

Гарбуз Інна

ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ФЕНОМЕН УКРАИНСКОЙ РОК-МУЗЫКИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В статье освещены условия становления рок-музыки на Украине и принципы деятельности украинских рок-групп. Определяются историческое значение и направление развития данного явления, характер и способы взаимодействия рок-исполнителей с публикой, жанровая прагматика данного рода музыкального творчества. В заключение работы представлен анализ наиболее известных зарубежных и украинских рок-композиций. Разрабатывается метод каталогизации приемов и выразительных средств, который дает возможность судить о степени стилевой самостоятельности украинских рок-композиций.

Ключевые слова: *рок-музыка, рок-культура, рок-группа, украинский рок, национально-стилевые черты, жанрово-стилевые принципы, музыкально-поэтическое содержание.*

В настоящее время информацию о рок-музыке можно найти в публицистических и научно-публицистических источниках, но, все же, они не дают конкретного теоретического обоснования данного явления в эстетическом, социальном, культурологическом и музыковедческом аспектах. Чтобы понять теорию этого явления нужно, прежде всего, рассказать его историю.

Украинский рок – культурно-музыкальное и общественно-политическое явление, возникшее под влиянием мировой музыки. С точки зрения моделей жизненных циклов, украинский рок планомерно проходит через все этапы развития любой системы, общественного движения и продукта. Украинский рок – это «система», которая создавалась в 60-х годах прошлого века, во времена «перестройки» и в конце 90-х годов минувшего столетия.

Впервые о явлении рок-музыки услышали в 1966 году. Тогда в Киеве появились группы, исполняющие свои песни в англо-американской манере. Группа «Второе Дыхание» прославилась почти стопроцентным «снятием» песен «Битлз», а музыканты из группы «Красные Дьяволята» освоили сложные композиции «Роллинг Стоунз», «Лед Зеппелин», «Дип Пёрпл» и представили их украинской публике.

В 90-е годы наибольшее влияние на развитие украинского рока оказали рок-фестивали, участниками которых были музыканты со всего советского союза («Рок-диалог», «Рок-парад», «Мисс-рок СССР»). Также стали возникать рок-клубы, которые работали с местными органами культуры, комсомола, концертными организациями.

В настоящее время солидным количеством рок-групп могут похвастаться почти все области и Западной, и Восточной Украины, но два основных центра развития - Киев и Львов. Особая роль Киева связана со статусом столицы, но Львов дал наибольшее количество популярных рок-исполнителей, таких как «Океан Ельзи», «Плач Єремії», «Брати Гадюкіни» и прочих.

На сегодняшний день, в Украине насчитывается 44 рок-фестиваля. Из них наиболее известные: «Чайка Open Air», «Рок-Коляда», «Рок-Екзистенція», «Рок-н-рол Таврійський».

Среди музыкальных направлений украинского рока можно отметить классические рок-н-ролл и рок-панк, этнический рок, британский поп-рок, фанк-рок, тяжёлый рок, альтернативный рок, инструментальный рок, гранж.

В ключе актуальности и прагматики – рок это не просто музыкальное направление, это молодежная культура, средство общения молодежи, зеркало общества. Он изначально создавался как способ самовыражения молодежи, бунт и протест, отрицание и пересмотр моральных и материальных ценностей мира. Сегодня рок-музыку может воспринимать и

ребенок, и юноша, и взрослый: каждый берет от нее что-то свое, по-своему осмысливает, расставляет для себя какие-то цели и ориентиры. Рок-музыка, в свою очередь, предоставляет человеку возможность выбора. Она может быть направлена на сферу развлечения, или же нести в себе некие философские идеи и воззрения. С самого начала существования стало ясно, что рок – не только музыкальное явление, а целая культура. Она породила язык (слэнг) и стиль одежды, рок-периодику (например, журнал «Роллинг Стоун»), рок-энциклопедию, рок-концерт (сейшн) и т.п. Все эти явления стали компонентами стиля жизни адептов рок-культуры.

Что же касается украинского рока, его также можно разделить на две категории: развлекательную, не несущую в себе специальной смысловой нагрузки, и интеллектуальную, с осмысленными идеями и воззрениями.

Частично украинский рок можно назвать и «общественным движением», но сегодня на свежеиспеченных украинских рок-музыкантов значительное влияние оказывает современный британский и американский пост-панк и альтернативный рок, философия которых, в основном, лежит в плоскости не социальных и политических вопросов, а внутриличностных и психоделических переживаний.

В нынешнее время в Украине насчитывается более 70-ти официально признанных рок-групп, но огромное количество современных рок-групп остается нам неизвестным: некоторые исчезают так же быстро, как и возникают, другие известны только в региональном плане, третьи пытаются заявить о себе на международной сцене, но не всегда эти попытки увенчиваются успехом.

Чтобы понять, что же объединяет и что отличает украинский рок и его модели западной рок-музыки, охарактеризуем ведущие черты некоторых из наиболее известных рок-композиций.

Scorpions – «Rock you like a Hurricane» - присутствуют характерные для рок-музыки черты: импровизационность, гитарный рифф (короткий повторяемый музыкальный фрагмент), эффект дисторшн, главенствующий инструмент-гитара, лирическая/психологическая тематика, надрывный вокал (крики, взвизги), повторность, основной рок-ритм.

Deep Purple – «Smoke on the water» – здесь наблюдается повторность гитарного риффа на протяжении всей песни, гитара – главенствующий инструмент, эффект дисторшн, надрывное пение, основной рок-ритм, философская тематика биографического типа.

Led Zeppelin – «Rock and roll» – здесь гитарный рифф представляет собой мотив, который перемещается в виде секвенции, соло ударника во вступлении, как навязывание определенного ритма, гитара – главенствующий инструмент, эффект дисторшн, надрывное пение(крики, взвизги, глиссандо), лиризм и содержательность текста, основной рок-ритм, быстрый темп (хард-рок).

А теперь обратимся к украинским рок-композициям:

Воплі Відоплясова – «Весна» – традиционные черты, которые мы наблюдали и в зарубежных композициях: повторность ритма+основной рок-ритм, дисторшн эффект у гитар, импровизационность соло-гитары.

Новые черты: использование народного инструмента (баян), рифф исполняется не гитарой, а баяном, принцип вторы, «педальное» пение на слог «у», викрики «ой», «буй», пение на слог «най», краткие попевки, украинский язык, минорный лад, который был характерен для украинских народных лирических песен, лирико-бытовая тематика – это явные признаки украинского фолк-рока.

Океан Ельзи – «Майже весна» – традиционное - повторность, монотонность, неизменность ритма+основной рок-ритм, дисторшн эффект у

гитар, импровизационность в партии синтезатора, надрывное пение, импровизационность в пении, лирико-философская тематика.

Новое: использование трихордовых попевок и движений по интервалам в вокальной партии, мелодичность, запоминающаяся мелодия, украинский язык, использование синтезатора+электроустановки, импровизационность в его партии, минорный лад – то есть, здесь сочетаются признаки фолк-рока, электронной музыки, поп музыки, явный отход от чистого рока, его обновление.

Esthetic Education – «Unbelievable» – традиционное - короткие повторяющиеся мотивы, импровизационность, преобладающая роль соло и бас гитар, гитарные педали для обработки звука, лирико-философский текст, английский язык, вариация на рок-ритм, ритм неизменяющийся, надрывное, напряженное пение.

Новое: импровизационная партия фортепиано, использование волынки в виде педали. Но фольклорных черт в песне не наблюдается, их мелос более подобен англо-американским песням.

Друга ріка – Математика – традиционное - повторность, дисторшн у гитар, соло и бас гитара - главенствующие инструменты, вариация на рок-ритм, драматическое, грубое, иногда надрывное пение, бунтующий характер музыки, экспрессивность вокала, быстрый темп (хард-рок), лирико-философская тематика.

Новое: украинский язык, партия синтезатора, применение эффекта глиссандо.

Сравнив черты зарубежных и украинских рок-композиций можно сделать вывод, что украинский рок использует исполнительские жанровые и содержательно-образные принципы классического зарубежного рока – это подтверждается использованием таких типичных для рок-музыки черт, как импровизационность, повторность, гитарные риффы, эффект дисторшн,

гитара – главенствующий инструмент, лирическая/психологическая/философская тематика, надрывный вокал (крики, визги), основные рок-ритмы.

Некоторые украинские исполнители не отходят от заимствованных принципов и продолжают творить в уже известной манере, но многие ищут новые национально-стилевые черты, в том числе, связанные с украинским фольклором. Словесно-поэтические тексты украинских композиций отличаются повышенной словесно-речевой экспрессией, которая также может быть объяснена связью с фольклорными традициями. Музыкально-поэтическое содержание украинских композиций отличается усилением личностного лирического начала. Отметим, что особый интерес к душевным движениям, к эмоциональным составляющим жизни человека, психологизация, интимизация являются важными показателями украинской ментальности. Поэтому одним из ведущих свойств рок-музыкальных композиций, создаваемых украинскими авторами, становится повышенная эмпатийность – явление, совершенно не свойственное содержанию зарубежных рок-текстов, семантическая направленность которых чаще всего определяется идеями отчуждения, отдаления людей друг от друга, нивелировании индивидуальных чувств.

Развитие рок-музыки в Украине – это долгий и увлекательный процесс; находясь под влиянием мировой музыки, оно обрело и свои собственные стилиевые черты, но потребуется еще много времени, чтобы данные черты соединились в оригинальной жанрово-стилевой форме украинского рока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Так багато любові. Грандіозний концерт "Океану Ельзи" у Києві [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Українську правда. Життя, 22.06.2014. – Режим доступу: http://life.pravda.com.ua/culture/2014/06/22/172752/view_print/ - — Загл. с экрана.*
2. *Серета Е. Український рок. Штрихи к портрету. [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Вінниця: «Фраза» - новости Украины и авторские статьи, 05.12.2011. – Режим доступу: http://frazz.ua/analitics/05.12.11/130121/ukrainskij_rok_shtrihi_k_portretu_.html*

3. Украинский рок [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Википедия — свободная энциклопедия, 09.08.2015. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Украинский_рок
4. Троицкий А. К. Рок-музыка в СССР: Опыт популярной энциклопедии / А.К. Троицкий; ред. Л.С. Еремина. - Москва: Книга, 1990. - 385с.
5. Сыров В.Н. Стилевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке / В.Н. Сыров. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 1997. - 209 с.
6. Вopлі Відоплясова [Електронний ресурс]. – Електрон. дан. – Википедия — свободная энциклопедия – 21.08.2014. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вopлі_Відоплясова.
7. Забродин Г.Д. Рок: искусство или болезнь / Г.Д. Забродин, Б.А. Александров - М.: Сов. Россия, 1990. - 96 с.
8. Касьянова Е.В. Рок-культура в контексте современной культуры: дис.канд.фил.наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 2003. – 162 с.
9. Епископ Александр (Милант) Рок-музыка с христианской точки зрения, Holy Trinity Orthodox Mission, 1996. – 12 с.
10. Океан Ельзи [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Википедия — свободная энциклопедия – 15.10.2015. – Режим доступа: https://uk.wikipedia.org/wiki/Океан_Ельзи
11. Шаповалов С.В. Динамика социокультурных ценностей рок-музыки: дис.канд. филос.наук, Ростов-на-Дону, 2010.- 166 с.

Інна Гарбуз. Жанрово-стильовий феномен української рок-музики: до постановки питання. Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор О.І. Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. У статті висвітлено умови становлення рок-музики на Україні та принципи діяльності українських рок-груп. Визначаються історичне значення і напрямки розвитку даного явища, характер і способи взаємодії рок-виконавців з публікою, жанрова прагматика даного роду музичної творчості. В заключенні роботи представлений аналіз найбільш відомих зарубіжних та українських рок-композицій. Розробляється метод каталогізації прийомів і виразних засобів, який дає можливість судити про ступінь стильової самостійності українських рок-композицій.

Ключові слова: рок-музика, рок-культура, рок-група, український рок, національно-стильові риси, жанрово-стильові принципи, музично-поетичний зміст.

Inna Garbuz. Genre and style phenomena of Ukrainian rock-music. scientific director – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoilenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. The article shows the conditions of rock music formation in Ukraine and principles of Ukrainian rock group's activity. Also there is a description of historical significance and direction of development of the phenomenon. We can see the nature and methods of rock musicians' interaction with the audience, genre pragmatics this sort of musical creativity. In conclusion, there is an analysis of the most well-known foreign and Ukrainian rock songs. There is a mode of cataloging of methods and expression means, which allow judging the degree of independence of Ukrainian rock songs.

Keywords: rock music, rock culture, rock band, Ukrainian rock, national style features, genre and style principles, musical and poetic content.