История рока: возникновение и развитие

Роль музыки в мировой истории часто преуменьшают. Прослушивание любимых композиций провоцирует выработку дофамина – гормона счастья. Это снижает стресс, поэтому музыку используют при лечении депрессии и других психологических расстройств. Такое «лекарство» всегда привлекало людей, поэтому известные музыканты собирали тысячи слушателей на концертах. Толпа не хочет конфликтовать, когда ей комфортно. Так, джаз, появившийся благодаря чернокожим исполнителям, никогда не подвергался расовым предрассудкам и всегда был любим публикой.

Содержание Зарождение и развитие рок-музыки История рок-музыки началась в Америке, когда расовая вражда достигла пика. Чернокожее население США не имело право ездить в автобусах на первых четырех рядах, предназначенных для “белых”. Афроамериканцы обязаны были уступить место. Дети учились в школах, разделенные по цвету кожи. Даже общественные места, такие как пляж, подвергались сегрегации. Rock-n-Roll помог примирить враждующих людей, ведь он произошел сразу из трех видов музыки: ритма, кантри и блюза, которые стали истоками рока. Афроамериканские исполнители играли для белой публики. Белые музыканты выступали перед чернокожими. Так музыка помогла сблизить враждующие расы. С новомодным направлением первыми познакомились жители штата Огайо, где диджей Алан Фрид включал записи необычного стиля. Интересный факт!

Название Rock-n-Roll до популяризации использовалось в текстах этнических афроамериканских песен. Хотя история рока началось в конце 40-х, официальным годом зарождения нового направления считается 1951-й. Именно в этом году вышла первая студийная запись новомодного звучания под названием “Rocket ‘88” в исполнении дуэта Айка Тернера и Джеки Бренстон. После недолгого затишья на сцене появился знаменитый Элвис Пресли. Молодой певец быстро покорил слушателей своей харизмой и приятным тембром. Каждая пластинка, записанная музыкантом, становилась популярной и закрепляла любовь общества к рок-н-роллу. Пресли стал родоначальником первого ответвления необычного течения, позже названного “рокабилли”. 50-е года принесли любителям тяжелой музыки множество композиций, которые популярны по сей день. Вот лишь короткий список классики рок-н-ролла, появившейся в послевоенные годы: “Rock Around The Clock” — Bill Hayley, 1954; “Hound Dog” — Elvis Presley, 1956; “Blue Suede Shoes” — Carl Perkins, 1956; “Tutti Frutti” — Little Richard, 1955; “Johnny B. Good” — Chuck Berry, 1958; “Great Balls of Fire” — Jerry Lee Lewis, 1957. Развитие зарубежной рок-музыки Спустя двадцать лет после того, как появился рок, он начинает активно развиваться в Европе и Америке. От простых и танцевальных мотивов музыканты переходят к более сложным композициям. Основоположником тяжелой музыки считается Линк Рей — американский гитарист, который первым использовал эффект fuzz. Так называют искажение музыки, при котором теряется огибающий сигнал. Впервые он был использован в композиции “Rumble”, записанной в 1957 году. Совместно с Диком Дейлом Линк Рей создал новый стиль рок-н-ролла — серф. Они вдохновлялись звучанием гавайской гитары и эффектом вибрато. Первой композицией, записанной в стиле серф, стала песня “Buldog”. Самыми яркими представителями нового направления были группы Ventures, Shadows и Fireballs. Течение серф существовало недолго: на смену пришел серф-поп, где музыканты совместили качества стиля с традиционным звучанием. Движение модов Рок считается одним из самых свободных стилей. Именно эксперименты подарили миру музыки новые разветвления. В Британии 60-х любовь к этому стилю уже основательно закрепилась благодаря The Beatles. Коллектив до сих пор считается легендарным и транслируется на радиостанциях. К ним на смену пришли Rolling Stones, которые должны были стать “бунтарской версией жуков”. Рекламируя выступления нового коллектива, менеджеры обещали публике выступление “величайшей рок-н-ролл группы всех времен”. Коллектив по сей день поддерживает этот статус, а журнал, названный в их честь, считается самым авторитетным для меломанов всей планеты. С середины 60-х годов группы стали искать новый звук. Первыми его нашли Kinks, добавившие в привычные рок-н-рольные мотивы тяжелое звучание и тексты о социальных проблемах. Такая музыка создала целую субкультуру — моды. Так называли себя стильно одетые молодые люди, одержимые музыкой. С ними в Британию пришли блюз, соул, ска и модерн-джаз. Движение принесло популярность The Who – британской рок-группе, чье звучание по тем временам считалось самым тяжелым. Они же ввели новое название направления – “пауэр-поп”.

Интересный факт!

Beatles стала первой группой, чьи записи в Советском Союзе копировались на рентгеновские снимки. Такая технология получила название “рок на костях”. Гаражный рок Рождение андерграунда пришлось на середину 60-х. В основном гаражный рок играли любительские группы. Они писали песни и выступали в небольших барах. Большинство коллективов так и не попали в студии. Название такого течения произошло от стиля репетиций: подростки собирались в гараже, где и тренировали свои навыки. Яркими представителями направления можно назвать группы The Sonics и The Knickerbockers. Направление нельзя назвать популярным, но он повлиял на развитие рок музыки. Именно от гаражного стиля произошли панк и прото-рок. Развитие металла Следующим решающим этапом в становлении рока было появление металла. С ним появилось сразу несколько тяжелых видов музыки. На радио зазвучали AC/DC, Black Sabbath и Judas Priest. Этот период называют новой волной или New Wave Of British Heavy Metal. Звучание стало агрессивным. В группы добавились вторые гитаристы. Обязательным в композициях считалось наличие соло, которое показывало мастерство исполнителя. Больше всего на эволюцию стиля повлиял коллектив Iron Maiden. Их тяжелая музыка сочеталась с мелодичным вокалом. Конец 90-х и расцвет гранжа.Прошло больше десяти лет до рождения нового направления. Рок оставался популярным, группы систематически давали концерты. Классическое звучание не успело наскучить публике: на сцену вышел Курт Кобейн и познакомил общество с гранжем. Возникновение коллектива Nirvana во многом определило дальнейшее развитие рока. Депрессивное настроение его песен, которые затрагивали близкие людям вопросы, быстро завладело сердцами слушателей. Пение с хрипотцой отличалось от привычного чистого и высокого вокала исполнителей течения New Waves Of British Heavy Metal. Если бы не “Нирвана”, публика не узнала бы такие группы, как Soundgarden, Pearl Jam, Alice in Chains. Интересный факт! До “Нирваны” звукозаписывающие компании не подписывали договора с исполнителями альтернативного рока. История русской рок-музыки Западная мода дошла и до Советского Союза. Новое направление было принято не сразу. Первые концерты в стиле рок-н-ролл проходили в небольших помещениях, а выступали в основном любители. Коллектив «Поющие Гитары» стал первым официальным проектом тяжелой музыки в СССР. Группа была основана в 1957 году и сразу начала активно выступать на мероприятиях, знакомя русскую публику с роком. Однако стиль все еще не признавался советскими слушателями. Качественные записи и сложные композиции требовали дорогих инструментов. Отсутствие топового оборудования стало серьезной преградой для развития рока в русской культуре. Расцветом рок-н-ролла в Советском Союзе считается период с 80-х по 90-е. В 1981 открылось первое заведение, посвященное новому направлению. В Ленинградском рок-клубе начали записываться группы “Машина времени”, “Автограф и Магнетик Бэнд”. Эти коллективы уже были известны публике своим выступлением на фестивале тяжелой музыки «Тбилиси-80», проведенном годом ранее. Музыканты с необычным стилем исполнения стали попадать на радиостанции и сниматься в программе “Музыкальный ринг”. Именно в этот период появились “Круиз”, “Земляне” и “ДДТ”. Очередной удар по рок-культуре пришелся на середину 80-х, когда правительство запретило любительским группам выступать на концертах. Нарушение правил считалось попыткой получить нелегальную прибыль и грозило тюремным заключением. Выступления “Воскресенья” и “Браво” не раз были закрыты милицией. Доходило даже до арестов, например, во время одного несанкционированного концерта была арестована Жанна Агузарова, исполнительница группы “Браво”. Интересный факт! Большинство композиций записывалось в гаражах и квартирах. Культовая песня «Наутилуса Помпилиуса» “Я хочу быть с тобой” была записана на квартире у одного из основателей — Дмитрия Умецкого. Попытки государства избавиться от западных течений не увенчались успехом. Рок-музыка превратилась в пропаганду свободы. Люди начали слушать композиции и записывать активнее, борясь за право наслаждаться любимым направлением. Не помогли и массовые расформирования зарегистрированных коллективов, которые добавляли в свои записи рок-н-рольный стиль. В 1985 году правительством было принято решение о создании “Московской рок-лаборатории” в качестве компромисса. Так музыканты получали возможность выступать на концертах, зарегистрировавшись в учреждении. Группы стали легальными, а государство могло контролировать их деятельность. Вместе с нововведением в стране появился новый стиль — нью-вейв. Его исполнители, например, “Кино” и “Алиса”, быстро нашли отклик у публики. Вместе с ними популярность пришла к “Наутилусу Помпилиусу”, “Бригаде С” и “Зоопарку”. Сегодня самыми популярными исполнителями рока в России считаются: “Кино”. “ДДТ”. “Наутилус Помпилиус”. “Алиса”. “Машина Времени”. “Агата Кристи”. “Аквариум”. “Чайф”. “Ария”. Земфира. Тяжелая музыка сейчас Современный рок насчитывает 209 направлений. Некоторые имеют этническое происхождение, например, на территории Скандинавии зародился фолк-рок. Другие соединились с противоположными направлениями. Одним из самых популярных течений такого типа считается рэп-кор. В нем сочетаются рэп и альтернативная музыка. Ярким представителем необычного стиля можно назвать Thousand Foot Krutch. Самыми популярными жанрами за последние 10 лет стали:

панк рок— Billy Talent, Simple Plan, Green Day; глэм-рок — Twisted Sisters, The Kiss, Black Veil Brides;

христианский рок — System Of a Down, Skillet, Pillar,

блюз-рок — Led Zeppelin, Animals, Jimi Hendrix; фолк-рок — Eluveitie, Lumsk, Hedningarna;

кантри-рок — Eagles, Bob Dylan, Johnny Cash;

альтернатива — Muse, Linkin Park, Three Days Grace; готика — HIM, The Rasmus, Evanescence;

индастриал — Nine Inch Nails, Rammstein, Oomph!; грув-метал — Five Finger Death Punch, Pantera, Slipknot;

классический рок — Pink Floyd, Deep Purple, Scorpions; хард рок — Guns’n’Roses, Queen, Van Halen;

металл — Metallica, Nightwish, Black Sabbath.

Самые известные рок-музыканты Количество исполнителей тяжелой музыки невозможно сосчитать на пальцах. В 2004 году популярный журнал Rolling Stones составил список величайших групп в истории.

В голосовании принимали участие профессиональные критики и известные музыканты.

В десятку лучших вошли: The Beatles. Bob Dylan. Elvis Presley. The Rolling Stones. Chuck Berry. Jimi Hendrix. James Brown. Little Richard. Aretha Louise Franklin. Ray Charles.

Интересный факт! Годом ранее в журнале вышла статья “100 величайших гитаристов всех времен”, где Джими Хендрикс занял первое место. После составления этих списков прошло больше 10 лет, поэтому фанаты тяжелой музыки сделали подборку самых популярных исполнителей современности. В нее вошла британская группа Muse, чьи композиции активно используются в кинематографе. Например, песню “Supermassive Black Hole” можно услышать в молодежной саге “Сумерки”. Второго места был удостоен коллектив Linkin Park, который дважды номинировался на премию «Грэмми». За ними следуют 30 Seconds to Mars с Джаредом Лето во главе. Также в список вошли Three Days Grace (когда фронтменом был Адам Гонтьер), Kasabian, Kings of Leon, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Radiohead и Biffy Clyro. Количество рок-групп увеличивается каждый день, поэтому каждый фанат тяжелой музыки находит свое звучание.

Источник: <https://rat-felt.ru/istoriya-roka-vozniknovenie-i-razvitie.html>

Информация с сайта ©http://rat-felt.ru/