

Введение

Музыка - это «искусство звуков. Основа любой музыки - мелодия - ряд последовательно взятых звуков, организованных в определенном ритме, ладу, интонации, с целью воплощения особой образной мысли, ассоциирующей состояния и процессы внешнего мира, внутренние переживания человека со слуховыми впечатлениями. Или иначе, воплощающие художественный образ. Для нашей жизни музыка часто придает своего рода дополнение нас самих! Для многих музыка - это воздух. То, что мотивирует, заставляет двигаться вперед на встречу к своей цели. Если хотите, чтобы всё было хорошо - слушайте музыку. Хотите расслабиться - слушайте музыку. Хотите вдохновиться, слушайте классическую музыку. Под музыку всё делается проще - она задаёт ритм и темп. Музыка - это то, что может менять наше настроение. Мы будем чувствовать себя так, как слушаем и что слушаем. На сегодняшний день недостатка в выборе у нас нет.

Музыка, являясь частью культуры и искусства, как и научный прогресс не стоит на месте. Музыкальные жанры развиваются, меняются, комбинируются, забываются, возрождаются, появляются новые ответвления и абсолютно новые жанры и стили. Академическая, фольклорная и духовно-певческая - все эти виды музыки, будучи главными на протяжении ряда веков, в настоящее время - далеко не исключительные формы музыкального бытия.

В нашу жизнь вторглось огромное количество другой музыки, на которую нельзя не обращать внимания - хотя бы в силу многочисленности её видов, а также востребованности значительной частью слушательской аудитории. Джаз, рок, поп-музыка, диско, авторская песня, рэп и т. д. - всё это новые и новейшие стили музыки, которые живут и развиваются по своим собственным законам. Музыкальные жанры, которые сегодня кажутся вечными и незыблемыми, а может даже устаревшими, когда-то, на заре своего появления и были современной музыкой своего времени. И не всегда они принимались обществом. Наша жизнь сегодня стала более многообразной и пёстрой. Музыка, являясь отражением жизни, объединяет и трансформирует самые различные музыкальные сферы, направления, стили, жанры, национальные традиции и даже культуры, подделывая их под современный ритм жизни.

Само понятие "современная музыка" имеет различную трактовку в разных общественных группах. В среде музыкантов-профессионалов "современной" называют академическую музыку, созданную в последние десятилетия. А за пределами этой среды как раз музыка неакадемическая. Встречается даже прямое противопоставление «музыка классическая - музыка современная», где место классики занимают композиторы ушедших эпох, а современность ассоциируется исключительно с различными молодёжными направлениями, популярными в массах - «Хиты».

Музыкальная культура представляется сложным и многогранным явлением, которое в век информационных технологий претерпело существенные изменения и трансформации. Ее специфика проявляется:

-в быстром развитии на основе технико-инновационных открытий,
-в сложном взаимодействии традиций и новаций, предполагающих соотношение устойчивых типологических признаков с процессуальностью. Противоречия традиционного и новаторского в Музыкальной культуре XXI века осуществляется в активном росте инновационных компонентов, базирующихся на соединении технических средств и элементов медиа- культуры с творчеством, ведущих к постепенному обновлению музыкального мышления, состава звуковой среды, специфики музыкальной деятельности.

В своей курсовой работе мне хотелось бы рассмотреть популярные музыкальные жанры XXI века. Мы все их знаем, слушаем, поем, танцуем под них, но что это за музыка, откуда она появилась, как создавалась - мало кто знает.

Глава 1. Музыкальный жанр

музыкальный жанр инструмент

Музыкальный жанр (в переводе с французского «genre» - род) это исторически сложившееся подразделение, тип произведения в единстве его формы и содержания. Это многозначное понятие, характеризующее различные роды и виды музыкального творчества в связи с их:

- Происхождением;
- способом исполнения (вокальные, вокально-инструментальные, сольные);
- назначению (прикладные и др.);
- содержанию (лирический, эпический, драматический) ;
- условиями их исполнения и восприятия.

Понятие музыкального жанра отображает основную проблему музыковедения и музыкальной эстетики -- взаимосвязь между немusical факторами творчества и её сугубо музыкальными характеристиками. Музыкальный жанр является одним из важнейших средств художественного отождествления.

Понятие жанра в музыке, в силу специфики её художественных образов, имеет особое значение. Оно стоит как бы на границе категорий содержания и формы и позволяет судить об объективном содержании произведения, исходя из комплекса использованных выразительных средств.

Таким образом, жанр это определенный тип музыкального произведения, в рамках которого может быть написано неограниченное число сочинений.

Каждая эпоха задает музыкантам и слушателям некий набор сценических площадок. Причем для каждой площадки определяются свои правила игры. Эти площадки со временем могут исчезать или же на некоторое время сохраняться. Появляются новые группы слушателей с новыми интересами -- возникают новые сценические площадки, возникают новые жанры.

Небывалое количество новых музыкальных жанров появилось в XX веке: электронная музыка, рок, реп и т.д.

Большинство критиков разделяют современные музыкальные жанры на поп, рок и рэп, которые уходят корнями в более ранние стили и породили в свою очередь большое количество собственных ответвлений.

В своей курсовой работе я рассмотрю, помимо трех основных направлений, такие

музыкальные стили как: электронная музыка и R&B. Мне кажется, это наиболее распространенные музыкальные жанры современности, и хочется разобраться в них подробнее.

Глава 2. Основные жанры в современной музыке

2.1 Электронная музыка

Атрибутом XXI века стала электромузыка. Электронная музыка -- это широкий термин, обозначающий музыку, созданную с использованием электронных технологий и электромеханических музыкальных инструментов, таких как семплер, драм-машина, теллармониум, орган Хаммонда и электрогитара. Чистый электронный звук получают, применяя такие инструменты как: терменвокс, синтезатор и компьютер.

Электронная музыка прежде ассоциировалась только с западной академической музыкой, но это изменилось с появлением доступных по цене электронных синтезаторов в конце 60-х. Синтезаторы стали доступны не только крупным студиям звукозаписи, но и широкой публике. Это изменило образ популярной музыки. Синтезаторы стали использовать многие рок и поп артисты. С этого момента электронная музыка стала привычной частью популярной культуры. Сегодня электронная музыка включает в себя большое количество различных стилей от экспериментальной академической музыки до популярной электронной танцевальной музыки.

Наиболее популярное направление электронной музыки -- это так называемая электронная танцевальная музыка или как ее еще называют - электронная клубная музыка.

В свою очередь электронная клубная музыка имеет несколько подтипов: хаус, транс, техно, брейкбит, хардкор, даун-темпо, и др.

House - наиболее популярное направление танцевальной музыки, появившееся в США в начале 80х годов. В эпоху безраздельного властвования диско, этот стиль был весьма вычурным и, безусловно, ультрамодным в весьма узких прогрессивных кругах. Стиль House был создан исключительно для танцев и создавался с помощью электронных музыкальных инструментов - драм-машин и синтезаторов. Этот стиль назвали так в честь клуба «WareHouse», в котором местные ди-джеи впервые начали микшировать музыку группы «Kraftwerk» с прямыми битами, сделанными на драм-машине.

Для него характерны: прямой бит, диско-ритм 4/4 и скорость 120-130 BPM - это количество четвёртых нот в минуту (ударов в минуту). Основу House, как правило, составляют яркие и красивые пассажи (переходы), мажорные аккорды и простые, но запоминающиеся мелодии, выразительные клавишные партии и иногда - вокал. House музыка органично вобрала в себя элементы диско, соула и фанка, поэтому, в отличие от техно, она звучит мягче и ориентирована на массового слушателя. Трансе появился в начале 90х годов, развившись первоначально из европейской Техно и Эйсид-хаус музыки в Германии и Англии. Основное отличие транс от

прочего техно - это наличие прямого нетяжелого ритма в диапазоне 126-145 ВРМ, особых синтезаторных мелодий и энергичной басовой линии. Как правило, довольно мелодичен, хоть и построен на повторе одной музыкальной фразы. Цель этой музыки - «перенести» тебя в другие миры посредством движения. Транс ассоциируется с атмосферной и космической музыкой, в нем немало элементов из классической космической электроники, из Эмбиента и Нью-Эйдж музыки. В этом стиле упор делается на короткие синтезаторные партии, бесконечно повторяющиеся на всем протяжении композиций, что действительно повергает слушателя в состояние транса.

Techno - направление электронной музыки, которое появилось в Детройте в середине 80х годов. «Техно - это музыка, звучащая как технология» - Хуан Аткинс. В основе стиля механический ритм драм-машин, скудный синтезаторный звук и эффекты. Преимущественно прямой ритм, скорость меняется в зависимости от разновидности направления, но, как правило, темп быстрее, чем в хаус-музыке. Стилль Techno был сугубо электронной музыкой, рассчитанной на малую, специфическую аудиторию. Первые продюсеры и ди-джеи Techno - Kevin Saunderson, Juan Atkins, Derrick May и другие - делали упор на электронные и синтезаторные ритмы.

В США Techno был полностью явлением андеграунд-культуры, но в Великобритании в конце 80-х приобрел массовую популярность. С наступлением 90-х Techno стал распадаться на ряд подстилей, таких как Hardcore, Ambient, Jungle. Hardcore - самое быстрое и экстремальное направление электронной музыки. Его отличает высокая скорость (более 150-160 ВРМ), жесткий прямой бит, плотный синтезаторный звук, хулиганские тексты. Темп убыстрялся до такого уровня, что под него было невозможно танцевать. [Приложение 4].

Создатели Ambient пошли противоположным путем, замедляя общий темп и используя расплывчатое электронное звучание. Эта музыка использовалась в качестве успокоительной. [Приложение 5].

Jungle был весьма напористым, сочетая навязчивые ритмы Techno с брейкбитом и элементами Dancehall Reggae. [Приложение 6].

Breakbeat или Breaks - Основным критерием для определения брэйкбита являются чистые, практически ничем не обработанные барабаны и перкуссия (ударные инструменты, не входящие в состав классической ударной установки), стандартный ритм 4/4 и темп 110-150 ВРМ. Ритмическая основа брэйкбита строится на смещении доли (синкопировании) некоторых ударных или всего куска ритма. Чаще всего синкопирование происходит на третьей доле. Впервые исторически этот метод применили барабанщики Джеймса Брауна.

Dubstep вобрал в себя лучшее от последних электронных направлений. В нем можно найти все -- от медленных медитативных треков до сумасшедших агрессивных работ. Он развивается в зависимости от того, что предлагает время. И именно в этом разнообразии вся притягательность направления. Его особенности это низкочастотная, вязкая «басовая» подкладка и ломанный брейкбит. В дабстепе может быть своя мелодия, но она, как правило, служит только для создания

определенного настроения. Благодаря тому, что музыканты постоянно находятся в поиске и много экспериментируют, в треках можно встретить как часто меняющийся, пульсирующий ритм, так и не тронутый робкий вокал. (Skrillex, Noisia, Emika).

Downtempo (с английского - занижение темпа) - направление в электронной музыке "не для всех". Об этом стиле можно сказать, что он обладает ломаным ритмом, расслабляет. Достаточно мелодичная, убаюкивающая, неземная музыка. Стиль совмещает в себе разные ритмы: джаз, соул, фанк.

Трип-Нор - относится к нетанцевальной электронной музыке. Появился в результате совмещения разных направлений: джаз, хип - хоп, брейкбит, рок, соул и некоторых других. Этот стиль активно сочетает в себе живую записанные инструменты и отдельные части других композиций. Изначально он назывался бристольская волна, так как исполнялся группами Portishead и Massive Attack из Бристоля.

Охарактеризовать стиль можно следующим образом: очень медленный темп, депрессивность, угрюмость и отрешенность. Группами-наследниками трип-хопа можно считать: Black Era, Blue Foundation и многих других.

Электронная музыка сегодня принимает бесконечное многообразие форм и вариаций. Поэтому её деление на жанры условно: они служат скорее маяками в океане синтезированного звука.

2.2 Поп-музыка

Поп музыка- сокращение от popular music-популярная, общедоступная музыка, музыка массовых жанров. В современном обществе распространено производное от поп-музыки, общепринятое понятие- «попса».

Основные черты поп-музыки как жанра -- простота, мелодичность, опора на вокал и ритм с меньшим вниманием к инструментальной части. Основная и практически единственная форма композиции в поп-музыке -- песня, которая строится по консервативной схеме куплет+припев. От поп-песни требуются простые, легкие для восприятия мелодии. Основным инструментом в поп-музыке - человеческий голос. Аккомпанементу уделяется второстепенная роль. Важную роль в поп-музыке играет ритмическая структура: многие поп-песни пишутся для танцев и имеют четкий, неизменный бит.

Поп музыка это понятие, охватывающее различные стили и жанры преимущественно эстрадного музицирования, способного иметь коммерческий успех. Иногда этим термином определяют весь спектр эстрадной развлекательной музыки, исключая, как правило, неизменные направления в стилях метал, рок, джаз, блюз и кантри. Таким образом, понятие «поп-музыка» близко, но не идентично более широкому понятию как «популярная музыка».

В связи с этим поп-музыка является наиболее распространенным музыкальным жанром, вбирающим в себя всевозможные этнические направления, стилизованные под популярное в настоящий момент массовое музыкальное течение. Поп-музыка является базовой составной частью преобладающего направления музыки и оказывает глобальное влияние на всемирную музыкальную культуру.

Изначально термин Поп-музыки был выдвинут в 1950-е гг. применительно к рок-

музыке. Однако в конце 60-х и в 70-е годы рок-движение противопоставило себя поп-эстраде. Критериями противопоставления был жесткий культурный «революционаризм» и художественные притязания рок музыки, отсутствующие в сугубо прикладном развлекательном искусстве. К середине 80-х это противопоставление стерлось, и музыканты, принадлежавшие рок-движению, вернулись к коммерческим стратегиям и эстетическим принципам поп-музыки. Типологическая определенность поп-музыки создается четырьмя факторами:

- развлекательной функцией;
- особой ролью художественного стандарта, аналогичной канону в фольклорном и традиционном профессиональном искусстве;
- тесной связью с масс-медиа и техническими средствами тиражирования и распространения художественной продукции;
- коммерческой стратегией промоушн - продвижения к популярности исполнителей и произведений.

Эта система складывалась с середины XIX в., но свой законченный облик получила лишь с расцветом фонографической (звукозаписывающей) индустрии. Рост технических возможностей распространения и тиражирования, усложнение системы электронных масс-медиа разделили историю поп-музыки на два этапа. В 1910-1950-е гг. главными средствами тиражирования поп-музыки была пластинка, а с 1950 и по наши дни друг с другом неразделимы фонограмма и теле/видеоклип, постепенно переродившийся в новый самостоятельный вид поп-продукции.

Т.к главной целью поп музыки является продвижение в «массы», главной фигурой творческого процесса в написании «хита» является продюсер. Им проводится особая работа над репертуаром. В 1910-1920-х гг. продюсеры создавали бригады из мелодиста, аранжировщика, текстовика (тексты создавались, как правило, на имеющуюся музыкальную «рыбу»). Результаты их работы сводились воедино в расчете на определенного исполнителя. Позднее, под влиянием популярности джазовых исполнителей, являвшихся также авторами собственных композиций, продюсерская стратегия перерождается в чисто рекламную.

Параллельно освоению телевидения, как средства рекламы поп-записей, роль продюсера вновь расширяется. Однако к этому времени уже достаточно прочно утверждается принцип ответственности исполнителей за репертуар (исполнитель либо сам является автором, либо входит в горизонт внимания продюсера со сложившейся творческой командой), и поэтому творческие задачи продюсера транспонируются в область работы над имиджем «звезды». Продюсер привлекает звукорежиссеров, работающих над «soundom» (слэнговое понятие, означающее характерный стиль технической передачи голоса и инструментального звучания), режиссеров, балетмейстеров, стилистов костюма, прически и макияжа. Под руководством продюсера появляется выразительный образ, благодаря которому исполнитель делается успешно продаваемым поп-продуктом. При всех трансформациях продюсерской практики за продюсером остается функция экономического контролера творчества. Этот контроль отслеживает процесс стандарта и моды. Чтобы быть успешно продаваемой, Поп-музыка должна

соответствовать ожиданиям аудитории, прежде всего развлекательным. Поэтому она не может не быть танцевальной, ее тексты не могут выходить за пределы соответствующего тематического круга, в котором центральной является тема любви с набором из возможных диспозиций четырех концептов: «Он», «Она», «Стремление», «Достижение». Концертная презентация Поп-музыки обязана быть красочно-пестрым шоу.

С другой стороны, чтобы выиграть в коммерческой конкуренции, поп-звезда должна быть «свежей». Поэтому в поп-музыке циклически сменяются модные течения (это характер танцевального ритма и соответствующий стиль танца, а также -- стиль вокала -- «жесткий» или «мягкий», «брутальный» или «ангельский», «подростковый» или «мужественный», приемы аранжировки, и, не в последнюю очередь-- костюм и макияж).

Поп-музыка внесла немало нового в современную культуру. Ее язык стал международным языком массовых видов художественного творчества (в частности, на нем основана киномузыка). Ее продюсерские стратегии и породили новые эстетические явления, такие как видеоклип.

Подводя итог, понимаем, что поп - консервативен. Он имеет тенденцию отражать текущую музыкальную ситуацию, а не направления. Это связано с тем, что издатели, как правило, не настроены на коммерческий риск и благоволят исполнителям в проверенных жанрах. В связи с этим поп ориентирован на абстрактную среднюю аудиторию, а не субкультуру фанатов.

Теперь рассмотрим, какие жанры исполнители считают «проверенными» или какие жанры входят в понятие Поп-музыка.

Диско Настоящим прорывом в поп-музыке стало появление в 1970-е стиля Диско и таких групп, как ABBA, Boney M, Dschinghis Khan, Bee Gees. Диско был самым популярным жанром танцевальной поп-музыки. Ему присуще обилие эффектов, ведущая роль ритм-секции ударных и баса, а так же второстепенное, фоновое звучание струнных и духовых инструментов.

Транс, Техно и Хаус, которые подробно рассматриваются в главе «электронная музыка», так же входит в широкое понятие поп-музыки.

Фанк. Один из танцевальных жанров, которому присущи четко выделенные доминирующие над всеми остальными инструментами ударники, низкая мелодичность, «неряшливый» пульсирующий ритм и кричащий вокал.

Музыканты, играющие в жанре Фанк изобрели свои традиции исполнения:

- предельная синкопированность партий всех инструментов (специально разработанный под этот жанр бас звучит шлепками с резкими подцепами более тонких струн первым или вторым пальцами);

- гитаристы в фанковых группах часто используют эффект звука "wah-wah" ("квакушка"), получаемый от педалей Cry Baby, VOX;

- если требуется усилить звучание ударной партии - в риффах используются приглушенные ноты.

Основоположниками этого жанра являются: Джеймс Браун, Джордж Клинтон и Слай Стоун. На сегодняшний день лучшими исполнителями по версии «last.fm»

признанны: Jamiroquai, Prince Prince, James Brown J, Sly & The Family Stone.

New Wave - Новая волна - этим термином обозначают различные жанры рок-музыки, возникшие в конце 1970-х -- начале 1980-х годов и порвавшие стилистически и идейно с предыдущими жанрами рока. Музыка Новой волны является неоднозначной категорией поп и рок музыки в период с конца 1970-х до середины 1980-х. Она отображает характеристики, общие для поп-музыки, хотя включает в себя большую часть оригинального звука и идей панк-рока, но в то же время более сложная в музыке и текстах. Новую волну характеризуют: короткие песни энергичного ритма, зачастую аранжированные с обильным использованием синтезаторов при сохранении жёсткого звучания гитар. Общим для большинства групп «новой волны» было стремление к инноваторству и развитию музыкальных технологий. Серьёзное влияние на визуальный и музыкальный стиль новой волны оказали David Bowie, Roxy Music, Japan. В 2004 году возобновился рост популярности Новой волны, а в дальнейшем, и возымел влияние на различные музыкальные жанры.

Сейчас с поп-музыкой ассоциируется в основном западная её разновидность, Европоп.

Этот стиль преобладает как в Америке, так и в Европе, в том числе в России. Однако в разных регионах мира существуют свои особенности, связанные с совмещением ритмов поп-музыки и национальных мелодий. Например: Ближневосточная поп-музыка отличается необычной мелодикой.

Своим колоритом обладает и японская поп-музыка. Стоит отдельно отметить латиноамериканскую поп-музыку - Latina, с её многочисленными танцевальными жанрами -- самба, румба, ча-ча-ча, ламбада, макарена. Латина добилась популярности и на Севере благодаря таким исполнителям, как Каота, Глория Эстефан, Рики Мартин.

Синти-поп/synth-pop -- жанр музыки, в котором синтезатор является доминирующим инструментом. В то время как подавляющее большинство современной популярной музыки создаётся с помощью синтезаторов, синти-поп обладает стилистическими особенностями, отличающими его от остальной музыки, произведённой технологически подобным образом.

Таковыми особенностями являются:

- искусственность звука (синтезаторы более не имитируют звучание реальных музыкальных инструментов);
- акцент на механических ритмах;
- использование вокала в качестве контрапункта искусственному происхождению аранжировки;
- многократное повторение структурных элементов.

Форма композиции синти-поп песен не отличается от формы обычных поп-песен, но тексты песен зачастую имеют лёгкую социальную или научно-техническую темы. Ежегодно в мире проводятся сотни музыкальных фестивалей и конкурсов, выявляющих лучших, из лучших. Самым авторитетным конкурсом американской поп-музыки, в самом широком её понимании, является премия Grammy Awards.

Специфическую разновидность европейской поп-музыки представляет конкурс «Евровидение», который пользуется большой популярностью за счет «шоу». С 1940-х годов для измерения популярности составляются поп-чарты, эталоном и прообразом которых является Billboard Hot 100.

2.3 Рок музыка

Рок как самостоятельный жанр уходит корнями в «черный» американский блюз, который появился в 20-30-х годах. Традиционный блюз состоит из 12 тактов. В основной инструментальный набор блюза входит контрабас или бас, задающий ритм, солирующая гитара, ударные, часто клавишные и духовые инструменты. Если быть совсем точным, рок появился из гитарного блюза, в котором уже гораздо меньше клавишных и духовых инструментов. В музыкальном плане рок остался практически тем же блюзом, но смысловое наполнение их отличается. Рок - это музыка протеста против общества, власти или чего-то другого - музыка контркультур. Свою историю она начала с творчества групп «Битлз» и «Ролинг Стоунз». Именно они стали теми, кто превратил рок в искусство.

Особенности рок музыки:

- наличием бита, то есть особенной ритмической пульсации;
- используется исключительно электромузыкальный инструментарий, благодаря чему повышается динамичный тонус музыки;
- в рок-музыке важнее ритмическое начало, нежели мелодическое;
- музыкальные композиции отличаются сложностью, как в структуре, так и в ритме;
- обязателен коллектив, состоящий из музыкантов: гитарист, ударник, клавишник, плюс солист. При этом исполняются только авторские композиции, написанные самим коллективом;
- выступления вживую. Выступления рок музыкантов, как правило, яркие, энергичные и эмоциональные, во время которых наблюдается тесное взаимодействие с публикой.

Рок собрал в себе много поджанров, основными из которых являются:

Рок-н-ролл - стиль популярной музыки, родившийся в 1950-х годах в США и явившийся ранней стадией развития рок-музыки.

В основе рок-н-ролла три взаимосвязанных источника:

- музыка негритянских ритм-энд-блюзовых ансамблей юго-западных штатов США - аналог более мягких и изысканных свинговых джаз-бандов восточных штатов. Название ритм-энд-блюз буквально описывает тот тип музыки, которую исполняли эти группы: основа мелодий - 12-тактовые формы сельского блюза, базирующиеся на тонических, субдоминантных и доминантных аккордах; ритмы резко синкопированы и сильно акцентированы, наиболее типичен фоновый бит - акцент на второй и четвертой доле размера 4/4. Вокалистам таких групп, чтобы перекрывать громкое звучание ансамбля, приходилось кричать; впоследствии такой стиль «выкрикиваемого» блюза стал общепринятой манерой рок-н-рольных певцов.
- важную роль в становлении рок-н-ролла сыграла церковная музыка негритянских вокальных групп, которые заимствовали певческую манеру и гармонии из традиции

черного госпела (религиозного гимна). Основная черта стиля госпел - формула «вопрос - ответ»: солист произносит стих, и хор ему отвечает. «Вопрос - ответ» является основным элементом не только стиля госпел, но и африканской народной музыки.

- музыка Элвиса Пресли, который вместе с другими исполнителями, вроде Бадди Холли, Карла Перкинса и братьев Эверли, стихийно соединял элементы музыкальных стилей белого кантри-энд-вестерн, негритянского сельского блюза и ритм-энд-блюза. Ряд ранних вещей Пресли являются блюзами или основаны на блюзовых структурах, а в его вокальном стиле сочетались типичная в музыке кантри «гнузавость» с напористостью и чувственностью, характерными для негритянской музыки.

В раннем рок-н-ролле доминировали четкая ритмическая пульсация (бит), электрогитара, пронзительный тенор-саксофон и надрывно-исступленный вокал. Тематика песен вращалась вокруг повседневной жизни подростков: школа, родители, автомобили и особенно юношеская любовь. Косвенно, а нередко и прямо эта музыка бросала вызов общественным нормам. Вот почему молодежь с таким восторгом и приняла рок-н-ролл.

Хард-рок. С английского *hard rock* дословно переводится как тяжелый рок или жёсткий рок. Его звучание соответствует названию. Характеризуется центральной ролью соло-гитариста и композициями, построенными на рифмах (основа мелодии, многократно повторяющаяся, по которой узнается песня. Оstinato - ритмическая/мелодическая фигура гармонического оборота которая многократно повторяется).

«Тяжесть» в хард-роке достигается благодаря доминирующему звучанию громкой и мощной ритм-секции над остальными инструментами. В большинстве случаев «утяжеляются» ударники, бас или ритм-гитара. В хард-роке часто используются эффекты *Overdrive* (перегрузка, искажение путем появления «шипения», «треска») и *Distortion* (искажение по ограничению амплитуды).

Поп-рок. Популярный рок. Этот стиль отличается хорошей сбалансированностью, использованием всевозможных эффектов и популярных аранжировок. К поп-року можно отнести любую рок-музыку, которая рассчитана на широкую аудиторию слушателей.

Фолк-рок - музыкальный жанр, сочетающий элементы фольклорной и рок-музыки.

Панк-рок. К этому жанру причисляется грубая, часто непрофессиональная, но выразительная музыка, для которой характерны простые, незатейливые, но шокирующие мелодии. Он возник в середине 1970-х годов в США и, чуть позже, в Великобритании. В панк-роке сочетались социальный протест и музыкальное неприятие тогдашних форм рока: культивировались нарочито примитивная игра и задорность раннего рок-н-ролла. Смыслом, который вкладывали ранние панк-рок-группы в свой жанр - стремление играть, главенствующее над умением играть. Благодаря такому определению сформировалась разнородная ранняя американская панк-сцена в диапазоне от примитивных и легковесных «*Ramones*» до сложных и экспериментальных «*Television*». Со временем панк-рок породил множество

разновидностей. Крупнейшими из них являются более мелодичный и легковесный поп-панк, агрессивные хардкор и Oi!

Психоделический рок - рок, возникший в середине 60-х годов в Западной Европе и Калифорнии. Психоделический рок связан с понятиями «психоделия» и «психоделики» (галлюциногены).

Это сложная, экспрессивная музыка, переполненная различными эффектами, отличается высоким уровнем эмоционального воздействия на слушателя.

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

Изначально связанный непосредственно с употреблением психоделиков как слушателями, так и музыкантами, психоделический рок, со временем, стал имитировать действие галлюциногенов. Для этого используется широкий арсенал средств музыкальной выразительности и специальные эффекты при исполнении музыки. Гитарист группы «Hollies» Грэм Нэш писал: «Они стараются воссоздать ЛСД-сессию без использования наркотиков... это попытка раскрыть сознание до предела. В теории, мы задействуем только 20 процентов мозга, но при приеме ЛСД - целых восемьдесят. Они пытаются добиться того же самого, но посредством сочетания музыки и световых эффектов».

Метал/металл - жанр рок-музыки, появившийся из хард-рока в начале и середине 1970-х гг., преимущественно в Англии и Соединённых Штатах Америки.

Метал - резкая металлическая музыка, которая часто отличается негармоничностью. Она далека от привычных стандартов. Характеризуется «тяжёлыми» риффами электрогитар, искажённым эффектом Distortion, затяжными гитарными соло и агрессивным ритмом.

Метал имеет достаточно большое число стилей, от сравнительно «мягких» (классический хеви-метал) до весьма «тяжёлых» и неприемлемых для большинства неподготовленных слушателей (дэт-метал, блэк-метал и т. п.).

Прогрессивный рок /прог-рок - одно из наиболее интересных направлений рок-музыки, отличающееся отходом от стандартных в роке форм музыкального построения, а также сложностью и глубиной подаваемого материала. Постоянное движение вперед, поиск новых форм выражения, использование синтеза всего музыкального наследия человечества делают прогрессивный рок наиболее интеллектуальным стилем в популярной музыке.

Началом обогащения рока элементами из других музыкальных жанров принято считать эксперименты «The Beatles» с классической и восточной музыкой, начатые по инициативе продюсера группы Джорджа Мартина в середине 60-х годов.

На раннем этапе становления прогрессивного рока важную роль сыграло присоединение к нему джаза. Особенно удачно это удалось коллективам: Blood, Sweat & Tears, Gong, Colosseum, Steely Dan и др. Синтез рока, джаза и классики лег в основу всего раннепрогрессивного звучания.

Экспериментальный рок - музыкальный стиль, основанный на рок-музыке с

экспериментами над звучанием базовых элементов жанра и техникой исполнения. Обычно композиции экспериментального рока являются полной противоположностью стандартной музыкальной структуры «куплет-припев-куплет». Так как в целом главной идеей является стилевая свобода и новаторство, то в этом направлении музыки не существует устоявшихся правил. Среди характерных признаков стиля выделяют импровизации, влияние авангардной музыки, присутствие нестандартных для рока инструментов, сложные тексты песен (или вообще их отсутствие), странные необычные композиционные структуры и ритмы, а так же фундаментальное отвержение коммерческих стремлений.

Помимо оригинальных стилей рок-музыки, которые были рассмотрены более подробно:

- метал (англ. Metal);
- панк-рок (англ. Punk rock);
- поп-рок (англ. Pop rock);
- прогрессивный рок (англ. Progressive rock), или арт-рок (англ. Art rock);
- психоделический рок (англ. Psychedelic rock), или эйсид-рок (англ. Acid rock);
- рок-н-ролл (англ. Rock and roll);
- экспериментальный рок (англ. Experimental rock), или авангард-рок (англ. Avant-garde rock),

Существуют:

- Соединенные стили рок-музыки:
  - джаз-рок (англ. Jazz rock) Jazz Rock;
  - - индастриэл-рок (англ. Industrial rock) Industrial rock;
  - - неоклассический рок (англ. Neoclassical rock) Classical Rock;
  - - рэп-рок (англ. Rap rock) Rap Rock;
  - - фолк-рок (англ. Folk rock) Folk Rock;
  - - электроник-рок (англ. Electronic rock) Electronic Rock;
- Перекрёстные стили рок-музыки:
  - акустик рок (англ. Acoustic rock);
  - альтернативный рок (англ. Alternative rock);
  - бразильский рок;
  - германский рок;
  - глэм-рок (англ. Glam rock) или Глиттер-рок (англ. Glitter rock);
  - готик-рок (англ. Gothic rock);
  - инструментальный рок (англ. Instrumental rock);
  - иранский рок;
  - испанский рок;
  - русский рок;
  - симфонический рок (англ. Symphonic rock);
  - хард-рок (англ. Hard rock);
  - хоррор-рок (англ. Horror rock);
  - христианский рок (англ. Christian rock);
  - челло-рок (англ. Cello rock);

- эмо (англ. Emo);
- языческий рок (англ. Pagan rock);
- японский рок;
- Visual kei.

Все стили и подстили рок музыки могут соединяться и пересекаться с другими стилями музыки, образуя оригинальные, соединенные и перекрестные стили того или иного стиля.

Например Стили метала:

- Оригинальные стили метала:
  - Авангардный метал (англ. Avant-garde metal);
  - Блэк-метал (англ. Black metal);
  - Дэт-метал (англ. Death metal);
  - Дум-метал (англ. Doom metal);
  - Пост-метал (англ. Post-metal);
  - Пауэр-метал (англ. Power metal);
  - Спид-метал (англ. Speed metal);
  - Трэш-метал (англ. Thrash metal);
  - Хэви-метал (англ. Heavy metal),
- Соединенные стили метала:
  - Фолк-метал (англ. Folk metal) metal folk;
  - Восточный метал (англ. Oriental metal);
  - Средневековый рок (англ. Mittelalter rock);
  - Кельтский метал (англ. Celtic metal);
  - Фанк-метал (англ. Funk metal) metal funk;
  - Индастриал-метал (англ. Industrial metal) metal industrial;
  - Металкор (англ. Metalcore) metal hardcore punk;
  - Неоклассический метал (англ. Neoclassical metal) metal classical;
  - Нью-метал (англ. Nu metal) metal grunge rap;
  - Прогрессив-метал (англ. Progressive metal) metal progressive rock;
  - Рэп-метал (англ. Rap metal) metal rap,
- Перекрёстные стили метала:
  - Симфоник-метал (англ. Symphonic metal);
  - Христианский метал (англ. Christian metal);
  - Языческий метал (англ. Pagan metal);
  - Викинг-метал (англ. Viking metal);
  - Альтернативный метал (англ. Alternative metal);
  - Экстремальный метал (англ. Extreme metal);
  - Глэм-метал (англ. Glam metal) или Хэир-метал (англ. Hair metal);
  - Готик-метал (англ. Gothic metal).

2.4 R&B или R'n'B

Ритм-н-блюз (сокращённо R&B, или R'n'B) -- жанр популярной музыки, первоначально исполняемой афроамериканскими музыкантами, интегрировавший в

себя сочетания блюза, джаза и госпела. Термин был введён в оборот в 1949 году составителями чартов американского журнала «Billboard» вместо пренебрежительного выражения «расовая музыка» (race music), распространённого прежде.

Появление данного музыкального направления связано с миграцией чернокожего населения в 1920-х годах из южных районов страны в крупные города Севера, Северо-Востока и Среднего Запада. Происходило смешение стилей блюза и джаза, исполняемых всевозможными джаз-бэндами, уличными исполнителями, на новое звучание музыки которых впоследствии большое влияние оказало использование электрогитары как одного из ведущих инструментов наравне с пианино и саксофоном.

Особый пик популярности Ритм-энд-блюз достиг в 1955-56 годах, когда в данном музыкальном направлении был совершен своеобразный прорыв такими музыкантами, как Бо Диддли, Чак Берри, Литл Ричард и Фэтс Домино. R'n'B приобрел те самые характерные для него особенности - ритмичность, яркость, невероятную энергичность, использование пианино, саксофона и электрогитары, резкость и смелость песенных текстов, написанных на запретные для того времени темы. В 1956 году был организован «TOP STARS OF '56» - тур R'n'B исполнителей по различным штатам США. Это мероприятие имело невероятный успех. К этому времени R'n'B перестал ассоциироваться только с афроамериканцами и получил широкое распространение среди белого населения. Более всего повлиял на это Элвис Пресли, который сумел «подстроить» R'n'B под слушателя - не афроамериканца. Одна из его самых первых и одна из самых успешных композиций «Jailhouse Rock» 1957 года завоевала широчайшее признание у всех поклонников R'n'B и стала «номером один» во многих чартах страны. Это послужило толчком для создания «ответвления» от R'n'B - рок-н-ролла - как новой тенденции, распространившейся преимущественно среди белых. [Приложение 28].

В начала 60-х годов R'n'B трансформировался в новый жанр - Соул («душа») - наиболее эмоционально-прочувствованное, «душевное» направление музыки, скомбинировавший в себе ритмы ритм-энд-блюза со спиричуэлзом - духовными песнопениями - и госпелом. По другой версии появление Соула связано, прежде всего, с урбанизацией и коммерциализацией R'n'B. У истоков этого жанра стоял талантливый певец и музыкант Сэм Кук, который даже получил титул «Короля Соула», что было вполне заслуженно. Именно Кук повлиял на таких популярных соул-исполнителей, как Стиви Уандер, Билли Престон, Арета Франклин.

Затем пришел Фанк. Фанк - это жаргонное слово, которое частенько употребляли жители негритянских кварталов. В русском языке аналогов перевода этому слову нет. Значение его таково: «запах сексуально возбужденного человеческого тела». По отношению к музыке слово «фанк» впервые употребил джазмен, композитор и пианист Хорас Сильвер. Фанк был открытым манифестом и альтернативой нежным мелодиям и ритмам соула.

Фанк вышел на музыкальную арену в конце 60х -- начале 70х, родившись благодаря смелым экспериментам таких пионеров этого стиля, как Джеймс Браун, Слай, Кёртис

Мейфилд и Стиви Уандер. Соул был фундаментом, а Фанк стал крепкой стеной, выросшей на нём. В тоже время Фанк был «отцом» диско и фанки-фьюжн, которые отличались от него несколько упрощенными ритмическими структурами. В 80-е годы фанк дал целую культуру хип-хоп, которая появилась в черных кварталах различных городов США. Фанк - это основа Acid Jazz, Jungle, Drum Bass и даже new age.

В музыкальном отношении фанк отличается от соул ритмической структурой. Соул - это триоли, в одной четверти такта здесь три восьмых. Фанк - это восемь восьмых, с делением каждой четверти пополам с небольшим смещением - так называемый ритм шаффтл. Фанк отличается также разнообразием музыкальной фактуры, обилием синкоп и простотой гармонических структур. В основе фанка обычно один аккорд, но сложная ритмическая составляющая.

Возвращаясь к R&B, к 70-м годам 20 века понятие Ритм-энд-блюз приобрело уже характер обобщающего - оно полностью объединило в себе соул, фанк и даже диско, которое обрело все большую популярность.

К началу 80-х годов понятие R'n'B получило совсем иную коннотацию и звучание - теперь термин больше стал ассоциироваться с поп-музыкой, становящейся одним из лидирующих музыкальных направлений того времени, особенно благодаря Майклу Джексону. К привычной аббревиатуре R'n'B добавилось новое слово - Contemporary (современный), что и подразумевало под собой сохранение традиционного звучания Ритм-энд-блюза, но с добавлением элементов поп, диско и хип-хопа. Тогда же и вышли в свет первые композиции Тины Тернер, Уитни Хьюстон и многих других талантливых исполнителей, которые затем стали невероятно популярными. На сегодняшний день R'n'B - одно из самых массовых направлений музыкальной деятельности. Известные всем Алиша Кис, Бейонсе, Марайя Кери, Риана - самые яркие его представители. Их песни порой чувственные и душевные, под некоторые просто невозможно устоять на месте, так как музыка и ритм в них заставляют танцевать. В этом и состоит главная особенность Contemporary R'n'B - нет какого-то определенного музыкального шаблона, вся музыка - это смешение различных стилей, о которых было сказано выше, но это смешение происходит у каждого исполнителя по-своему.

Так же современный этап в развитии ритм-энд-блюза принято характеризовать как «нео соул» (neo soul). Это отчасти ретроспективное направление состоит в возврате к винтажному звучанию классического соула 1960-х и 1970-х, что особенно очевидно в творчестве D'Angelo, 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.

2.5 Рэп музыка

Рэп (англ. rap, rapping) -- ритмичный речитатив, обычно читающийся под музыку с тяжёлым битом. Исполнитель рэпа называется рэпером, или более общим термином MC. Рэп -- один из основных элементов стиля хип-хоп-музыки, часто используется как синоним понятия Хип-хоп. Однако рэп используется не только в хип-хоп музыке, но и в других жанрах. Многие исполнители драм-н-бэйс используют рэп. В рок-музыке он встречается в таких жанрах, как рэпкор, ню-метал, альтернативный рок, альтернативный рэп и некоторые другие, например, новые направления хардкор музыки. Поп-музыканты и исполнители современного R'n'B также нередко используют рэп в своих композициях.

Характерные особенности рэпа:

- неровный ритм;
- сложные эксперименты с ударниками;
- наличие зацикленных музыкальных фрагментов;
- отсутствие вокала, который заменяется речитативом. Рэп читают, как стихи, а не поют;
- основные инструменты - ударные и сложный бас, который часто солирует;
- часто используется эффект scratch - скрип виниловых пластинок.

Вероятнее всего рэп произошел из рэггей - танцевального стиля, возникшего на Ямайке. Эти два стиля имеют много общего: такой же неровный, рваный ритм, наличие закольцованных музыкальных фрагментов, сложный ударник.

Как и любое направление музыки рэп имеет огромное количество стилей, некоторые из них были практически изначально, некоторые приходили по прошествии определенного количества времени. Рассмотрим несколько основных стилей рэпа.

Old School Rap

Old School Rap - этот стиль используется очень быстрыми гар музыкантами, которые были выходцами из New York City в конце 70-х - начале 80-х годов. Old school («старая школа») легко отличается от остальных направлений своим относительно упрощенным рэпом -- большинство строк занимают примерно одинаковое время, а речевые ритмы редко изменяют направление по ходу битов композиции. Модуляция (понижение голоса) обычно точно попадает на бит, а когда такого не случается, то это ненадолго, - звук возвращается в изначальную палитру для быстрого консонанса (согласования). Большинство материала в стиле old school rap имеет веселый и шуточный привкус городских вечеринок и дискотек, где он зародился.

Придерживавшийся хорошего медленного темпа, стиль old school rap очевидно имел отличную почву для развития женского рэпа, однако никто не смог достичь большего успеха, чем Grandmaster Flash & Furious Five или Sugarhill Gang. Некоторые композиции old school игрались в треках disco или funk, а другие были разбавлены синтезаторным сопровождением (последний тип музыки, с гар или без него, был известен под названием electro).

Студия Sugarhill Records была центром стиля old school rap и доминировала на рынке звукозаписи до того времени, пока в 1983-84 годах Run-D.M.C. не внес свою лепту в развитие техники звучания и не начал развивать направление hardcore urban. Их звук и стиль вскоре полностью захватил гар пространство, превратив клубную

ориентацию old school и funk наследие 70-х в нечто старомодное. При сравнении с усложненными ритмами и рифмовками современного modern-day rap -- или даже с hip-hop (который вышел в свет менее чем через 10 лет после Rapper's Delight) -- направление old school rap может казаться устаревшим и немного вялым. Однако лучшие треки old school продолжают жить, как самая лучшая музыка для вечеринок - вне зависимости от новой эры, в которой мы живем.

Southern Rap

Southern Rap, похожий на "третье колесо" между East Coast и West Coast hip-hop, появился в 90-х годах на богатой музыкальными направлениями сцене Майами, Нового Орлеана и Атланты. В конце 80-х годов, Southern rap в основном ассоциировался с Miami bass music, а также был известен под названием booty rap за свои зажигательные ритмы и доминирование лирики. Основными исполнителями можно назвать команду Luther Campbell's 2 Live Crew, которая довела тему секса в его текстах до максимального предела, провоцируя шумные протесты от любителей цензуры по всей стране. Звуки Miami bass распространились по всей территории юга США, главным танцевальным ритмом нации 90-х годов. На этой сцене преобладали такие исполнители, как Tag Team, 95 South, the 69 Boyz, Quad City DJ's и Freak Nasty. Все они выпускали большое количество хитовых синглов (наполненных куда более откровенными текстами, чем у Campbell).

Атланте принадлежал целый ряд исполнителей в стиле тяжелого party rap, здесь также развивался более характерный (и признаваемый критиками) стиль, совмещавший в себе классический Southern soul. Интеллектуальная команда Arrested Development стала первой, имевшей огромный успех на национальной музыкальной сцене 1992 года. Несколько лет спустя их успех повторили Organized Noize, особенно OutKast и Goodie Mob.

Если Атланта стала творческим центром направления Southern rap, то Новый Орлеан был, естественно, его коммерческой меккой.

Underground Rap

Underground Rap распадается на две категории. Это или hardcore hip-hop, который расширяет музыкальные границы и отличается гораздо более интересными текстами, чем gangsta клише, - или hardcore gangsta rap, который собрал в себе все музыкальные и лирические стереотипы этих жанров. Эти два стиля сходятся в том, что уделяют одинаково мало внимания традициям и условностям основной музыкальной культуры, - они прославляют свой статус независимости. Underground rap записывается на крупных студиях меньше, чем hip-hop, но часто звучит одинаково.

Pop-Rap

Pop-Rap - гибрид hip-hop бита и rap с мощным мелодичным наполнением, который обычно является частью хоровой секции (припев) в структуре стандартной поп-композиции. Поп-rap имеет тенденцию к снижению агрессивности и повышению лирической ценности по сравнению с уличным hip-hop, хотя в середине-конце 90-х годов, некоторые музыканты смешивали этот стиль с hardcore элементами, пытаясь предотвратить отрицательную реакцию публики относительно легкости и

общедоступности их музыки. Стиль Pop-rap зародился в конце 80-х годов, когда такие исполнители, как Run-D.M.C., L.L. Cool J и Beastie Boys начали выходить на основную музыкальную сцену. Вскоре после этого такие рэперы, как Tone Loc, Young MC, DJ Jazzy Jeff и Fresh Prince записали несколько синглов с акцентом на их возможностях рассказывать со сцены добродушные жизненные истории, что и стало причиной их огромного успеха в чартах. Их примеру последовали многие музыканты, выпустив целый ряд однотипных добрых мелодий для вечеринок. Так как возможность всеобщего принятия других направлений была очень реальной, то другие музыканты в это время начали развивать фьюжн rap с R&B и танцевальной музыкой. Они использовали сэмплы для создания мелодий.

Political Rap

Пытаясь двигаться вперед, оставляя позади атмосферу вечеринок в стиле old-school rap, несколько hip-hop команды решили смешать живой ритм с политической доктриной для создания нового rap стиля. Такие команды, как Last Poets и Gil Scott-Heron, Public Enemy, вдохновляемые в 70-е годы политическими деятелями страны, стали лучшими музыкантами среди political rap групп. Лидер этого направления Chuck D делал фьюжн ритм лучше всех рэперов, продолжая обвинять правительство. В своем творчестве он также обращался к таким темам, как культура белой Америки и разнообразным социально-политическим конфликтам.

То, что сначала казалось благодатной почвой для развития музыкальной культуры, на самом деле оказалось очень недолговечным. Public Enemy сошел с дистанции после 1991г., и несмотря на большое количество свежих записей от нового поколения политических рэперов, коммерческое превосходство и успех нового hip-hop направления -- gangsta rap или G-funk -- сделали звукозаписывающие компании менее активными в отношении менее успешной музыки.

Party Rap

Party Rap - басовый, шумный hip-hop, единственной задачей которого является поддержание ритма. Сбивчивые, непоследовательные тексты, без политического подтекста, присущего направлению hardcore rap, плюс небольшая доля мастерства из old school rap. Вместо всего этого, вы получаете только музыку, где доминируют басы и барабаны. Это направление тесно связано с музыкой Miami bass, но обычно в композициях можно встретить одну единственную вокальную «изюминку» -- как, например, Da Dip или хор в Rump Shaker -- которая делает эту запись запоминающейся.

Jazz-Rap

Стиль Jazz-Rap был попыткой соединить вместе афроамериканскую музыку прошлых десятилетий с новой доминирующей формой настоящего, что позволило бы отдать дань и вселить новую жизнь в первый элемент этого фьюжн, а также расширить горизонты второго. Тогда как ритмы jazz-rap были полностью заимствованы из hip-hop, то сэмплы и звуковая текстура в основном пришли из таких направлений музыки, как cool jazz, soul-jazz и hard bop. Этот стиль был самым крутым и знаменитым среди других направлений hip-hop, а многие исполнители демонстрировали афро-центристское политическое сознание, добавляя этому стилю

историческую достоверность. Сами представители Jazz-гар называли себя сторонниками более позитивной альтернативы движению hardcore/gangsta, потеснившего лидирующую позицию гар в начале 90-х. Они также стремились распространить hip-hop среди слушателей, которые не могут принять или понять растущую агрессию городской музыкальной культуры. Таким образом, jazz-гар нашел основную часть своих поклонников среди студентов, а также поддерживался целым рядом критиков и фанатами white alternative rock.