и джазовые «хит» типа «Каравана» Д. Эллингтона и многие композиции рок-музыки.

Известный отечественный музыкант, автор многочисленной литературы о джаз- и рок-музыке А. Козлов, специально не занимаясь проблемами классификации, невольно даёт совершенно иной подход к проблеме классификации в отношении «популярной музыки». Он удачно сравнивает её с «поперечным срезом, проходящим через многие жанры и охватывающий всё наиболее популярное в определённый отрезок времени: произведения, исполнителей, авторов».

В англоамериканском языковом обиходе popular music употребляется в нескольких значениях:

1. как синоним понятия "folk music" (народная музыка);
2. всякого рода музыка (от народной песни или шлягера до классики), пользующаяся популярностью;
3. «коммерческая музыка», имея в виду развлекательную музыку массового спроса.

При этом принято отличать «популярную музыку» - в широком смысле слова от «поп-музыки» (Pop-music - сокр. от Popular music). Последний термин появился значительно позже, чем «популярная музыка» - в 1950-е годы и первоначально применялся для обозначения рок-музыки, являя собой если не протест, то желание отгородиться от широкой сферы популярного искусства. Вопреки тому, что этот термин представляет всего лишь сокращённую форму словосочетания «популярная музыка» (у обоих терминов один корень), по своему содержанию (устоявшемуся как в музыкальной практике, так и в специальной литературе) эти понятия отнюдь не взаимозаменяемы.

Термин поп-музыка вошёл в обиход сначала в сфере западной массовой культуры, а затем приобрёл интернациональную значимость. Он стал собирательным наименованием различных вновь появляющихся пластов «музыки широкого потребления». Ныне к поп-музыке относят все явления коммерческой музыкально-развлекательной «индустрии», в том числе шлягер. Поп-музыка - это продукт музыкального бизнеса, не всё в ней можно причислить к «популярной музыке». Кроме того, это понятие принято связывать с молодёжной аудиторией,

С понятиями «лёгкая музыка» и «популярная музыка» тесно смыкается понятие «эстрада», с которым также отождествляют джаз. Этот термин, как и вышеуказанные, трактуется весьма широко. В словаре Д. Ушакова «эстрадой» называется «искусство малых форм, область зрелищно-музыкальных представлений на открытой сцене»⁴. Среди спе-

цифических особенностей эстрады исследователи отмечают следующие:

- лёгкая приспособляемость к различным условиям публичной демонстрации;
- кратковременность действия;
- концентрированность художественных выразительных средств;
- злободневность, общественно-политическая актуальность;
- преобладание элементов юмора и сатиры.

Истоки эстрады учёные усматривают в фольклоре, скоморошестве: «Лёгкая музыка рождалась ...как бы посередине противоположных полюсов, в ней встречались и скрещивались два потока: народный и профессиональный ...дистанция сохранялась всегда. Но глухих перегородок не было».

Таким образом, это обобщённое понятие объединяет самые разнообразные разновидности искусства. В музыкальную эстраду, как одну из составляющих эстрадного искусства в целом, В. Кузнецов включает следующие направления: лёгкую инструментальную музыку, песню, обработку фольклора, джаз, рок- и поп-музыку.

Объединённые одним термином, эстрадная и лёгкая инструментальная музыка существенным образом отличаются от джаза, прежде всего большей простотой, мелодичностью и, главное - отсутствием импровизационного начала. Кроме того, в отличие от джаза, их интонационный склад, структуру, образность определяет песенная основа. Репертуар эстрадно-симфонических оркестров включает как миниатюрные, простейшие по форме произведения, так и масштабные композиции. Общими для джаза и эстрадно-симфонических оркестров, по мнению В. Кузнецова, являются:

- идентичность инструментальных составов оркестров;
 - танцевальный репертуар;
 - наличие постоянной ритмической пульсации в аккомпанементе.
- «Именно эта особенность отличает эстрадные и джазовые коллективы от оркестров другого типа - симфонических, духовых и народных».

В Россию джаз вошёл в эстрадизированной форме, через театр, танец, концертную сцену. К 1960-м годам происходит полное размежевание джаза и эстрады. Последняя становится более песенной, а джаз - инструментальным жанром. Эстрада идёт по пути освоения стилистики вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), джаз делает крен к освоению фольклора, а с появлением в 1970-х годах рок-музыки, джаз

идёт по пути слияния, что привело к появлению нового стиля - джаз-рока.

В трактовке В. Конен этот тип искусства получает название «массовой, популярной музыки», а также «третьего пласта». К ней автор относит джаз, рок и многие другие разновидности.

Само понятие «третья» музыка достаточно широко распространено в искусствознании. Сам термин «третье течение» («third stream») впервые появился в джазовом лексиконе. Он был введён немецким композитором, теоретиком джаза Гюнтером Шуллером для обозначения экспериментов, связанных с синтезом джаза и академической музыки. Впоследствии это понятие стало использоваться и отечественными музыкантами (Гладковым, Таривердиевым, Дашкевичем) для описания конвергенции двух типов музыкального искусства - джаза, рока и оперной музыки.

Корни этого типа музыки В. Конен попыталась проследить в своей работе «Третий пласт» и пришла к выводу, что они лежат в глубине веков настолько, что даже рубеж XVIII - XIX веков «оказывается недостаточно отдалённым для изучения предпосылок массовых жанров XX века. Джаз и рок соединены непрерывной цепью преемственности с явлениями, уводящими далеко в глубь истории, вплоть до средневековья».

К её воззрениям о давней истории массово-популярного типа музыки, глубокой преемственности её разновидностей близки исследования М. Сапонова. В его терминологии этот тип музыки обозначен как «менестрельный». Тема менестрельства в отечественном музыкознании получила лишь недавно своё освещение. М. Салонов справедливо утверждает, что менестрельство - это особое состояние культуры и художественного творчества, понять своеобразие которой можно лишь в категориях самой менестрельной культуры. Описывая развлекательную культуру Средневековья, исследователь подчёркивает: «В этой среде существовали свои критерии индивидуального авторства, своя система ценностей, шкала качества, локальное стилистическое многообразие и взаимодействие традиций, свои способы профессионального обучения и передачи навыков, своя публика, включающая увлечённых ценителей».

В Европе менестрельская практика сохранялась до XIV века. По мнению автора, она была вытеснена практикой нового типа, «основанной на сотрудничестве исполнителей с автором записанной пьесы». На наш взгляд, если рассматривать менестрельство как исторически-конкретную категорию, ограниченную хронологическими рамками, то это действительно так. Но если воспринять менестрельство как тип развле-

кательной культуры, положивший начало многим видам искусства, то его история продолжается и в наше время.

В типологии Т. Чередниченко этот тип музыки также получает название «менестрельного». К музыке этого типа автор относит городскую развлекательную музыку от средневековых скоморохов и менестрелей до современной эстрады.

Термин «менестрельство» удобен, во-первых, тем, что снимает проблему иерархии, уравнивая в правах этот тип культуры со всеми другими и, прежде всего, с опусным. Во-вторых, он разрешает терминологическую проблему, объединяя в себе многочисленные термины, при помощи которых описывают это явление.

Для джаза термин и понятие «менестрельство» ("minstrel show") имеет и своё, узкоспециальное, географическое и историческое значение и связано оно с джазом. В отечественной истории музыки мир американского менестрельства впервые раскрыла В. Конен в книге «Рождение джаза».

Период наивысшего расцвета минстрел-шоу - 1840-1870 годы. Первоначально исполнителями были только белые актёры, которые, гримируясь под негров, красили лица в чёрный цвет. После окончания Гражданской войны в США (1865 г.) появились негритянские труппы, продолжавшие традиции белых менестрелей. Их репертуар строился исключительно на материале из псевдонегритянской жизни. В их спектаклях юмористически обыгрывались особенности поведения и быта негров.

К началу XX в. менестрельный театр подвергся коммерциализации и утратил свое значение. Тем не менее, он сыграл важную роль в истории американской музыки, способствуя возникновению, формированию и развитию национальных жанров музыкального театра и эстрадно-зрелищного искусства.

Музыка популярная. Эстрада. Поп-музыка 90х и в начале 21 векаИсточник <http://www.allpop.ru/>**МУЗЫКА ПОПУЛЯРНАЯ**

Популярная музыка – это музыка, легко воспринимаемая на слух, доступная по форме. Многие произведения классической музыки гораздо популярнее, чем произведения иных поп-коллективов, но если рассматривать популярную музыку как жанр, как особое течение в человеческой культуре, то фактическая популярность не будет определяющим фактором. Определяющим фактором является легкость для восприятия и в большинстве случаев – расчет на успех у массового слушателя. Расчет этот, конечно, далеко не всегда меркантилен: когда 16-летняя Консуэло Веласкез сочиняла Бесаме мучо (*Bessame mucho*), она, как утверждала впоследствии, совсем не надеялась на то, что эта песня станет столь известной. Но в то же время эта девушка изначально сочиняла песню в жанре популярной музыки, придумывая короткую лирическую песню с яркой, запоминающейся мелодией. Такие характеристики – идеальные составляющие популярной музыки.

ИСТОКИ

В основе всякой популярной музыки – народные песни и танцы. С древних времен в различных частях света музыкальное творчество постепенно разделялась на различные виды: простонародная музыка и музыка для знати, церковная, или сакральная музыка, праздничные танцы и военные марши, свадебные, земледельческие, похоронные песни и т.д.

Популярная музыка сформировалась на основе, прежде всего, развлекательных жанров. Те песни, которые бродячие музыканты в Средние века исполняли для увеселения публики на ярмарках, празднествах, всевозможные любовные куплеты и танцевальные мелодии можно считать ранними формами популярной музыки. Более серьезные жанры, такие как духовная музыка или всевозможные церемониальные сочинения, стали основой того, что теперь называется классической музыкой.

В Западной Европе развилась форма песни, называвшаяся балладой. Чаще всего это был последовательный рассказ: история жизни какого-нибудь человека, война, описание битвы или трагической любви.

Часто эти баллады соединялись с театральными представлениями, были частью какого-нибудь спектакля.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ

Европа. В Европе в 16–17 вв. большое распространение получили «баллады-листочки», т.е. напечатанные на бумаге стихи с нотами в верхней части листа. Это уже были первые шаги шоу-бизнеса, массового распространения музыки. Народная музыка распространяется как бы «сама»: кто-то слышит песню, запоминает ее и поет, затем еще кто-то слышит поющего и запоминает и т.д. Это неконтролируемый процесс. А вот тиражирование нот – это уже попытка осознанного, контролируемого распространения музыки.

Современная поп-музыка принадлежит целой индустрии – множеству производственных структур, через которые проходит музыкальная идея, чтобы в итоге стать конкретным продуктом и быть проданной миллионам людей. И «баллады-листочка» были началом складывания этой сложной системы.

В 1650 в Лондоне был выпущен сборник Учитель танцев, составленный Джоном Плейфордом (1623–1686), в котором были собраны ноты разнообразных сельских танцевальных мелодий Англии, снабженные пояснениями к танцевальным фигурам и движениям. Плейфорд с друзьями много ездил по стране и собирал фольклор. Сборник оказался очень популярен, и за ним последовало множество других.

Эффектность народных мелодий, веками выверенная точность балладной формы привлекли внимание серьезных композиторов. Так, именно Учитель танцев лег в основу Оперы нищего, одного из ранних произведений т.н. балладной оперы. Композитор Джон Пепуш (1667–1752) и драматург Джон Гей (1685–1732) представили свое произведение лондонской публике в конце января 1728. Успех был настолько велик, что поставил под угрозу популярность Г.Ф.Генделя, чьи оперы доминировали в то время на английской сцене.

С конца 18 в. широко распространяется любительское музицирование и, как один из его главных инструментов, – фортепиано. Хорошие фортепиано стоили недешево, но продавались и недорогие невзыскательные образцы. Важно, что само музицирование стало очень популярным. В моду входят фортепьянные пьесы, простые и сентиментальные, которые не трудно было выучить любому желающему. Эти пьесы были густо украшены различными нехитрыми, но эффектными музыкальными приемами, что делало их на первый взгляд крайне изящными. Похожие приемы использует и современная популярная музыка.

Обеспеченная публика Европы развлекалась салонным музицированием. Появился особый жанр салонной баллады, который был упрощенным подражанием оперному искусству.

Для бедных же людей одним из немногочисленных развлечений стала шарманка, изобретенная в конце 18 в. в Швейцарии. Шарманка могла воспроизвести одну или несколько популярных мелодий, и бродячие шарманщики исполняли различные песни: от сатирических куплетов до печальных баллад.

Росло число музыкальных издательств, выпускавших нотные листочки и книги. К концу 19 в. многомиллионные тиражи нотных листов уже не были чем-то удивительным. Продолжается издание сборников народных песен: сборники песен менестрелей, и такие крупные издания, как Собрание национальных английских мелодий и Популярная музыка нашей старины.

С середины 19 в. начинается активный рост индустрии популярной музыки и индустрии развлечений в целом. Нотные листочки и сборники становятся все более доступными по цене, и быстро растет число мест, где можно было бы послушать популярную музыку. В Европе и США возникают так называемые увеселительные парки, в которых постоянно даются различного рода представления и играет музыка. В Англии первый такой парк, «Воксхолл», был основан еще в 1660. Характер музыки, исполнявшейся в увеселительных парках, например в знаменитом копенгагенском «Тиволи», открытом в 1840, был исключительно развлекательный, увеселительный. Репертуар парков состоял из шуточных песен, комических номеров, фольклорных баллад.

Америка. «Менестрели». Как и в Европе, в Америке также существовали бродячие цирки и труппы актеров и музыкантов, развлекавшие народ различными представлениями, состоявшими из спектаклей, сценок и песен. С конца 18 в. в Америке начинает развиваться специфический жанр сатирических представлений, которые стали называть «шоу менестрелей», хотя связи с европейской менестрельной традиции практически не наблюдалось. Специфичным было то, что в этих шоу белые артисты изображали жизнь и нравы чернокожего населения Америки (большая часть которого до 1863 находилась в рабстве), пародируя афроамериканский фольклор. Подчас эти шоу были откровенно расистскими. Артисты красили свои лица сажей. Центральным в таких представлениях был персонаж, называвшийся «куном» (coon): плутоватый афроамериканец, крайне похотливый и склонный к воровству.

Интересно, что со второй половины 19 в. начали появляться группы менестрелей, состоявшие уже из настоящих афроамериканцев. Они

также развлекали публику сценами из афроамериканской жизни, а некоторые, соблюдая традицию, поверх своей «черноты» дополнительно красили лица сажей. Но сатира черных менестрелей не была такой грубой и часто направлялась уже на самодовольных белых плантаторов. Из таких трупп профессиональных актеров впоследствии вышли многие замечательные блюзовые и джазовые музыканты: композитор Уильям Хенди, певица Гертруда Ма'Рейни и многие другие. Музыка, которая традиционно сопровождала менестрельные шоу, легла в основу танцевального стиля рэгтайм.

Рэгтайм был популярен на рубеже 19–20 вв., а самым известным композитором, работавшим в этом жанре, был Скотт Джоплин, сочинивший огромное количество танцевальных мелодий, в том числе знаменитый Рэг кленового листа (Maple Leaf Rag). Это была энергичная танцевальная музыка с подчеркнутым использованием синкопированного ритма. Главным инструментом рэгтайма было фортепиано.

ЭСТРАДА

1950-е годы были временем триумфа эстрадной песни в популярной музыке. Во Франции появляются такие новые «звезды» шансона, как Жак Брель и Шарль Азнавур, а в Америке «царит» Фрэнк Синатра. Эстрадная песня Америки сочетает в себе элементы свинга, европейскую и джазовую мелодику. Это мягкая и лирическая музыка. Американский вариант распространяется во многих странах мира, даже во Франции, хотя позиции шансона, эстрадной и авторской песни, основанной на народных традициях, там очень сильны. Кроме того, во французской эстраде, как и в эстраде других стран существует жанр, который можно определить как просто лирическая и мелодичная песня.

В 1960-х во французской музыке появляется много новых имен. Среди них – певец Сальваторе Адамо и певица Мирей Матье. Мирей Матье сравнивают с великой Эдит Пиаф, потрясавшей своим пением Европу в середине 20 в., но музыка Матье гораздо мягче, и в ней нет той степени боли и отчаяния, которая выносит Пиаф за пределы развлекательного искусства.

В 1970-х всемирную известность получает испанский певец Хулио Иглесиас. В юности он мечтал о карьере футболиста, но получив серьезную травму, которая не позволила ему продолжать заниматься футболом, решил попробовать себя в эстрадной песне. Так он стал одним из популярнейших в мире исполнителей. Одна из особенностей Х.Иглесиаса заключается в том, что он исполняет песни не только на испанском и английском, но и на многих других языках мира.

Эстрада в СССР. Современная российская эстрада во многом обязана городскому романсу, как, впрочем, и русской народной песне в целом. Но с приходом советской власти начинается истребление всего «буржуазного» в музыке. На несколько десятилетий в культуре воцаряется особый жанр: бодрой песни, помогающей «жить и строить». Но и в этом жанре было создано много замечательных произведений. Они принадлежат композиторам Исааку Дунаевскому, Оскару Фельцману, Василию Соловьеву-Седому и др.

Благодаря таким исполнителям, как Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Нина Дорда в советской песне сохраняются и интимные, лирические интонации.

Несмотря на негативное отношение власти, в стране развивается «советский джаз», центральные фигуры которого – Леонид Утесов, Олег Лундстрем.

В 1950–60-е годы, время расцвета лирического эстрадного жанра, появляется множество замечательных популярных исполнителей: Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Валерий Ободзинский, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Майя Кристалинская, Лидия Клемент, Анна Герман, Эдита Пьеха, Маргарита Суворова.

В 1970-е в официальной эстраде СССР наступает эпоха «вокально-инструментальных ансамблей», или ВИА. Особенно популярен «народный уклон», стилизация под фольклор: белорусские ВИА «Песняры», «Сябры», «Верасы», российские «Ариэль», узбекская «Ялла», азербайджанский «Гюнеш», а также «Самоцветы», «Цветы», «Пламя» и мн. др.

Одной из наиболее популярных певиц страны становится Алла Пугачева. Очень удачным оказывается ее сотрудничество с латышским композитором Раймондом Паулсом. Его песни в исполнении Аллы Пугачевой – это прекрасный пример популярной музыки высокого уровня.

Ритм-н-блюз и рок-н-ролл. Сельский блюз американского Юга, перенесенный в черные городские кварталы, к 1940-х гг. трансформировался в то, что теперь называют ритм-н-блюз (rhythm'n'blues, или R&B). Поставленный на четкий танцевальный ритм, исполняемый группой («бэндом»), использовавшей электрические гитары, ритм-н-блюз часто довольно далеко уходил от интимного, задумчивого настроения раннего блюза и превращался в неистовую, сверхэмоциональную музыку городских вечеринок. Так, ритм-н-блюз перерастает в рок-н-ролл, который буквально «взорвал» популярную культуру второй половины 20 в.

Началом эпохи рок-н-ролла (rock'n'roll) считается 1955, когда вышла пластинка Рок круглые сутки (Rock Around the Clock) Била Хейли и его группы Кометс, хотя и до этого, с начала 50-х гг. его группа успела вы-

пустить несколько дисков, ставших впоследствии классикой рок-н-ролла. Билл Хейли был белым музыкантом, как и Элвис Пресли, и Джерри Ли Льюис и Бадди Холли, культовые фигуры рок-н-ролла. Белой публике было привычнее слышать и видеть своих «белых парней», хотя мода на рок-н-ролл позволила прорваться в большой шоу-бизнес и тем черным ритм-н-блюзовым исполнителям, которые, собственно, и сформировали этот сверхпопулярный стиль: Литтл Ричарду, Чаку Берри, Бо Дидли и Фэтсу Домино.

Элвис Пресли стал первой настоящей суперзвездой рок-н-ролла, образцом для подражания для миллионов подростков. В Великобритании аналогом такого рок-героя стал Томми Стил, а во Франции – Джонни Холлидей.

Англичане оказались очень восприимчивыми к американской и афроамериканской музыке: рок-н-роллу, ритм-н-блюзу и блюзу. Следствием этого явилось «британское вторжение» начала 1960-х, когда английские группы, вдохновленные Элвисом Пресли, Чаком Берри и другими американцами, буквально захватили американский и мировой поп-рынок. Во главе этого вторжения стояли Битлз (The Beatles) и Роллинг стоунз (Rolling Stones). Последние настаивали на том, что они играют именно ритм-н-блюз, а не рок-н-ролл. Во «вторжении» участвовали и такие великие группы, как Ху (The Who), Кинкс (The Kinks), Энималз (Animals) и многие другие. Скоро их музыка вышла за рамки простого рок-н-ролла, и термин сократили до одного слова «рок».

Эстрадная песня в то время обогащается многими приемами рок-музыки.: примером тому является английский певец Том Джонс, привнесший в эстрадную песню афроамериканскую чувственность и энергию рок-н-ролла. Во Франции с рок-н-ролльными формами экспериментирует певец, композитор и поэт Серж Гензбур, начинавший в конце 50-х как традиционный шансонье.

ПОП-МУЗЫКА 90-Х И В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА

В 1990-х в соул-балладу был привнесен жесткий фанковый (или хип-хоповый) ритм. Его можно услышать у таких певиц, как Тони Брэкстон, Кристина Агилера или Бритни Спирс, групп «Ти-Эл-Си» («TLC»), «Дестиниз чайлд» («Destiny's Child») и мн.др.

Отличительным знаком середины 1990-х стало появление массы «мальчуковых» и «девичьих» коллективов. Бойз-бенды (boys-bands) начала 1990-х из Британии: «Ист севентин» («East 17») и «Тэйк зет» («Take That») определили стандарт для сотен своих последователей, таких как,

«Бэкстрит бойз» («Backstreet Boys»), «Файв» («Five»), «Уэстлайф» («Westlife») и др., а старт девичьим квинтетам, квартетам и трио дали в 1996 британские же «Спайс герлз» («Spice Girls»).

В конце 1990-х началась мода на латиноамериканскую музыку: сначала хит-парады сокрушил Рики Мартин (Ricky Martin), затем знаменитый гитарист Карлос Сантана (Carlos Santana), выпустив невероятно популярный альбом Сверхъестественный (Supernatural) и получил за него 5 наград Американской музыкальной академии «Грэмми», а затем главной фигурой стал Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias), сын всемирно известного певца Хулио Иглесиаса.

В начале 21 в. в популярной музыке по-прежнему преобладают направления, рожденные афро- и латиноамериканцами. Имеют место также и азиатские мотивы, как, например, в песнях певицы Шакиры (Shakira). Популярная музыка старается использовать любое яркое достижение музыкальной традиции разных народов, в поисках таких форм, которые могут заинтересовать массового слушателя.

ПопсаИсточник *allpop.ru*

Попса (от англ. popular в пренебрежительном смысле - вульгарный, популярный, пользующийся большим спросом у неприязнательной аудитории, ходкий, (общераспространённый) - русский слэнговый термин, используемый для выражения субъективного негативного отношения к тому или иному произведению или стилю в искусстве. В просторечии под этим термином обычно понимается низкопробная поп-музыка, рассчитанная на массовую аудиторию. Термин «попса» также иногда применяют для обозначения низкопробных образчиков поп-культуры, или массовой культуры (например, в кино)[1].

Попса интегрирует в себя различные музыкальные направления, выхолащивая и адаптируя их для массового потребителя и ориентируясь исключительно на коммерческую выгоду через эксплуатацию выигрышного для масс эффекта. Таким образом, попса близка к понятию китч. «Попсовые» исполнители, как правило, стараются привлечь внимание зрителя своей гипертрофированной сексуальностью.

По мнению ведущих мыслителей современности «попсовая музыка» имеет целью не обогатить духовный мир человека благозвучием, а заработать как можно быстрее максимальное количество денег. Таким образом «попса» не может расцениваться как служение искусству во благо людей.

Термин часто используется для пренебрежительного обозначения низкокачественных, с точки зрения искусства, образцов молодёжной музыки и видеоклипов, противоположных профессиональной поп-музыке, интеллектуальным и независимым музыкальным жанрам. С другой стороны, некоторые исполнители русской ресторанно-ортодоксальной популярной музыки используют слово «попса» для обозначения своего жанра, не вкладывая негативного значения.

В музыке этот термин часто используется, чтобы подчеркнуть отличие массовой продукции от музыки, которая подчас пользуется у рядового потребителя меньшим спросом и является более профессиональной, сложной или интеллектуальной (инди, классика, джаз, некоторые направления профессиональной поп-музыки, рок-музыка и т. п.)

Волосы (Hair)

пьеса: Jerome Ragni, James Rajo
музыка: Galt MacDermot
режиссер: Milos Forman
сценарий: Michael Weller

Еще в 1965 году молодые американские актеры музыкального театра Джеймс Рахо и Джером Раньи решили создать пьесу, которая пропагандировала и декларировала бы идеи хиппи. Они написали либретто и тексты песен, а вот с автором музыки пришлось повозиться... В том смысле, что искали его целых два года. Наконец, требуемое лицо было найдено - им оказался молодой музыкант с не очень музыкальной, на наш слух, фамилией и не очень хрустальным именем: звали его Галт МакДермо. И скрывался Галт от призыва в армию, то есть источал пацифизм.

Общим и усилиями вышеперечисленных людей и был создан рок-музыкальный ВОЛОСЫ в 1967-м году. Можно много рассуждать о новаторском характере этой работы, но фразы все будут звучать очень казенно: "раскрытие чаяний молодежи, внутреннего мира" и т.д. Главное - ВОЛОСЫ стали своеобразным манифестом молодежи против войны во Вьетнаме.

Пьеса впервые была поставлена на шекспировском фестивале в октябре 1967 года, затем, не признанная официальным театром Бродвея из-за своей нестандартности (использование хип-слэнга, рок-ансамбля, который заменил традиционный эстрадный оркестр, фривольность, динамичность танцевальных номеров, а также нагота актеров в некоторых сценах пьесы, шокировавшая публику и критиков), в течение нескольких месяцев она шла только в бывшем танцевальном зале одного из полуразрушенных домов Бродвея, обреченных на снос. Но деньги есть деньги - официальным кругам пришлось обратить внимание на спектакль, ибо, говоря современным русским кошмарным языком, "молодежь от него тащилась, как шланг по асфальту"...

Пьеса успешно совпала с накалом антивоенных настроений: демонстрации, сжигание призывных повесток на ступенях Белого Дома, самоубийства, как протест против призыва в Вооруженные силы. Официальные бродвейские воротилы решили держать нос по ветру и поставить ВОЛОСЫ у себя, но соответственно причесав и пригладив. И вот в апреле 1968 года она была поставлена на Бродвее, шла там без перерыва

4 года и выдержала 1750 спектаклей. За рубежом она тоже пришлась по вкусу: ее играли на 14 языках в 22 странах.

Милош Форман, которого забрийская общественность любит за "Полет над гнездом кукушки", как родного папу, присутствовал на одном из первых представлений на Бродвее. Пьеса режиссеру очень понравилась, хотя он не понял ни единого словечка из-за чудовищного слэнга, на котором изъяснялись герои. Но музыка и вся атмосфера происходящего сделали свое дело. Форман решил экранизировать ВОЛОСЫ, но целых 10 лет авторы пьесы не давали ему своего согласия. Они считали, что режиссер-европеец вряд ли сможет раскрыть сугубо американскую тему как следует. А вот в 1975 году, после выхода на экран "Полета над гнездом ..." по роману Кена Кизи (Форман получил за фильм "Оскара" и мировое признание), разрешение на экранизацию было получено, и фирма "Уорнер Бразерс" выделила на съемки 10 млн. долларов.

Совместно со сценаристом Уэллером Форман решил переделать сценарий пьесы так, чтоб ликвидировать все условности театральной постановки и максимально приблизить происходящее к реальной жизни.

Действие большинства сцен, в пьесе происходивших в сельской местности, на природе, Форман поместил в Центральный Парк Нью-Йорка (т.к., по его личным воспоминаниям, именно этот парк в конце 60-х был излюбленным местом сбора американских хиппи, политических выступлений, митингов, концертов рок-групп).

Форман по-своему обошелся и с темой вьетнамской войны: его герой не просто отправляется воевать во Вьетнам, оставив своим друзьям-хиппи на память остриженные волосы, формановский герой погибает в этой проклятой мясорубке. Все моменты, связанные с действием галлюциногенов, Форман трактовал как фейерическое действие, символизирующее свободу духа и нонконформистские устремления. Отсюда - своеобразная трактовка танцевальных номеров: режиссер выбирает совершенно свободную хореографию, которую в любой момент можно заменить хаотическим бегом, всеобщей импровизацией, но если внимательно присмотреться, то понимаешь - каждое движение, каждый жест здесь тщательно рассчитан.

Форман вторгся и в музыкальную ткань мюзикла: он выбросил 3 первоначальные песни, не соответствующие драматургии фильма, и добавил новые, написанные по его заказу все тем же Галтом МакДермотом.

Многим успех фильма обязан и блестящим актерским работам Дэнона Сэвэджа, Трита Уильямса, Беверли Д'Анжело и др. Но иногда все же там чувствуется присутствие голливудских штампов, главная ставка

на мелодраму, от давления этих моментов спасает прекрасная операторская работа Мирослава Ондржичка.

В ответ на скептическое замечание одного из критиков, назвавшего ВОЛОСЫ "ностальгическими слезами по прошлому", Форман сказал: "Пока на свете существуют длинноволосые ребята и до тех пор, пока они все не будут коротко острижены, фильм не может быть ностальгическим".

Фильм вышел в 1979 году. Три главных мелодии - "Aquarius", "Good Morning Starshine", "Let The Sunshine In" - попали в репертуар бесчисленного количества групп и исполнителей.

Краткий список веб ресурсов рок музыки

[directory.google.com/ Top/ Arts/ Music/ Bands and Artists/](http://directory.google.com/Top/Arts/Music/Bands_and_Artists/) - каталог артистов по алфавиту

www.bnrmetal.com - металлизированный ресурс, с полными дискографиями, но скромной информацией

www.tartareandesire.com - тоже своего рода рок-энциклопедия с большим количеством команд

www.ms-blues.com - Midnight Special Blues Radio

www.bluesrocks.net - Blues Rocks The World magazine

www.metalparty.com - форум для металлистов и не только

www.rocksimona.ru - рок-энциклопедия Симона

www.rockcor.ru - официальный сайт российского рок-журнала "Rockcor"

demonovich.narod.ru - Истории, дискографии, тексты песен, фотографии и составы зарубежных металл-групп

www.classicrock.ru - сайт журнала "Classic Rock"

www.60-e.ru - Журнал о шестидесятых...

fm94.narod.ru - Сайт питерской некоммерческой радиостанции "Заневский Канал"

www.numetal.ru - Музыкальный портал об альтернативных направлениях музыки - NuMetal, Modern Rock, Alternative Rock и др. Новости, обзоры, биографии, тексты, обои, форум

www.AltZone.ru - Портал поклонников альтернативной музыки

[hardrockland.h14.ru/ phpBB2/ index.php](http://hardrockland.h14.ru/phpBB2/index.php) - Hard Rock Land - Здесь Куют Металл! - Портал для истинных фанатов Hard&Rock

forever-rock.narod.ru - Всё о роке

rockarchives.ru - Рок-архивы

www.heavy-musicians.ru - Сайт о музыкантах, их биографии и дискографии

www.antipunk.org - Панк Блог (Аудио/ Видео/ Книги и др.)

www.ofmusic.ru - Музыкальное интернет-издание

alterportal.ru - Музыка и биографии альтернативных групп

prusoff.clan.su - Калининградский Музыкальный Инфоportal. Всё о музыкальной жизни самого западного региона России - Калининградской

области. Информация о прошедших и предстоящих музыкальных рок, панк и металл фестивалях и концертах российских и иностранных звезд.

www.xsong.ru - Самые актуальные новости рок музыки

www.gradsky.com - Александр Градский

rock-chat.ru - Rock-chat - чат серьезной молодежи и любителей рока!

beatle2.narod.ru/rockarh.html - Календарь дат и событий мировой рок- и поп музыки, заметки об исполнителях и группах с мировым именем.

www.superrocks.ucoz.ru - Superrocks site сайт о роке

www.rock-zone.ru - Портал о Российской и зарубежной Рок-музыке.

www.musicforum.com.ua - Украинский Музыкальный Форум. Аудио, Видео, Новости шоу-бизнеса и многое другое!

www.pesnihi.com - Русские и зарубежные тексты песен

www.minus-exclusive.com - Минусовки и фонограммы для музыкантов

minusovka.com.ua - Минусовки всех стилей и направлений

MetalRus.ru - MetalRus.ru

www.metal-guild.ru - Гильдия Тяжелого Металла - журнал о heavy metal сцене Санкт-Петербурга

www.1960s.ru - Портал о шестидесятых

www.ruband.net - Все группы стран СНГ

www.rockmonster.ru - Рокмонстр - ресурс о тяжёлой музыке

www.ofmusic.ru - Статьи, Тексты песен.

www.muzlive.ru - Живое музыкальное видео фестивалей, концертов и квартирников

ozzyos.narod.ru - Рок-портал Ozzyos. Все о рок-музыке: Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Manowar, Megadeth, Iron Maiden, Metalica, Ария, Кипелов, Эпидемия и еще сотни других групп. Добро Пожаловать!

playdrums.ru - С барабанами по жизни! Сайт о барабанах и барабанщиках

metalugi.net - крупный музыкальный форум: black, death, power, pagan metal, gothic, darkwave. большое количество интересных собеседников, жаркие дискуссии, музыкальные новинки, купля продажа обмен оборудования

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каримов И.А. Узбекистан: Национальная независимость, экономика, политика, идеология.- Т.1.- Ташкент, изд. «Узбекистон», 1996.

2. Каримов И.А. По пути созидания.- Т.4.- Ташкент, изд. «Узбекистон», 1996.

3. Каримов И.А. По пути духовного возрождения.- Ташкент, изд. «Узбекистон», 1998.

1. Абдурахимов Б. Художественная культура Узбекистана: XX век- Ташкент, изд. «Узбекистон», 2000.

2. Абидова Л. История джаза и современных музыкальных стилей: (краткие очерки) Уч. пособие. Ташкент.- изд. «Укитувчи»- 2007.

3. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики IV Сб. статей. Ташкент, 2003.

4. Гилев С. Беседы о джазе .- Ташкент.- изд. «NFL», 2005.

5. Дейфид Р., Крэмpton Л. Rock & Pop энциклопедия. Рок-и поп-музыка год за годом/ изд.: Дорлинг Киндерсли, Москва.- изд. «РОСМЭН», 2004.

6. Клитин С.С. Эстрада: Проблемы, теории, истории и методики: Уч. пособие.- Л.: изд. «Искусство», 1987.

7. Козлов А.В. Рок: истоки и развитие / Москва.- изд. «Мега-Сервис».- 1998

8. Королев О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп- музыки: термины и понятия/ изд. «Музыка».- Москва, 2006, 167с.
9. Меньшиков, В. Г. Энциклопедия рок-музыки.- Ташкент.- изд. «Узбекистан».-: 1992.
10. Меньшиков, В. Г. Энциклопедия прогрессивного рока.- Ташкент.- изд. «Шарк».-: 1996.
11. Троицкий А. Поп-лексикон.- Москва.- изд. «Созвучие», 1990.
12. Трофимов А., Марочкин В., Бушуева С. и др. Русский рок. Малая энциклопедия.- Москва.- изд. «ЛЕАН»-«АНТАО», 2001.
13. Овчинников Е. История Джаза. Выпуск I.- Москва.- изд. «Музыка», 1994.
14. Паскаль Дж. Иллюстрированная история рок-музыки (Jeremy Pascall "The illustrated history of rock music" London etc. Hamlyn corp. 1978).
15. Сохор А. Социология и музыкальная культура.- Москва, 1973.
16. Сыров В.Н. Стилевые метаморфозы рока, или путь к "третьей" музыке/ Изд. Нижегород. ун-та.- Н. Новгород, 1997.
17. Ўзбекистон санъати: Тарих ва замонавийлик. Ёш олимларнинг илмий-амалий конференция материаллари. -Тошкент «Янги аср авлоди», 2003.
18. Цукер А.М. И рок, и симфония.- Москва. изд. «Композитор», 1993.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СЛОВАРЯ СТИЛЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ

Авангардный джаз / Avantgarde jazz	100
Авангардный рок/ Avantgarde	100
Авторская музыка	100
АйДиЭм/ IDM (intelligent dance music)	100
Альтернативный рок / Alternative rock)	101
Аранжировка / Arrangement.	101
Арт-рок / Art rock	101
Архаический (ранний) блюз/ Archaic (early) blues	101
Архаический (ранний) джаз / Archaic (early) jazz	102
Атака звука / Attack	102
Африканское "ручное фортепиано" / African hand piano	102
База/ Base	102
Баллада/ Ballad	102
Банджо / Banjo (Вонжо)	103
Барбершоп-гармония ("парикмахерская гармония")/ Barbershop harmony	103
Бард/ Bard	104
Баррел-хаус-стиль/ Barrel house style, Barrel house piano	104
Баунс/ Bounce	104
Бегин/ Beguine	104
Бибоп (Боп)	104
Биг бит/ Big beat	104
Биг-бэнд (большой оркестр) / Big band.	105
Биллборд/ Billboard	105
Бит/ Beat	106
Блок-аккорды/ Block chords	106
Блюз/ Blues	106
Блюзовая форма/ Blues form	107
"Блюзовый звукоряд"/ Blue scale	108
Большой оркестр (Биг-бэнд)	106

Бонги/ Bongos	108
Бонус трэк/ Bonus-track.	108
Бол/ Бол	108
Болер/ Bolero	109
БиПиэМ/ Bpm - (Beats Per Minute)	109
Брасс-бэнд/ Brass band	109
Брейк/ Break	109
Брейкбит / Breakbeat	109
Бреқдаун (брейқдаун)/ Breakdown	109
Брейк дэнс/ Break dance	110
Бристол саунд/ Bristol sound	110
Буги-вуги/ Boogie woogie	110
Бутлэг/ Bootleg	111
Бэк вокал/ Back vocal	111
Бэқграунд/ Background	111
"Век джаза" ("Джазовая эра")	112
Вест-коуст-джаз (джаз Западного побережья)/ West Coast Jazz	112
Ви-джей/ VJ	114
Водевиль/ Vaudeville	114
"Возрождение диксиленда и новоорлеанского джаза" (Ривайвл)	114
Вопросо-ответный (респонсорный) принцип/ Responsorial principle (responsory, responsorium)	114
Вудсток/ Woodstock	115
Габбер/ Gabber	115
Гарлемский джаз/ Harlem jazz	115
Гемиола/ Hemiola (hemirole)	116
Глэм-рок / Glam Rock	116
Гоа транс / Goa psychedelic trance	117
"Говорящие барабаны"/ Talkint drums	117
Госпел-сонг/ Gospel song	117
Гранж / Grunge	118
Граул/ Growl	118
Граунд-бит/ Ground beat	118

Грув-метал / Groove metal	119
Грэмми/ Grammy	119
Даб/ Dub	119
Даун-бит/ Down Beat	119
Даунбитс/ Downbeats	119
Дерти-тон/ Dirty tone	120
Джаг/ Jug	120
Джаз бенд/ Jazz-band	120
Джаз в филармонии/ Jazz at the Philharmonic	121
"Джазовая эра" ("Век джаза")/ Jazz Age	121
Джаз-рок/ Jazz rock	121
Джайв/ Jive	121
Джамп/ Jump	122
Джангл/ Jungle	122
Джангл-стиль ("стиль джунглей") / Jungl style	122
Джем-сешн/ Jam session	123
Джюбили/ Jubilee	123
Ди-джей/ Dj - (диск-жокей)	123
Диксиленд/ Dixiland	124
Диско/ Disco	125
Драйв/ Drive	125
Драм-н-басс/ Drum'n'bass	126
Дрим-поп/ Dream-pop	126
Евротранс / Eurotrance	127
Зал славы рок-н-ролла/ Rock and roll hall of fame	127
Западного побережья, джаз (Вест-коуст-джаз)	127
"Звуковой идеал"/ Ideal sound	127
Импровизация/ Improvisation	128
Индии-поп	129
Интеллигент/ Intelligent	129
Интро/ Intro (introduction)	129
Ист-коуст-джаз (джаз Восточного побережья)/ East Coast Jazz -	129
Кавер-версия/ Cover	130

Канзасский стиль (Канзас-Сити-джаз) / Kansas-City-jazz.	130
Кантри / Country (Country music)	130
Кантри-блюз / Country blues	131
Кат/ Cut	131
Квадрат/ Square	131
Классический блюз/ Classic blues	132
Классический джаз/ Classic jazz	132
Классический свинг/ Classic swing	133
Клубная музыка/ Club music	133
Комбо/ Combo	133
Компакт диск/ CD - (compact disk)	134
Конга/ Conga	134
Концертный джаз/ Concert jazz	134
Креольский джаз/ Creole jazz	135
Кул-джаз ("прохладный"/ "холодный" джаз)/ Cool jazz	136
Кун-сонг/ Coon song	137
Кэйкуок/ Cakewalk	137
Лаунж/ Lounge music	137
Лид/ Lead (Lead party)	137
Лонг плей/ Lp (long play) album	138
Луп/ Loop	138
Лэйбл/ Label	138
Мажор/ Major	138
Маримба/ Marimba	138
Марширующий оркестр/ Marching band	139
Математический рок	139
Металкор-Metfcore	139
Минимал техно/ Minimal techno	140
Минстрел-шоу / Minstrel show	140
Модальный джаз / Modal jazz	141
Модель / Pattern (Паттерн)	142
Мр3	142
MTV	142

Мейнстрим/ Mainstream	142
Необол/ Neobop	142
Новоорлеанский стиль/ New Orleans Style	142
Нью вэйв/ New wave	143
Нью мюсикал экспресс/ New musical express	144
Нью эг/ New age	144
Он-бит / On beat	144
Офф-бит/ Off beat	144
Офф-питч/ Off pitch	144
Панк/ Punk	145
Панк-рок Punk rock	145
"Парикмахерская гармония" (Бабершоп гармония)	145
Паттерн (модель)/ Pattern (pattern formation)	145
Перекрестная ритмика/ Cross rhythms	146
Перкашн/ Percussion	146
Поп-музыка/ Pop-music	146
Пост панк/ Post-punk	147
Прогрессив/ Progressive	148
Промоутер/ Promoter	148
Промоушн/ Promotion	148
"Прохладный джаз" (Кул-джаз)	148
Райд-бит/ Ride beat	149
Ранний джаз (Архаический джаз)	149
Рег/ Rag (Регтайм)	149
Реггинг/ Ragging	149
Регтайм/ Ragtime	149
Рент-парти (Хаус-рент-парти)	150
Респонсорный принцип (вопросо-ответный принцип)	150
Ривайвл/ Revival	150
Ринг-шаут/ Ring shout	150
Ритм-группа (ритм-секция)/ Rhythm section	150
Ритм-энд-блюз/ Rhythm and Blues	150
Рифф/ Riff	151

Рокабилли/ Rockabilly	151
Рок-музыка/ Rock music	151
Рок-н-ролл/ Rock'n'roll	152
Рок-опера.	152
Румба	152
Рэйв/ Rave	152
Рэмикс/ Remix	153
Рэп / RAP	153
Рэпкор	153
Сарф/ Surf	153
Саунд/ Sound	154
Саундтрэк/ Soundchek	154
Свинг/ Swing	154
Свингование/ Swinging	155
Свит/ Sweet	155
"Свободный джаз" (Фри-джаз)	155
Секция деревянных духовых инструментов/ Woods.	155
Секция медных духовых инструментов/ Brass	156
Секция мелодических инструментов/ Melody section	156
Секция ритмических инструментов (ритм-группа, ритм-секция)/ Rhythm section	156
Секция саксофонов/ Reeds	156
Секция язычковых инструментов/ Reeds (секция саксофонов)	157
Секция/ Section	157
Сельский блюз/ Country blues (Кантри-блюз, Архаический блюз)	157
Симфоджаз/ Symphojazz	157
Сингл/ Single	157
Синти-поп/ Synty-pop	157
Скретч/ Scretch	158
Скэт/ Scat	158
Слайд-уистл/ Slide whistle	159
Слер-энд-смир/ Slur and smear	159
Современный блюз / Modern blues	159

Современный джаз/ Modern jazz	159
Соул/ Soul	159
Спид-гараж/ Speed-garage	159
Спид-метал/ Speed-metal	160
Спиричуэл/ Spiritual	161
Стомп/ Stomp	162
Стоп-тайм/ Stop time	162
Страйд-стили/ Stride style (Stride piano style)	162
Стрит-край/ Sreet cry	162
Стэйдж-бэнд/ Stage band	163
Сэмпл/ Sample	163
Танцевальная музыка/ Dance music	163
Техно / Techno	163
Техно хардкор/ Techno hardcore	163
Тин-Пэн-Элли/ Tin Pan Alley	164
Том-том/ Tom tom	164
Традиционный джаз/ Traditional jazz (Классический джаз)	164
"Третье течение"/ Third stream	164
Трип-хоп/ Trip-hop	164
Трэш-метал/ Thrash-metal	165
Ту-бит/ Two beat	166
Тур/ Tour	166
Уорк-сонг/ Work song	166
Уошборд/ Washboard	166
Фанк/ Funk	167
Фанки/ Funky	167
Филд-край/ Field cry.	167
Филд-холлер/ Field Holler	167
Филл/ Fill	167
Фоур-бит/ Four beat	167
Фри-джаз/ Free jazz	167
Фьюжн/ Fusion	168
Хай-фай/ Hi-fi	168

Хай-хэт/ High hat	168
Хард рок/ Hard rock	168
Хард-боп/ Hard bop	169
Хаус мюзик/ House music	169
Хаус-рент-парти/ House rent party	169
Хип-поп/ Hip-hop	169
Хит/ Hit	170
Холлер/ Holler	170
"Холодный джаз" (Кул-джаз)	170
Хонки-тонк-стиль/ Honky tonk(y)	170
Хорус/ Horus	170
Хот/ Hot	170
Хэви мэтал/ Heavy metal	171
Хэппи хардкор/ Happy hardcore	171
Чарт/ Chart	171
Ча-ча-ча	172
Чикагский стиль/ Chicago style	172
Шансон	173
Шаят/ Shout	173
Шаффл/ Shaffle	173
Шоубот/ Show boat	173
Эвергрин/ Evergreen	173
Эйсид джаз/ Acid jazz	174
Эйсид хаус/ Acid house	174
Электронная музыка/ Electronic music	174
Электронный джаз/ Electronic jazz	175
Эмбиент/ Ambient	175
Эмми/ Emi	175
ЭМО/ «emotional»	175
Энтертейнер/ Entertainer	176
"Эра джаза"	176

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
От авторов	4
Введение	5
Часть-I Джазовая музыка	7
Стили джаза	8
Новоорлеанский джаз	9
Чикагский джаз (страйд)	11
Свинг	12
Стиль Канзас-сити	13
Би-боп	13
Кул	16
Прогрессив-джаз	18
Хард-боп (модальный) джаз	19
Соул-джаз	20
Фри-джаз	21
Фьюжн	22
Распространение джаза	23
Латиноамериканский джаз	24
Джаз в современном мире	25
	-
Часть II Рок музыка	27
Стили рок музыки	28
Рок-н-ролл	30
Арт-рок	33
Прогрессивный рок	34
Глэм-рок	39
Хард-рок	39
Метал-рок	43
Психоделический рок	44
Рок-опера	45
Мюзикл	46
	-
Часть-III Поп музыка	49
Стили поп музыки	51
Шансон	52
Ритм-н-блюз	53
Рок-н-ролл и ду-вуп	56

Блюз	57
Соул	57
Классический соул	58
Обновлённый соул	59
Нео соул	61
Фанк	61
Куит сторм	62
Современный ритм-н-блюз	63
Диско	65
Техно	70
Реггей	71
Даб	72
Рэп	74
Хип-хоп	75
Часть IV Поп-музыка, использующая национальные и региональные особенности	77
Арабская поп-музыка	77
Индийская, турецкая, иранская поп-музыка	81
Российская поп-музыка	83
Поп музыка Узбекистана	87
Заключение	95
Словарь стилей и направлений джаза, рок и поп музыки	100
Приложения	177
1. Принципы классификации современной музыки	178
2. Классификация музыкальных жанров, стилей и направлений	180
3. Взаимосвязь направлений и стилей современной музыки	189
4. Краткая классификация TECHNO	193
5. Форматы радиостанций	198
6. Общие проблемы изучения основных констант массового и популярного искусства	204
7. Музыка популярная. Эстрада. Поп-музыка 90х и в начале 21 века	211
8. Попса	218
9. Волосы (Hair)	219
10. Краткий список веб ресурсов рок музыки	222
Список рекомендуемой литературы	224
Алфавитный указатель словаря стилей и направлений	226

Д.Д. АМАНУЛЛАЕВА, Н.А. АМАНОВА

**ИСТОРИЯ ДЖАЗА
И
ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКИ**

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ**

**Разрешено в печать 11.01.2011. Формат 60x84¹/₁₆.
Гарнитура «Times New Roman». Офсетная печать.
Усл. печ.л. 14,0. Изд. печ.л. 14,75.
Тираж 50. Заказ № 40.**

**Отпечатано в типографии
«Fan va texnologiyalar Markazining bostaxonasi».
100003, г. Ташкент, ул. Алмазар, 171.**

ISBN 978-9943-388-05-5

9789943388055

