

ИСТОКИ И ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСНОВЫ РОК-Н-РОЛЛА

Рок-н-ролл (от англ. Rock-n-roll) – жанр популярной инструментальной и вокально-инструментальной музыки, а также танца, зародившийся в 1950-х годах в США и явившийся ранней стадией развития рок-музыки. Для музыкальной составляющей рок-н-ролла характерен быстрый темп, свобода музыкального исполнения и специальный инструментарий (электрогитара, бас, ударные и пианино), для вербальной составляющей – большое использование сленга (в основном негритянского).

Рок-н-ролл явился результатом синтеза различных жанров и стилей американской музыки и танца. Среди них: кантри музыка, ритм-энд-блюз, буги-вуги, хонкитонк, рокабилли.

Рассмотрим подробнее истоки рок-н-ролла.

Музыка Кантри (от англ. country music — сельская музыка) — обобщённое название формы музицирования, возникшей среди белого населения сельских районов юга и запада США.

Основывается на песенных и танцевальных мелодиях, завезенных в Америку ещё первыми переселенцами из Европы и опирается в основном на англо-кельтские народные музыкальные традиции. Для песен и баллад кантри музыки, характерна обычная сельская фольклорная тематика. Дух искусства кантри определяется также подбором струнных инструментов: гитара, мандолина, цитра.

Для кантри-музыки характерны свобода музыкального исполнения, использование открытых гитарных аккордов, размеры 2/4 или 4/4, простые музыкальные формы. Для вокальных произведений используется обычно куплетная форма (сольный запев и хоровой рефрен по респонсорному принципу). Стиль кантри подвергся влиянию негритянской музыкальной

культуры. Это яснее всего проявляется в ритмике и непринуждённо-импровизационной манере исполнения, а также в использовании таких инструментов, как банджо и губная гармоника.

Наряду с музыкой кантри на рок-н-ролл повлиял также ритм-энд-блюз.

Ритм-энд-блюз / (ритм-н-блюз) (англ. Rhythm and Blues, сокр. R&B) – музыкальный стиль и жанр светской музыки, интегрировавший в себя сочетания блюза, джаза и буги-вуги.

Термин ритм-энд-блюз был введён в оборот в 1949 году составителями чартов американского журнала «Billboard» и употреблялся вместо термина «расовая музыка» (race music), распространённого прежде. Ритм-энд-блюз – это музыкальный фундамент рок-н-ролла.

История самого ритм-энд-блюза довольно коротка. Он начал формироваться в конце 1930-х годов как следствие урбанизации жизни «деревенских» американских негров и концентрации их в гетто. Одним из факторов рождения ритм-энд-блюза в негритянских гетто послужила миграция исполнителей кантри-блюза с Юга на Север США, из сельской местности – в большие города, с ферм и плантаций – на заводы и фабрики.

В Городах для удовлетворения культурных потребностей цветного населения стали образовываться негритянские звукозаписывающие студии и радиостанции, производящие и пропагандирующие только негритянскую музыку и только для негров [4].

Пионерами и гигантами ритм-энд-блюза стали такие блюзмены как Артур Крадап, Мадди Уотерс.

В ритм-энд-блюзе главную роль обрел фактор группы исполнителей: именно группа стала определять свой стиль и саунд, солист же сделался лишь ее частью. Изменился и упростился характер текстов.

Рассматривая музыкальные особенности ритм-энд-блюза, нужно, прежде всего, отметить те особенности, которые он унаследовал от традиционного кантри-блюза. Это, в первую очередь, касается ладово-мелодической основы. Композиционная структура большинства пьес

соответствует обычному двенадцати-тактовому блюзу, которому соответствует определённая гармоническая последовательность, но без особых гармонических замен и усложнений, характерных для джазового блюза. Наряду с этим встречаются и формы с членением на восьмитактные части, содержащие в основном те же сочетания между септаккордами тоники, субдоминанты и доминанты. Полностью сохранился и блюзовый лад, характерный наличием в нем так называемых «блюзовых нот» («blue note»).

Одной из важных отличительных особенностей ритм-энд-блюза является и его ритмическая основа. Прежде всего, это касается акцентов. Исполнители ритм-энд-блюза ввели ударения на слабые доли такта. Если раньше все прихлопывания и притопывания в танцевальной и развлекательной музыке приходились – на сильные доли такта (первую и третью), то в ритм-энд-блюзе акцент, подчеркиваемый ударными, гитарой и другими инструментами, стал приходиться на вторую и четвертую (слабые) доли такта. Это предопределило и характер танца под такую музыку, когда танцующие делают основные движения как бы «поперек» ритма, то есть на слабые доли такта. Позднее это стало ритмической основой рок-н-рольных танцев и всех стилей рок-музыки, базирующихся на ритм-энд-блюзе [4].

Если рассматривать более мелкую ритмическую структуру, то в ритм-энд-блюзе она двойка. С одной стороны, мы можем встретить здесь образцы, исполнявшиеся в триольном, свинговом ритме, унаследованном от джазовых биг-бэндов. С другой стороны, можно встретить ритм-энд-блюзовые пьесы, где восьмые исполняются ровно, а музыка приобретает более моторный, механический характер. Именно такая манера, на «восемь восьмых», легла в основу танца под названием «твист», потеснившего в 1959 году рок-н-ролл.

Таким образом, ритм-энд-блюз до начала 1950-х годов оставался наиболее изолированным от белой аудитории видом негритянской музыки. Но его актуальность и популярность выросли до такой степени, что узкие рамки гетто уже не могли сдерживать это явление.

Огромное влияние на ритм-энд-блюз и, как следствие, на рок-н-ролл оказала музыка стиля «буги-вуги» (Boogie-Woogie). Отсюда пришли многие ритмические паттерны, монотонность, принцип повторяемости рисунков. Буги-вуги представляют собой фортепианную манеру игры 1920-х годов, рассчитанную на одного человека, аккомпанирующего себе левой рукой. Но здесь, в отличие от рэгтайма, где левая рука «прыгает» с басовой ноты на аккорд, аккомпанемент осуществляется при помощи басовых паттернов, а говоря проще – оstinатных мелодий в нижнем регистре рояля, не меняющихся на протяжении всей пьесы. Наиболее характерные из этих рисунков были впоследствии заимствованы музыкантами ритм-энд-блюза для партий бас-гитары, а также в гитарном аккомпанементе музыкантам. Позднее данные черты перешли и в рок-н-ролл.

Следующим жанром, оказавшим существенное влияние на рок-н-ролл, является рокабилли.

Рокабилли (англ. rockabilly) – музыкальный стиль и жанр. Термин «рокабилли» происходит от слов «рок» и «хилбилли», имеет корни в кантри и блюзе, также в рокабилли можно найти элементы западного свинга, хонки-тонка, буги-вуги и даже апшалачской народной музыки.

Формирование рокабилли как жанра началось примерно в 1945 году, эпохой его расцвета стала середина 1950-х. Следует отметить, что рокабилли как стиль выразил себя не только в музыке, но и в манере поведения, одежде, способе самовыражения и восприятия действительности. Все, что относилось к этому стилю, будь то музыка, одежда, прическа или макияж, непременно должно было быть броским, ярким, экспрессивным, нести в себе позитивные нотки.

Центром развития рокабилли стала студия Sun Records в городе Мемфис (Теннесси). В популяризацию стиля немалый вклад внес король рок-н-ролла Элвис Пресли. Великий Элвис действительно исполнял рок-н-ролл, но не «чистый», а с весьма ощутимыми нотками кантри-н-вестерна, в целом же, стиль его тяготел к рокабилли.

Говоря об истоках рок-н-ролла, нельзя не упомянуть и популярный в 1930 – 40-х годах стиль «хонкитонк» (Honkytonk). Дословно термин обозначает небольшое скромное заведение, где можно было перекусить, выпить и просто посидеть. В такого рода заведениях для развлечения публики выступал чаще всего певец, аккомпанирующий себе на гитаре или разбитом пианино. Такие заведения настолько ассоциировались с дребезжащими звуками разбитого инструмента, что возник специальный термин «хонкитонк-пиано», обозначающий как манеру игры на рояле, так и сам тембр инструмента. А песни «хонкитонк» выражали состояние человека без друзей, семьи, дома и денег, неудачника, проводящего лучшее свое время у стойки бара. Одним из выдающихся певцов «хонкитонк» был Хэнк Уильямс, последователь Джимми Роджерса [4].

Таким образом, рок-н-ролл явился синтезом всех вышеперечисленных жанров и стилей и приобрёл ряд характерных признаков: оригинальный ритмоинтонационный комплекс, заимствованный из англосаксонского и негритянского фольклора, блюзовый двенадцатитакт, техника риффов, краткие мелодические фразы, экспрессивный характер исполнения, элементарный литературный текст и ярко выраженную танцевальную основу.

1. Бондаренко, В.В. История рок-музыки / В.В. Бондаренко, Ю.В. Дроздов. – Минск : Амафея, 1997. – 175с.
2. Козлов, А.С. Рок: истоки и развитие / А.С. Козлов. – М. : Синкопа, 2000. – 191с.
3. Конен, В.Д. Об истоках рок-музыки / В.Д. Конен // Советская музыка. – М., 1986. – №7. – С. 101–109.
4. Паскаль, Дж. Иллюстрированная история рок-музыки / Дж. Паскаль – Лондон, 1987. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : <http://www.altmusic.ru/genre/PascallRockMusicHistory>. – Дата доступа : 18.10.2012.