К проблеме освоения рок-музыки учащимися в общеобразовательной школе

Современные потребности общества требуют от учителя компетентного подхода в вопросах, касающихся музыкального образования детей в школе. Эта компетентность является важной частью общего профессионализма учителя. «Настоящий, современный педагог, - по мысли Ш. Амонашвили, - это не тот, кто подталкивает своих питомцев к тому, к чему сам уже не имеет надежды быть причастным, а тот, кто «прибыл» из будущего, чтобы воодушевить их и повести за собой в это будущее, научить их утверждать идеалы будущего». Таким образом, современный учитель музыки сегодняшнего дня должен владеть целым комплексом музыкальных знаний, знать современную музыку, уметь в ней разбираться, вовлекая детей в мир прекрасного.

Характерной особенностью сегодняшнего времени является многообразие музыки, её жанров, форм и стилевых направлений. Однако школа, которой принадлежит главная роль в формировании музыкальной культуры и эстетического вкуса школьников, не учитывает творческие достижения современной музыки.

Рок-музыка и отчасти джаз достаточно популярны у школьной аудитории, а именно эти направления современной музыки находятся вне поля зрения учебных программ как ВУЗов, так и школ. Отсюда музыкальное воспитание школьников во многом не соответствует реалиям сегодняшнего дня. В связи с этим существует разрыв между интересами, увлечениями детей и учебной программой. Музыка в их понимании делится на две категории: «классическая» и «современная». Школьник должен уметь различать яркие образцы современной музыки (в данном случае образцы рок-музыки) от некачественной музыки. Этот пробел может восполнить учитель музыки в общеобразовательной школе, знающий рок-музыку и внедряющий ее в содержание уроков музыки со школьниками-подростками.

Поэтому проблема освоения рок-музыки подростками на музыкальных занятиях в общеобразовательной школе является *актуальной.*

Первым этапом в освоении, нам представляется изучение рок-музыки в исторической ретроспективе, а также знакомство с ее основными направлениями.

Сущность, содержание и направления в рок-музыке

Рок-му́зыка (англ. Rock music) — обобщающее название многих направлений музыки, существующих с середины 1950-х годов. Слово «rock» — качать — в данном случае указывает на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с «roll», «twist», «swing», «shake» и т. п. Такие признаки рок-музыки, как использование электромузыкальных инструментов, творческая самодостаточность (для рок-музыкантов характерно исполнение композиций собственного сочинения) являются вторичными и часто вводят в заблуждение. По этой причине принадлежность некоторых стилей музыки к року оспаривается. Также рок является особым субкультурным явлением; такие субкультуры, как моды, хиппи, панки, металлисты, готы неразрывно связаны с определёнными жанрами рок-музыки.[[1]](#footnote-2)

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп до брутальных и агрессивных жанров — дэт-метала и грайнда. Содержание песен варьирует от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке и так называемой «попсе», хотя чёткой границы между понятиями «рок» и «поп» не существует, и немало музыкальных явлений балансируют на грани между ними.

Название «рок-н-ролл» происходит из песен госпел-исполнителей 40-х годов ХХ столетия являясь по сути призывом к танцу.[[2]](#footnote-3)

Впервые выражение появилось в песне «Good Rocking Tonight» Роя Брауна 1947 году. В 1949 году выходит песня «Rock And Roll» Уайлд Билла Мура.

Истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-жанры — рок-н-ролл и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали в тесной связи с народной и эстрадной музыкой того времени — в первую очередь это фолк, кантри, скиффл, мюзик-холл. За время своего существования были попытки соединить рок-музыку практически со всеми возможными видами музыкального искусства :

* академическая музыка (арт-рок, появляется в конце 60-х),
* джаз (джаз-рок, появляется в конце 60-х — начале 70-х),
* латинская музыка (латино-рок, появляется в конце 60-х),
* индийская музыка (рага-рок, появляется в середине 60-х).

В 60-70-х годах появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки, наиболее значимыми из которых, помимо перечисленных, являются :

* хард-рок,
* панк-рок,
* рок-авангард.

В конце 70-х-начале 80-х появились такие жанры рок-музыки, как:

* пост-панк
* новая волна,
* альтернативный рок,
* пшеничный рок (хотя уже в конце 60-х годов появляются ранние представители этого направления),
* хардкор (крупный поджанр панк-рока),

а также брутальные поджанры метала:

* дэт-метал,
* блэк-метал.

В 90-х годах получили широкое развитие жанры

* гранж (появился в середине 80-х),
* брит-поп (появляется в середине 60-х),
* альтернативный метал (появляется в конце 80-х).

Основные центры развития рок-музыки — США и западная Европа (особенно Великобритания). Большинство текстов песен — на английском языке. Однако, хотя, как правило, и с некоторым запозданием, национальная рок-музыка появилась практически во всех странах. Русскоязычная рок-музыка (т. н. русский рок) появилась в СССР уже в 1960—1970-х гг. и достигла пика развития в 1980-х гг., продолжив развиваться в 1990.

Рок-музыка обычно исполняется рок-группой, состоящей из вокалиста, гитариста (как правило, играющего на электрогитаре), бас-гитариста и барабанщика, иногда «клавишника». Бас-гитара, ударные инструменты и ритм-гитара (не во всех коллективах) составляют ритм-секцию. Однако существуют примеры использования в рок-композициях практически всех известных музыкальных инструментов.

Отличительной чертой классической рок-музыки является - *неизменный ритм, поддерживаемый ритм-секцией.* Однако уже начиная с 60-х годов ряд направлений рока использует композиции с усложнёнными структурами и ритмами. Солирующим инструментом является обычно электрогитара. Также в большинстве рок-групп присутствует певец-вокалист. Если в начале своего развития рок-музыка лежала в основном в рамках блюзовой гармонии, то теперь отдельные её направления имеют мало общего в музыкальном отношении.

Рок — это, с одной стороны, рупор молодёжи, музыкальное воплощение раздирающих её противоречивых настроений, конфликта с общепринятыми нормами. С другой стороны, рок — один из инструментов шоу-бизнеса, направленный на коммерческую прибыль в индустрии развлечений. Эта двойная природа и обуславливает противоречия, «пилообразность» развития жанра. По сути дела, вся история рока состоит из схожих циклов, в начале каждого из которых — бунт, протест, рождение новых стилей и новых ценностей, возникновение групп и исполнителей-основоположников стиля (1955, 1967, 1977, …), а затем — постепенный процесс «приручения», коммерциализации, порой — упрощения, возникновения вторичных рок-групп.

Рок-музыка как культурный феномен породила так называемый «рок-н-ролльный образ жизни», определённый стиль поведения и систему жизненных ценностей, своего рода философию. Тем не менее, возникшие на основе различных течений рок-музыки субкультуры порой имеют мало схожего. Рок-музыка обладает относительно большой захватывающей энергией (драйвом). Она может дать личности свободу от устоявшихся общественных принципов и стереотипов, от окружающей действительности.

В настоящее время популярно такое направления как *альтернативный рок*, который собрал в себе различные жанры рок-музыки, противопоставляющие себя традиционным. Распространён он как и за рубежом (Linkin Park, The Killers), так и в России (Дельфин, «Мои Ракеты Вверх», «Анимал Джаз»).

«В 2000-х годах происходит возрождение индии-стилей. Фактически, с 2000 по 2008 годы в рок-музыке не появилось ни одного крупного жанра. Этот кризис в какой-то степени был компенсирован возрождением и последующим развитием ряда поджанров альтернативного рока — в первую очередь гаражного рока, пост-панка и брит-попа.

Возрождение эстетики гаражного рока началось ещё в 90-е годы — этому способствовали и движение лоу-фай, и переосмысленный блюз-рок Jon Spencer Blues Explosion. Одной из первых групп, которые возродили гаражный рок, стали The White Stripes — дуэт, музыка которых основана на риффах метала 70-х, панк-рок-энергетике, гаражной подаче материала и использовании элементов фолка, кантри и особенно блюз-рока. Помимо The White Stripes, базовыми группами возрождения гаражного рока стали The Strokes, The Vines и The Hives. Вслед за ними поднялась детройтская рок-сцена (из которой вышли The White Stripes), представленная Von Bondies, The Dirtbombs, The Detroit Cobras, The Go. Близка к стилю также группа Yeah Yeah Yeahs, исполняющая инди-рок с влиянием арт-панка и женским вокалом.»[[3]](#footnote-4)

Так же появилось такое направление в рок-музыке, как 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, академической, этнической музыки или экспериментального авангарда.

Становление и развитие рок-музыки

Началом рок-музыки является появление жанра рок-н-ролла, вобравшего в себя черты блюза, ритм-энд-блюза, буги-вуги, джаза и кантри.

Значительное влияние на рок-н-ролл оказали блюзовые исполнители Роберт Джонсон, Лидбелли, Мадди Уотерс. Развитие раннего рок-н-ролла связано в основном с американскими исполнителями, однако установить, какая песня или пластинка может считаться первой в жанре, практически невозможно. Среди возможных вариантов — сингл «Fat Man» Фэтса Домино, вышедший в 1950-м году. Согласно другим версиям, первой рок-н-ролльной записью является «Rocket 88», записанная в 1951 году Jackie Brenston and his Delta Cats.

Рок-н-ролл в конце 50-х годов XX столетия

Среди тех, кто заложил основы рок-н-ролла как полноценного жанра, важнейшими исполнителями являются **Фэтс Домино** (Antoine Dominique Domino, род. 26 февраля 1928), **Бо Диддли** (англ. Bo Diddley; также известен как Эллас Макдэниэл, англ. Ellas B. McDaniel; при рождении Эллас Ота Бэйтс, англ. Ellas Otha Bates; 30 декабря 1928) и **Чак Берри** (англ. Chuck Berry; полное имя — Чарльз Э́двард А́ндерсон Бе́рри; род. 18 октября 1926) . Чак Берри начал всерьёз заниматься музыкой в 1953 году, а в 1955 уже записал первый сингл. Чак Берри положил начало рок-стилю в текстах песен, имидже, игре на гитаре.

Поначалу рок-н-ролл считался специфической музыкой, характерной только для афроамериканской аудитории. Однако уже появлялись первые белые артисты, исполнявшие рок-н-роллы. Прорывом рок-н-ролла в мейнстрим стала песня Билла Хейли «Rock Around The Clock». Однако титул «короля рок-н-ролла» завоевал другой белый артист — Элвис Пресли. Несмотря на то, что его популярность и культовый статус во многом превышали реальное качество его работ по сравнению с пластинками чёрных коллег, Элвис Пресли стал первым, кто записал рок-н-ролл на одном с ними уровне (когда диджеи ставили его первые записи в эфир, они специально предупреждали, что это поёт белый артист).

Другим знаменитым белым исполнителем рок-н-ролла стал Джерри Ли Льюис, получивший прозвище «Killer» за неистовую манеру исполнения и игры на пианино. Чуть позже стала появляться более мягкая форма «белого» рок-н-ролла, связанная прежде всего с именами Бадди Холли и Everly Brothers.

60-е годы ХХ столетия

Стали развиваться такие течения как - сёрф (The Beach Boys), бит-музыка (The Searchers, Rory Storm), биг-бит и мерсибит (The Beatles, The Hollies), ритм-энд-блюз и блюз-рок (The Yardbirds), «тяжёлая» музыка и классический рок (The Who), фолк-рок (The Byrds), поп-рок (The Lovin' Spoonful, The Turtles), гаражный рок (Pebbles), появление психоделического рока (The 13th Floor Elevators),

Термином «британское вторжение» принято называть проникновение популярной британской музыкальной культуры на территорию США. The Beatles, с успеха синглов которых и начался новый этап рок-истории, закрепили успех «высадкой» на американский берег в феврале 1964 года. The Beatles уже в ранние годы представляли собой принципиально новое явление в мировой музыке, и в рок-музыке в частности — в них соединялись необычайная музыкальная плодотворность и принципиально новый имидж (не просто автор-исполнитель с группой, а четверо ярких личностей, группа, где каждый поёт и каждый способен сочинить хит). Охватившая практически весь мир популярность The Beatles (её началом можно примерно считать выступление на шоу Эда Салливана в 1964 году) положила начало небывалому для того времени явлению — «битломании». Вслед за The Beatles обрел популярность и ряд других британских групп. Музыкальная жизнь Британии стала развиваться, открывались новые музыкальные клубы, а бит-музыка становилась всё более разнообразной.

Хотя во времена пика «британского вторжения» местная музыка в Америке была вытеснена из хит-парадов, здесь продолжала развиваться собственная рок-сцена. На основе саунда вокальных фолк-групп и фолк-исполнителей 30-50-х годов (не без влияния блюза) создавали свою музыку фолк-исполнители начала 60-х, влиятельнейшим из которых являлся Боб Дилан. Он наглядно продемонстрировал своему поколению, что в популярной музыке можно говорить не только о любви мужчины и женщины, но затронуть и множество других тем, в том числе философских и социальных (группы The Byrds, Fairport Convention, Steeleye Span, Lindisfarne, Pentangle).

Помимо той музыки, которая попадала в чарты и на телевидение, в начале-середине шестидесятых начал развиваться и своеобразный андерграунд: группы, репетировавшие чаще всего в гаражах и записывающие «грязные» и шумные пластинки. Не все представители гаражного рока ориентировались на жёсткую музыку, однако наиболее бескомпромиссные из них считаются первыми прото-панк-музыкантами. Многие из представителей гаражного рока не выпустили ни одного полноценного альбома, поэтому вышли и продолжают выходить серии сборников, посвящённые гаражу и включающие синглы, живые записи и другие раритеты; самые известные из них — Nuggets, Pebbles.

Группе The Doors удалось стать не только музыкальным явлением, но и культурным феноменом. В саунде группы отсуствовал бас, упор был сделан на гипнотические органные партии и (в меньшей степени) оригинальные гитарные партии. Однако популярности The Doors во многом способствовала уникальная харизматичная личность и глубокая лирика их лидера Джима Моррисона.

70-е годы ХХ столетия

Присутствуют такие жанры как, Хард-рок (The Kinks), Прогрессивный рок, Глэм-рок (Queen), Панк-рок (Ramones, Sex Pistols), Индастриал (Nine Inch Nails, Ministry)

С началом семидесятых годов многие жанры, бывшие популярными в 1960-х годах, отходят на второй план. Наибольшим коммерческим успехом начинают пользоваться новые жанры — в первую очередь хард-рок, прогрессив-рок (арт-рок) и глэм-рок — хотя последний представляет из себя очень широкое музыкальное направление. Ряд жанров (например, брит-поп, поп-рок, фолк-рок) становятся менее востребованными и подвергаются значительным изменениям.

С середины 60-х гг развитие получает хард-рок. Среди главных предтеч хард-рока в 1960-х годах — ранние The Kinks, The Who, позже — Yardbirds, Cream и Джимми Хендрикс. Вплотную приблизились к основам жанра и другие менее известные группы второй половины 60-х — Iron Butterfly, Blue Cheer. Так же очень важную роль в становлении жанра сыграли различные группы гаражного рока, подхватившие идею «тяжелого» гитарного звучания.

Первым альбомом хард-рока принято считать дебютную пластинку группы Led Zeppelin 1969 года. Именно на этом альбоме группа окончательно вышла за рамки тяжёлого блюза и вывела подобную музыку на принципиально новый уровень. Для Led Zeppelin был характерен крайне высокий уровень исполнительского мастерства: виртуозные гитара и бас, мощные ударные, драматический вокал. В дальнейшем Led Zeppelin нередко экспериментировали, вводя в свою музыку элементы фолка, классической музыки, регги, фанка.

В этот же период приобретает свою популярность тяжёлый (металлический) глэм. По своей музыкальной структуре тяжёлый глэм был ближе к рок-н-ролльному, однако заимствовал куда больше элементов раннего хэви-метала. Одной из самых знаменитых групп глэм-рока стали Queen. Первые и самые важные альбомы группы, вышедшие в 70-х годах, были соединением хэви-металлического звучания и пафоса (что проявлялось и в вычурном внешнем виде), богатого, почти «симфонического» звучания гитары, мощного вокала Фредди Меркьюри и элементов арт-рока; все эти факторы нашли выражение в знаменитой композиции «Bohemian Rhapsody».

Среди последней волны хард-глэма выделяются Kiss, чей доведённый почти до абсурда вычурный грим *(белое лицо, черные губы, сплошной протест)* повлиял на становление «хэир-метала» 1980-х.

70-е года были обусловлены появлением панк-рока. Уже в 1975 году в клубе CBGB стали выступать Ramones. Именно они стали первой настоящей панк-рок группой и одной из самых влиятельных групп альтернативного рока вообще. Их классические альбомы 70-х годов, особенно первый, состояли из агрессивных трёхаккордных боевиков с вызывающе бессмысленными текстами. Их неряшливый внешний вид откровенно противоречил общепринятым представлениям о внешности рок-звезды. Именно с первых релизов Ramones фактически начинается всё течение альтернативного рока в том виде, в каком оно существовало в 70-80-х гг.

Основой панк-рока стала нигилистическая, иногда антиобщественная идеология, выраженная, как правило, в быстрой, агрессивной, невиртуозной манере игры; основой такого рода музыки было не виртуозное исполнительское мастерство, а желание самовыражения, драйв и энергетика.

Параллельно с американским панком начинает развиваться английский: группа Damned впервые в Англии выпускает панк-рок сингл, а Sex Pistols формируют идеологию и сущность панк-рока. Несмотря на музыкальную вторичность, Sex Pistols (во многом благодаря менеджменту Малькольма Макларена) заложили основы панк-идеологии. В отличие от грязного, но всё же развлекательного рок-н-ролла Ramones песни и поведение Sex Pistols были показательно антисоциальными. В конечном итоге две панк-иконы — Ramones и Sex Pistols — сформировали основы нового жанра, дав второе дыхание рок-н-роллу.

80-е годы ХХ столетия

Развиваются жанры — метал, хэви-метал (AC/DC), поп-рок (Пол Маккартни, Элтон Джон), трэш-метал и брутальный метал (Slayer), ска-панк, сайкобилли, хардкор, Oi, синти-поп и электропоп (Depeche Mode, Duran Duran), готик-рок (Joy Division и Virgin Prunes), альтернативный рок (Mother Love Bone, Green River, Mudhoney)

Появление панк-рока и пост-панка, а вслед за ними — альтернативного рока ещё чётче провело границу между рок- и поп-музыкой. Таким образом, музыкальный мейнстрим развивался уже за счёт не столько поп-рока, сколько поп-музыки (Майкл Джексон, Мадонна). Поп-рок-альбомы выпускали в основном артисты, ставшие популярными в 60-70-х гг. Однако после спада в 1977 году возродился хэви-метал, породивший в 80-х несколько наиболее агрессивных поджанров.

Поп-рок слабо развивался за счёт новых исполнителей, однако разного качества пластинки продолжали выпускать Пол Маккартни, Элтон Джон, The Kinks; в конце 80-х появилась супергруппа Travelling Willburys с участием Джорджа Харрисона и Боба Дилана. Появлялись пластинки, ориентированные на синтез рока с этнической музыкой (world music) — среди них работы Питера Гэбриэла (экс-Genesis) и Пола Саймона (экс-Simon & Garfunkel). Особым поджанром стала рок-музыка с использованием элементов музыки аборигенов Австралии — aboriginal rock (Us Mob, No Fixed Address).

В 80-х в СССР стала развиваться своя рок-сцена, в которой преобладали именно исполнители новой волны — Кино, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Алиса, Агата Кристи, Пикник. **Для русского рока было также характерно влияние традиции бардовской музыки — главенствующей роли текста в песне.**

В начале 1980-х в качестве противоположной мейнстриму рок-сцены возродилось направление, основу для которого в конце 60-х создали Velvet Underground. Альтернативный рок 80-х — крайне разнообразная музыка, однако объединяла её противопоставленность популярной культуре и, соответственно, редкие появления на радиостанциях. Альтернативные группы, как правило, издавались на некрупных «независимых» лейблах. Совпадают с понятием «альтернативный рок» наименования колледж-рок и инди-рок; первое происходит от популярности альт-рок групп в 80-е годы на небольших радиостанциях при колледжах, второе подчёркивает привязанность к независимым лейблам.

Первые группы альтернативного рока появляются в США в начале 80-х гг. Они совершали попытки совместить энергетику панк-рока, музыкальные основы пост-панка, фолк-роковые гармонии и гитарные приёмы. Именно эти характеристики являются основными для творчества одной из первых групп жанра — R.E.M., выпустивших свои первые и наиболее влиятельные записи в 1982—1983 г. Соединение пост-панковой основы и фолковых гитар в мелодичных и эмоциональных песнях принесло группе относительную популярность даже в широких кругах. Звучание R.E.M. стало основой для стиля джэнгл-поп. В то же время начали играть и Violent Femmes, чья энергичная полуакустическая музыка соединяла панк-рок и фолк. Одной из первых альт-рок групп были также The Feelies.

Одной из ключевых групп американского альт-рока 80-х стали Pixies. В их музыке причудливым образом соединились панк-рок, сёрф-рок, спейс-рок, пост-хардкор в стиле Hüsker Dü, свеобразная поп-мелодика, панк-роковые энергетика и надрыв, сюрреалистичные тексты и гитарные партии с влиянием и сёрфа, и нойз-попа. Pixies стали одной из наиболее важных гитарных групп 80-х, в их влиянии признавались Nirvana и Radiohead.

90-е годы XX столетия

Ведущими жанрами 90-х годов становятся — гранж (Nirvana), инди-рок (Travis, Coldplay, Placebo, Muse), ню-метал (Linkin Park и Limp Bizkit),

Вплоть до 1991 года гранж развивался как андерграундное явление сиэттльской сцены. Поворотным моментом в музыке 90-х стал неожиданный громкий успех альбома «Nevermind» гранж-группы Nirvana. Именно с этого момента инди-музыке стало отводиться время в американском теле- и радиоэфире, а лидер Nirvana Курт Кобейн был объявлен «голосом поколения». Музыка Nirvana была квинтэссенцией гранжа — тягучей, отчаянной, депрессивной, построенной на мрачных повторяющихся мелодических интонациях, смесью альтернативного рока и панк-рока. По сравнению с предшественниками, музыка Nirvana, однако, стала куда более мелодичной (влияние Hüsker Dü и The Pixies).

Вслед за успехом Nirvana в мейнстрим стали проникать и другие гранж-группы. В первую очередь это «большая четвёрка» гранжа, в которую, наряду с Nirvana, входили Pearl Jam, Alice in Chains и Soundgarden. Если музыка Pearl Jam, которых считают одной из наиболее влиятельных групп 90-х, также была гранжем с сильным влиянием панка и своеобразной мелодикой, то Alice in Chains и Soundgarden играли несколько другую форму этого направления — более монументальный рок, на который оказал большее влияние не панк, а метал (в частности, Black Sabbath).

Вслед за первой волной гранжа появился ряд последователей: Stone Temple Pilots, Bush, Silverchair. К 1994 году широкая популярность гранжа стала сходить на нет, что было частично вызвано самоубийством Курта Кобейна. Однако влияние гранжа на рок-музыку 1990-х значительно.

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп до брутальных и агрессивных жанров — дэт-метала и хардкора. Содержание песен варьирует от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского. [[4]](#footnote-5)

1. Рок-изобилие, Хантер Дэвис. [↑](#footnote-ref-2)
2. Рок-Энциклопедия, А.В.Рыбин [↑](#footnote-ref-3)
3. Jeremy Pascall, The illustrated history of Rock music. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jeremy Pascall, The illustrated history of Rock music. [↑](#footnote-ref-5)