

«Рок музыка, история возникновения и развития этого стиля»

Составитель: Никитин А.С.,
педагог дополнительного образования
МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»

Рок-музыка (англ. Rock music) – обобщающее название многих направлений музыки. Слово «рок» - 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.

Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл (**Смотрим 1. Жанна Агузарова Ленинградский рок н ролл**), поп-рок, бритпоп до brutальных и агрессивных жанров - дэт-метала и граинд гора (**СЛУШАЕМ 2. Skrotum (Electro Grind Gore) – I Wanna Rock And Roll**). Содержание песен варьирует от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке и т. н. «попсе», хотя чёткой границы между понятиями «рок» и «поп» не существует, и немало музыкальных явлений балансируют на грани между ними. Основные центры возникновения и 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-х.

Предыстория

Истоки рок-музыки лежат в блюзе, (**СЛУШАЕМ 3. блюз 20 е гг, 4. гитарный Crossroad blues 40егг**) из которого и вышли первые рок-жанры - рок-н-ролл и рокабилли (**СЛУШАЕМ**).

Рок-н-ролл в конце 50-х

Среди тех, кто заложил основы рок-н-ролла как полноценного жанра, важнейшими исполнителями являются Фэтс Домино (**Смотрим 5. Fats Domino – The Fat Man**) Бо Диддли и Чак Берри. 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. (Смотрим 6. [Chuck Berry - Johnny B. Goode](#)).

Среди других влиятельных афроамериканских музыкантов в жанре рок-н-ролла следует выделить Литтл Ричарда, который повлиял на последующее формирование гаражного рока и протопанка, поскольку его манера пения и игры на пианино была значительно более агрессивной и напористой, чем у конкурентов. (Смотрим 7. [Литтл Ричард](#)).

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». (Смотрим 8. [Bill Haley & His Comets - 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). (Смотрим 9. [Elvis Presley - Hound Dog](#)).

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.

Рокабилли

На основе синтеза рок-н-ролла и кантри появился особый поджанр рок-музыки — рокабилли. Наиболее известные его представители в 50-х — Эдди Кокрэн, Джин Винсент и Карл Перкинс. (Смотрим 10. [Carl Perkins - Glad All Over](#)). Среди первых образцов рокабилли выделяются некоторые ранние записи знаменитого кантри-певца Джонни Кэша. Немалое влияние на жанр оказали первые синглы Чака Берри («Maybellene») и Элвиса Пресли («That's All Right (Mama)»). Музыка рокабилли вновь стала популярной в 80-х годах.

Рок-н-ролл в Англии

Хотя вплоть до появления бит-музыки Англия в области рок-музыки не могла составить Америке никакой конкуренции, первые рок-записи стали появляться здесь уже в 50-х годах. Если в Америке рок-н-ролл развивался в тесном соприкосновении с корневыми жанрами блюза и кантри, то на английский рок-н-ролл оказал наибольшее влияние скиффл, в частности, один из известнейших исполнителей скиффла Лонни Донеган. (Смотрим 11.).

Первыми исполнителями рок-н-ролла, которые смогли соперничать в английских чартах с американскими исполнителями, стали Клифф Ричард и The Shadows. Первый английский рок-н-рольный хит — «Move It» Клиффа Ричарда. Среди появившихся в то время скиффл-групп была и первая группа

одного из основателей The Beatles Джона Леннона The Quarrymen. (Смотрим 12. Move It Cliff Richards and the Shadows).

Рок-музыка 60-х годов

На границе десятилетий: сёрф.

В 1957-м году была записана композиция «Rumble» гитариста Линка Рея, в которой впервые был использован эффект фузза (англ. fuzz) на гитаре; таким образом, от этой песни в какой-то мере происходят все «тяжёлые» жанры рок-музыки, в частности, хэви-метал и панк-рок. Линк Рей вместе с Диком Дейлом и The Surfaris положил начало новому жанру инструментального танцевального рок-н-ролла — сёрфу, основанному на гавайском звучании гитары, обычно с эффектом вибрато (англ. vibrato). Первой сёрф-записью считается «Bulldog» The Fireballs, а ключевыми представителями — The Ventures, (Смотрим 13.1965 The Ventures, 'Wipe Out!') The Chantays, в Англии — The Shadows. (Смотрим 14. Move the shadows - man of mystery 1960).

Чуть позже инструментальный сёрф уступил место вокальному сёрф-попу, известнейшие представители которого — Jan and Dean и The Beach Boys. (Смотрим 15. Beach Boys - Surfin Usa) Влияние звука сёрф породило сёрф-рок, совмещавший традиционную рок-музыку и сёрф-звучание; сёрф-рок песни встречаются у множества исполнителей.

Первая половина 1960-х

На основе ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и соула не без влияния народной британской музыки в Англии стали появляться группы, игравшие новую форму танцевальной музыки — бит-музыку. Среди поджанров бита выделялся мерсибит, типичными примерами которого являются записи Gerry & The Pacemakers, The Searchers, Rory Storm and the Hurricanes и ранние записи The Beatles. Именно The Beatles со своим синглом «I Want To Hold Your Hand» (Смотрим 16. Beatles - I Want To Hold your Hand) смогли впервые потеснить в американских чартах американских же исполнителей, положив начало так называемому «британскому вторжению» (англ. British Invasion). Параллельно с этой формой музыки в Америке развивались местные стили на основе фолка и кантри — важнейшим из них стал фолк-рок.

Британское вторжение

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.

Биг-бит и мерсибит

Ряд представителей «британского вторжения» продолжали играть музыку в духе самых ранних работ The Beatles — лёгкий, мягкий, мелодичный бит. Наиболее успешными в данном направлении оказались The Searchers (считавшиеся второй по значимости мерсибит-группой), Herman's Hermits, Manfred Mann, The Hollies. Также значительна игравшая мелодичный бит с элементами фолка группа The Zombies (их самый известный хит — «She's Not There»).

Ритм-энд-блюз и блюз-рок

Ряд групп «британского вторжения» в большей степени, чем остальные, подверглись влиянию ритм-энд-блюза. В частности, с исполнения ритм-энд-блюза начинали The Yardbirds. (Смотрим 17. [The Yardbirds 1967](#)) В начале существования группы в её составе был гитарист Эрик Клэптон, который быстро покинул группу; на смену ему пришёл Джефф Бек, которого в свою очередь сменил Джимми Пейдж. Всё трое лид-гитаристов, прошедших через Yardbirds, стали первым поколением «гитарных героев» — вышедших на передний план гитаристов, которые привлекали всё большее внимание и имели собственных поклонников.

Сильное влияние ритм-энд-блюза испытали также The Animals, которые использовали в качестве лидирующего инструмента орган. Они записали ставшую «канонической» кавер-версию народной песни «House Of The Rising Sun», ставшей одной из самых часто исполняемых песен в рок-музыке. (Смотрим 18. [Animals- The House Of The Rising Sun](#)).

Однако самой влиятельной группой, возникшей на основе ритм-энд-блюза и на протяжении всей своей карьеры возвращавшейся к блюзовым корням, стали The Rolling Stones. Их имидж был значительно более агрессивным, «грязным», чем у The Beatles и мерсибит-групп; звучание и проблемы, поднимаемые в песнях, также демонстрировали новый подход к музыке. (Смотрим 19 [The Rolling Stones - Satisfaction](#)).

Появление жёсткой музыки

Хотя The Rolling Stones, в частности, их хит «(I Can't Get No) Satisfaction» звучали для своего времени и на фоне мерсибита необычайно тяжело, «тяжёлая» музыка и классический рок вообще традиционно берут начало с сингла группы The Kinks «You Really Got Me». (Смотрим 20. [The Kinks You Really Got Me](#)). Здесь впервые в рок-музыке были использованы

«тяжёлые» гитарный рифф и соло прифуззованной гитары. Первые альбомы The Kinks отличались, наряду с утяжелённым бит-саундом, также остросоциальными текстами. Идеологически они стали одними из основателей субкультуры модов (наиболее популярна она была в середине 1960-х, придя на смену тедди-боям).

Главными идеологами движения модов стала группа The Who. Первые их два альбома являются одними из самых жёстких записей своего времени, а на сцене они отличались бешеной энергетикой и тем, что впервые стали крушить на сцене гитары. Также The Who считаются одними из первопроходцев использования нойза и фидбэка в роке, а некоторые их тексты были довольно вольными для своего времени. К музыке The Who впервые был применён термин пауэр-поп. (Смотрим 21. [The Who - My Generation](#)).

Среди идеологов мод-движения стоит также упомянуть The Pretty Things и The Small Faces. Эти группы играли жёсткий вариант ритм-энд-блюза, нередко с остросоциальными текстами.

Наконец, особняком среди британских первопроходцев жёсткой музыки стоят The Troggs — среди всех групп британского вторжения она была наиболее близка к гаражному року.

Появление фолк-рока

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.

В 1965 году The Byrds положили начало собственно фолк-року — с вокальными гармониями на основе идей фолковых вокальных групп и уплотнённым по сравнению с акустическими фолк-исполнителями гитарным саундом. (Смотрим 22. 21. [The Byrds](#)) Характерным для фолк-рока был также социальный подтекст песен. В 1964 году Боб Дилан также перешёл от акустического к фолк-роковому звучанию, став знаковой фигурой рок-музыки и записав одну из знаменитейших рок-песен «Like A Rolling Stone». (Смотрим 23. [BOB DYLAN - LIKE A ROLLING STONE](#)) Buffalo Springfield стали второй по значимости фолк-рок-группой Америки, положив начало кантри-року. Немалый вклад в развитие жанра внесли Нил Янг, Simon & Garfunkel, Джони Митчелл. (Смотрим 24. [Simon & Garfunkel](#)).

В Британии появилась также своя фолк-рок-сцена, представителями которой являются Fairport Convention, Steeleye Span, Lindisfarne, Pentangle. Их стиль также принято называть электрик-фолк; мотивы британской фольклорной музыки здесь постепенно стали преобладать над

американскими корнями. Одна из ветвей развития электрик-фолка, основателем которой является Алан Стивелл, положила начало кельтскому фолку.

Американский поп-рок

На основе фолк-рокового саунда в Америке 1965—1966 гг. стал формироваться ранний поп-рок, важнейшими представителями которого стали The Lovin' Spoonful, The Turtles, The Grass Roots, The Mamas And The Papas (последние считаются одной из влиятельнейших вокальных поп-групп 60-х). Поп-рок был гармонически и музыкально ориентирован на фолк-рок, но не без влияния сёрф-попа (в основном The Beach Boys). (Смотрим 25. [The Mamas And The Papas](#)).

Гаражный рок

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 записывавшие 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 даже 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, Cover.

Истоки гаражного рока

Мнения по поводу того, что считать первой песней в жанре гаражного рока, расходятся. Среди вариантов — «Rumble» Линка Рея, «Jenny Lee» Jan and Dean, «Dirty Robber» The Wailers. Среди предшественников прото-панка следует назвать и Литтл Ричарда, и Джерри Ли Льюиса. В 1962 году записывается главный гаражный стандарт — «Louie Louie» The Kingsmen (кавер-версия забытого рок-н-ролла 1956 года, чуть ранее популяризированного в узких кругах The Wailers), ставший одной из самых перепеваемых песен в рок-музыке и особенно в альтернативном роке.

Расцвет гаражного рока

С началом британского вторжения гаражные рокеры Америки получили образец для подражания — британские группы. Расцвет гаражного рока приходится на середину десятилетия. Среди ключевых групп направления — The Sonics, записывавшие безумные рок-н-роллы с предельно утяжелённой гитарой и саксофоном, The Seeds, игравшие более мягкую музыку с использованием органа, а также The Standells, Kenny and the Kasuals, The Music Machine, The Knickerbockers. Изредка отдельные песни гаражных групп становились хитами: так случилось с «Psychotic Reaction» Count Five, «96 Tears» ? And The Mysterians, «Dirty Water» The Standells.

Особняком среди гаражного рока находятся Monks — группа, чьё оригинальное звучание (хаотическая гитара, фидбэк, безумные тексты, странные аранжировки) не имеет близких аналогов среди рока 60-х. (Смотрим 26. [The Seeds - Pushin' Too Hard](#)).

В целом имидж и музыка значительной части гаражных команд оказали сильное влияние на последующее развитие прото-панка и панк-рока.

Фрикбит

Родственным по отношению к гаражному року было и английское направление фрикбит, представленное группами The Primitives, The Faires, The Misunderstood. Оно стало своего рода андерграундной реакцией на битломанию и британское вторжение, а звучание фрикбита было близким к гаражному року, но с большим влиянием бита и мод-культуры.

Среди других региональных гаражных сцен примечательной была японская, получившая название «group sounds».

Середина 60-х: начало инноваций в рок-музыке.

Появление психоделического рока

В конце 1965—1966 годов в Америке стал формироваться новый музыкальный жанр — психоделический рок. Основой для него стали, с одной стороны, музыкальные поиски гаражных групп, с другой стороны — развитие фолк-рока. Термин впервые был применён по отношению к фолковой группе Holy Modal Rounders; одной из первых гаражных психоделических групп (и первой, использовавшей слово «psychodelic» в названии альбома) стали The 13th Floor Elevators; первым психоделическим хитом принято считать «Eight Miles High» The Byrds. (Смотрим 27. [Eight Miles High](#)). Основами роста психоделической культуры стали развитие субкультуры хиппи и наркотики (прежде всего галлюциногены) — в частности, ЛСД, мескалин и даже марихуана. Характерными для жанра стали «мистические» саунд и тексты песен и, нередко, философия хиппи (в частности идеалы любви и пацифизм).

Одной из предпосылок формирования психоделической культуры Британии стало распространение элементов индийской (рага) и другой этнической музыки у групп британского вторжения. Впервые индийские мотивы были использованы Yardbirds и чуть позже развиты The Kinks. Впервые использовали индийский инструмент ситар в записи The Beatles, песни которых и стали самым известным случаем использования индийских мотивов в психоделическом роке. (Смотрим 28. [The Beatles-Norwegian Wood](#)).

В целом ранний британский психоделический рок отличался меньшим, по сравнению с американским, влиянием фолка, он развивался за счёт традиций британской рок-музыки и поп-рока. При равной степени экспериментальности саунда (в чём группы по обе стороны Атлантики

устроили негласное соревнование), для ранней британской психоделии менее характерна была импровизационность исполняемого материала.

Другие инновации

Отталкиваясь от музыкальных идей психоделического рока, Фрэнк Заппа в 1966 году заложил своим дебютным альбомом основы рок-авангарда — экспериментальной музыки, нередко с сатирическим или даже антисоциальным подтекстом. (Смотрим 29. [Frank Zappa - Black Napkins](#)).

Для британской музыки того же времени были характерны инновации в области поп-рока. The Kinks, уйдя от жёсткого гитарного звучания, пришли к поп-рок-музыке с сильным влиянием мюзик-холла и без элементов психоделии, которая получила название брит-поп и возродилась в 1990-х годах. Элементы идей The Kinks использовали многие группы британского вторжения. В 1965 году The Beatles также пошли по пути совершенствования своего раннего звучания. Их работы 1965—1966-х годов сочетали элементы ранней психоделии, брит-попа и бита; при этом аранжировки не были строго привязаны к составу группы, которая начала активно использовать студийные возможности. Эти работы стали одним из эталонов поп-рок-музыки. (Смотрим 30. [Strawberry Fields Forever](#)).

Вторая половина 1960-х. Расцвет классического рока

Хотя чёткого деления музыки 1960-х годов на несколько пластов не существует, именно период с 1966 по 1969 годы принято считать временем наибольшего расцвета так называемого «классического рока» — этот условный термин включает в себя все основные направления музыки 60-х, начиная с «британского вторжения» (в широком смысле он включает в себя также хэви-метал и арт-рок 70-х). 1967 год традиционно считается лучшим годом в истории рок-музыки — годом, когда появлялись величайшие произведения в жанре поп-рока, психоделического рока, брит-попа, блюз-рока, и одновременно уже развивался произошедший от гаражного и психоделического рока ранний музыкальный андерграунд.

В развитии музыки конца 1960-х особенно ярко проявились характерные для 1960-х годов тенденции к увеличению её роли в обществе: из ещё одного средства развлечения рок-музыка стала феноменом контркультуры. С рок-музыкой связаны движение хиппи в Америке, Молодёжная революция в Европе. Музыка стала неразрывно связана с общественным противостоянием войне во Вьетнаме.

В какой-то мере музыка 1966—1969 годов заложила основы для всех последующих достижений рок-музыки.

Расцвет психоделического рока

Общие черты

Психоделическая музыка стала главным символом рок-музыки конца 1960-х и основой для большей части музыкальных инноваций того времени. К 1967 году жанр окончательно сформировался, и так или иначе с ним

соприкасались все (за редкими исключениями) главные рок-группы того времени. Целью саунда психоделического рока стала попытка выразить наркотические впечатления музыкальными средствами. Психоделическая культура Америки ещё прочнее срослась с субкультурой хиппи, для британской была характерна меньшая политизированность и импровизационность. Апогеем американской психоделии конца 1960-х стал легендарный фестиваль в Вудстоке, начавшийся 15 августа 1969 и получивший название «три дня мира и музыки».

Американский психоделический рок

В американской психоделии в большей или меньшей степени проявлялось влияние её истоков — фолк-рока (в общем звучании) и гаражного рока (в экспериментальности и импровизационности). Ряд значительных групп сохранили более тесную связь с фолк-роком. Прежде всего, это Love — первая «белая» группа с афроамериканцем в составе и один из первых коллективов хиппи-сцены, появившихся на крупном лейбле. Однако, более популярны в дальнейшем стали также близкие к фолковым истокам Jefferson Airplane. (Смотрим 31. [jefferson airplane - somebody to love](#)).

Одной из влиятельнейших американских групп были The Grateful Dead, звук которых был ближе к ритм-энд-блюзу, однако отличался наличием элементов множества других стилей — фолка, джаза, кантри. Они знамениты уникальными «живыми» выступлениями, которые превращались в длинные гипнотические джемы. (Смотрим 32. [Grateful Dead - Born Cross-Eyed](#)) Группе The Doors удалось стать не только музыкальным явлением, но и культурным феноменом. Упор был сделан на гипнотические органые 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. (Смотрим 33. [the doors riders on the storm](#)).

Ряд ведущих психоделических артистов ориентировался на «чёрную» музыку — ритм-энд-блюз, соул, блюз-рок. Соул оказал сильное влияние на Дженис Джоплин, обладательницу уникального «блюзового» голоса, записавшую ряд альбомов с разными составами (в том числе Big Brother & the Holding Company). (Смотрим 34. [Janis Joplin - Ball & Chain](#)) Ещё более важным явлением в рок-музыке стало творчество Джимми Хендрикса, который многими считается величайшим гитаристом в истории рок-музыки. Его музыка была ориентирована, с одной стороны, на психоделию, с другой — на предельно утяжелённый блюз-рок. Протяжные, страстные, виртуозные соло Джимми Хендрикса открыли новые возможности для использования гитары в рок-музыке, а его саунд был уже совсем близок к хард-року. (Смотрим 35. [Jimi Hendrix - Hey Joe](#)).

Во второй половине 1960-х отошли от сёрф-попа The Beach Boys, ставшие одной из знаковых групп американской психоделии. В 1969 году благодаря Вудстокскому фестивалю стал популярен гитарист Карлос Сантана, который стал основателем особого жанра — латино-рока. (Смотрим

36. Carlos Santana) Продолжал развиваться и гаражный психоделический рок (группы The Electric Prunes, Tomorrow, Strawberry Alarm Clock).

Британский психоделический рок

В отличие от американского, британский психоделический рок развивался за счёт не столько новых групп, следовавших этому течению, сколько экспериментов ведущих групп «британского вторжения».

The Beatles выпустили концептуальный альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», ставший одним из влиятельнейших в рок-музыке вообще. Для этого и следующего релиза The Beatles, помимо элементов психоделии в музыке, были характерны своеобразные, нередко фантазмагоричные тексты. Многие другие британские группы также выпустили интересные психоделические (нередко концептуальные) работы — среди них The Who, Yardbirds, Hollies. Менее удачным вышел психоделический эксперимент The Rolling Stones. The Pretty Things в 1968 г. записали первую в истории рок-оперу — психоделический альбом «S.F. Sorrow». Шотландский исполнитель Donovan исполнял мягкий психоделический рок с влиянием фолка. Образованная в 1966 году группа Cream тяготела к тяжёлому звучанию на основе блюз-рока с элементами психоделии, и иногда Cream, а не Led Zeppelin, называют первой группой хэви-метала. (**Смотрим 37. Cream**).

Однако в Англии формировалась и новая чисто психоделическая сцена, хотя многие интересные её представители не добились широкого признания — среди них Traffic, The Nice, Tomorrow, High Tide. Самой знаковой английской психоделической группой стали Pink Floyd; для их психоделических работ характерны своеобразный гитарный саунд, необычные музыкальные структуры, призванные передать ощущение ЛСД-трипа. (**Смотрим 38. Pink Floyd - Interstellar Overdrive**).

Андерграундная музыкальная культура

Хотя изначально психоделический рок был близок к гаражному, к моменту расцвета культуры хиппи на основе поисков гаражных групп уже сформировалась альтернативная музыкальная культура.

Одной из наиболее значительных и влиятельных групп 60-х стали Velvet Underground. Их музыка и идеология 1966—1967-х годов была откровенно противоположна идеалам хиппи. Выпущенный мизерным тиражом дебютный альбом группы с тягучими, мрачными песнями и текстами, посвящённым нелицеприятным и «крамольным» для того времени темам, фактически положил начало всему направлению альтернативного рока. На втором альбоме Velvet Underground заложили основы использования нойза и фидбэка в музыке. В дальнейшем группа стала записывать более мягкую музыку, однако успех и признание пришли к ней уже значительно позже.

Развивался и рок-авангард, лидером которого, помимо Фрэнка Заппы, стал его друг Captain Beefheart, музыка которого была более приближена к блюз-року. Среди примечательных авангардных артистов — гаражная группа

The Fugs. Своеобразный вклад в развитие авангардной музыки внесла девичья группа The Shaggs, считающаяся «лучшей из худших групп в истории рока».

Развитие гаражного рока, а именно его самого жёсткого направления — прото-панка, привело к появлению в конце 60-х самых агрессивных и тяжёлых его представителей, уже вплотную приблизившихся к панк-року. Это группы «детройтской школы» гаражного рока — MC5 и The Stooges, чьи альбомы были жёсткими, мрачными и открыто противостояли музыкальному мейнстриму. Лидером The Stooges был Игги Поп, позже прославившийся и как сольный артист.

Все андерграундные артисты второй половины шестидесятых — Captain Beefheart, MC5, The Stooges, Velvet Underground — оказали огромное влияние на последующее развитие панка и альтернативного рока.

Продолжают развиваться музыкальные направления, зародившиеся ещё в первой половине 60-х. Так, появляется ряд известных групп, чья музыка основана на блюзе: Free (образована при участии ведущего британского ритм-энд-блюз-исполнителя Алексиса Корнера), Fleetwood Mac, основу которой составляли музыканты, работавшие с другой «иконой» ритм-энд-блюза — Джоном Мейоллом. Продолжается развитие фолк-рока: удачные пластинки записывается фолк-рок-группа с сильным влиянием ритм-энд-блюза Creedence Clearwater Revival; выходят первые работы английской фолк-группы Jethro Tull с своеобразным, основанным на использовании флейты звучанием. Интересные пластинки в жанре поп-рока создают The Move. В 1967 г начинается карьера знаменитого певца Леонарда Коэна.

В 1969 году появляются первые представители новых жанров — хэви-метала и арт-рока. Именно появление и расцвет этих жанров можно считать знаком финала эпохи 1960-х в рок-музыке и начала 1970-х.

Рок-музыка 70-х годов

Новые жанры рок-мейнстрима

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 собой очень широкое музыкальное направление. Ряд жанров (например, брит-поп, поп-рок, фолк-рок) отходят на задний план или подвергаются значительным изменениям.

Возникновение и развитие хард-рока

Формирование жанра

Ряд групп, которые пытались на основе блюз-рока создать «тяжёлый» гитарный саунд, уже во второй половине 1960-х заложили основы стиля,

получившего название хард-рок. Следует помнить, что термин хард-рок, который в России в связи со сложившейся практикой используется для обозначения хэви-металлической музыки 70-х годов, является в мировой практике менее употребительным синонимом термина «метал», охватывающим также энергичную гитарную музыку 60-х годов (например, ритм-энд-блюз британского вторжения), что не вполне совпадает с общепринятыми рамками метала.

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 «тяжёлого» гитарного звучания.

Так или иначе, основные каноны жанра уже были сформированы: это тяжёлый гитарный рифф (короткая повторяющаяся музыкальная «фраза», поддерживающая ритм-секцию) в основе песни, электрогитара как основной инструмент (иногда также клавишные), длинные сольные партии, слаженная работа ритм-секции.

Развитие жанра

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.

Другой важнейшей группой жанра стали Black Sabbath. Их музыка отличалась от Led Zeppelin более мрачными, тягучими рифмами и «инфернальной» тематикой текстов, что в конечном итоге больше повлияло на формирование стоунер-рока и хэви-метала, в несколько меньшей степени — дум-метала а 80-х, а также на гранж и альтернативный рок.

Среди первых ярких звёзд жанра — Deep Purple, начинали в жанре психоделии, но в 1970-х они сместили акценты в сторону хард-рока с виртуозными гитарными и клавишными соло, характерными для прога элементами классической гармонии и не меньшим, чем у Led Zeppelin, влиянием блюза.

Немалое влияние на развитие жанра оказали также группы Grand Funk Railroad, Nazareth, Scorpions, Rainbow, Black Widow. Uriah Heep совершили попытку скрестить хэви-метал с симфонической музыкой; Montrose и Mountain были ориентированы на блюз-рок. Поджанр southern rock, ориентированный на блюз и кантри, представляли Lynyrd Skynyrd.

К середине 1980-х годов хард-рок в чистом виде практически исчез, трансформировавшись в хард-н-хэви (более близкий к металлу 80-х жанр)

звучание которого с середины 1970-х годов формировали такие группы, как ранние Judas Priest и (в меньшей степени) AC/DC. В отличие от Led Zeppelin, все эти группы, модернизируя свой саунд в соответствии с новыми веяниями хэви-метала 80-х, продолжали существовать в и позднее.

Прогрессивный рок

Истоки жанра

Первые попытки скрестить рок с классической музыкой происходили уже во второй половине 1960-х годов, в основном в психоделическом роке. Джазовые гармонии пытался использовать Фрэнк Заппа, симфонические элементы использовали британские психоделические группы Procol Harum (в том числе в знаменитом сингле «A Whiter Shade Of Pale») и Moody Blues (а также The Beatles). Использовать усложнённые музыкальные формы пытались многие психоделические музыканты (The Doors, ранние Pink Floyd). Влияние на формирование принципов жанра оказало появление в 1967—1968 гг. множества концептуальных альбомов, а также увеличение количества инструментов, которые могли быть использованы в рок-композиции. Отправной точкой прогрессивного рока (синонимом этого термина является арт-рок) принято считать выпуск дебютного альбома King Crimson «In the Court of the Crimson King»; кроме него, часто выдвигаются в качестве вариантов «The Aerosol Grey Machine» Van Der Graaf Generator, «Days of Future Passed» The Moody Blues.

Расцвет прогрессивного рока

С течением времени многие группы стали совершать попытки усложнять структуры композиций, их продолжительность, мелодическое построение, аранжировки, строить музыку по канонам классической музыки. Поэзия групп прогрессивного рока стала тяготеть к философским или фантастическим темам, нередко она противостояла уже «неактуальному» для рок-музыки воспеванию идеалов любви и братства в пользу мрачных, жёстких тем.

Продолжали создавать качественные арт-рок-пластинки King Crimson. В первой половине 1970-х годов отошли от психоделического рока Pink Floyd, записавшие несколько эталонных альбомов в стиле мелодичного, медитативного прогрессивного рока. Pink Floyd стали одними из основателей стиля спейс-рок — «неземной», космической рок-музыки (Hawkwind, Be-Вор Deluxe, Gong, Eloy).

Другую ветвь развития прогрессивного рока представляла группа Genesis, чьи сложно построенные композиции, эпические тексты и особое внимание к содержанию лирики послужили главным источником вдохновения для групп нео-прога 1980-х.

Одной из самых значительных групп направления считается Yes, для которой были характерны динамические контрасты и необычайно высокий уровень исполнительского мастерства всех участников. Музыка группы Emerson, Lake And Palmer, часто обрабатывавшей произведения

классической музыки, вместе с Yes также иногда обозначалась термином техно-рок (флэш-рок), для которого было характерно быстрые, технически сложные партии.

Некоторые прог-группы вводили в свою музыку элементы фолк-рока. Одной из первых групп такого плана стали Jethro Tull, в 70-х гг. перешедшие к прогрессивному року от блюз-рока. Возник поджанр прогрессив-фолк, представители которого (Amazing Blondel, Mellow Candle, Ithaca, Gryphon) использовали в роке, помимо собственно фолка, элементы музыки эпохи Возрождения.

Особым поджанром стал симфо-рок, в котором к традиционному составу рок-группы добавились скрипки и струнные. В этом жанре работали группы Kaipa, Emerson, Lake And Palmer, Sky. Известнейшей командой направления стала Electric Light Orchestra (облегчённая музыка, к которой они перешли позже, носит название симфо-поп).

В 1974—1976 гг. прогрессивный рок достиг наибольшего коммерческого успеха.

Региональные сцены

Помимо британской, постепенно развивались и региональные прог-роковые сцены. В первую очередь это касается Италии и Франции. Итальянский прог отличался яркой мелодичностью и экспрессивностью; известнейшая группа — Premiata Forneria Marconi. В особый поджанр выделился Кентербери-саунд («кентерберийская сцена») — сообщество авангардных и прог-рок музыкантов (главные коллективы — Soft Machine, Caravan, Gong).

Краут-рок

Германская прог-рок-сцена, получившая название краут-рок, стала самой важной и своеобразной из европейских прог-роковых региональных сцен. Основываясь на усложнённом психоделическом роке, краут-рок взял намного меньше элементов из классической музыки, но подвергся значительному влиянию немецкого музыкального авангарда середины XX века (в том числе Карлхайнц Штокхаузен). Для музыки были типичны пульсирующий ритм и применение синтезаторов, что позволило краут-року стать одной из основ развития электронной музыки. Использовались элементы джаза (Can), этнической музыки (Popol Vuh). Среди других значительных групп — Amon Düül II, Neu!, Guru Guru, Faust.

Одна из наиболее влиятельных групп первой половины 70-х, Kraftwerk, вышедшие из краут-рока, заложили основы всей последующей электронной музыки своими работами, начиная с диска 1974 года «Autobahn». Фактически именно Kraftwerk стали переходной ступенью от рок-музыки к новому музыкальному поджанру, в дальнейшем отдалившемся от собственно рока, однако ставшему огромной частью музыкальной индустрии. Краут-рок в целом (и, в частности, Can и Faust) оказал немалое влияние на развитие

альтернативного рока и пост-рока. Влиятельнейшим продюсером краут-рока, разработавшим в какой-то мере его звучание и форму, был Конни Планк.

Джаз-рок

Параллельно с развитием прог-рока развивался близкий стиль — джаз-рок (джаз-фьюжн). Одни группы опирались на звучание биг-бендов, другие — на фри-джаз. Наиболее популярными группами направления стали Mahavishnu Orchestra, Weather Report, Return To Forever, Brand X. Так же одним из пионеров стиля был Фрэнк Заппа. Экспериментировали с джаз-роковым звучанием и джаз-музыканты (в частности, Майлз Дэвис). Особенные заслуги на поприще становления Джаз-рока, как относительно самостоятельного музыкального стиля конца 60-х годов, стоит отметить нью-йоркскую группу Blood, Sweat and Tears, также заслуживает внимания, например, Electric Flag.

Глэм-рок

Для хэви-метала и прог-рока была нередко характерна напыщенность, патетичность, монументальность музыки. Противоположностью этим направлениям стал появившийся в начале 70-х годов в Великобритании глэм-рок, который и стал своего рода продолжателем дела гаражного рока в области музыкального поиска, эксперимента, и, с другой стороны, упрощённости музыки, верности духу рок-н-ролла, а не академическим экспериментам. При всех различиях в музыке для глэм-рока была характерна единственная общая черта (которая и дала название направлению) — яркий, вычурный грим, театрализованность сценического действия, эффектное, красочное шоу, сопровождающее музыку, андрогинный имидж. В глэм-роке выделяются несколько условных поджанров, которые можно назвать: рок-н-рольный глэм, металлический глэм и интеллектуальный глэм.

Рок-н-рольный глэм

Одним из первых представителей жанра считается Гэри Глиттер, который дал жанру глэм-рока второе название — глиттер-рок. Его музыка была основана на ритм-энд-блюзе и поп-роке.

Однако главной «иконой» жанра стала группа T.Rex и её лидер Марк Болан. Музыка T.Rex была основана на буги-вуги и рок-н-ролле; в период 1970—1973 гг. хиты T.Rex постоянно занимали верхние строчки в хит-парадах, выгодно отличаясь от претенциозных метала и прогрессива. T.Rex оказали влияние на последующее развитие панк-рока и брит-попа, а финал эпохи глэм-рока многие связывают именно с гибелью Марка Болана в 1977 г. Другие группы этого направления — Mott The Hoople, Mud, Alvin Stardust.

Интеллектуальный глэм

Этим термином можно условно назвать ряд артистов, которые стремились создавать сложную поп-музыку, высокое искусство на основе глэма. Это направление больше других тяготело к эксперименту.

Направление в искусстве «поп-арт» (Энди Уорхол) также оказало сильное влияние на эстетику глэма.

Наряду с T.Rex, самым известным и влиятельным глэм-музыкантом стал Дэвид Боуи. Начав ещё в конце 60-х, в первой половине 70-х он создал несколько эталонных пластинок «серьёзного глэма». Он успешно продолжает сольную карьеру, почти 40 лет экспериментируя с новыми направлениями в музыке, но сохраняя элементы своего собственного узнаваемого стиля.

Другие яркие представители стиля — Roxу Music, ещё больше связанная с арт-роком, но оказавшая большое влияние на зарождавшийся стиль новой волны. Интересные работы в жанре глэма с элементами прог-рока создаются Cockney Rebel.

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».

Другими яркими представителями тяжёлого глэма были Элис Купер, Slade и Sweet. Для этих групп была менее характерна патетичность хард-рока, они были ближе к рок-н-роллу и даже гаражному року; более того, Элис Купер считается одним из важных прото-панк музыкантов. Slade отличались качественными поп-гармониями и сильным вокалом.

Среди представителей глэма выделялись и тяжёлая, с сильным влиянием ритм-энд-блюза группа New York Dolls, чей трансвеститский имидж не помешал им стать одними из ключевых фигур прото-панка первой половины 1970-х.

Среди последней волны хард-глэма выделяются Adam&the Ants Kiss, чей доведённый почти до абсурда вычурный грим повлиял на становление «хэир-метала» 1980-х.

Поп-рок и софт-рок

На основе поп-рока 60-х и кратковременного явления, получившего название бабблгам-поп (The Monkees), в начале 1970-х возникает предельно мягкий и лёгкий («семейный») поджанр рока — софт-рок, представленный Bread, The Carpenters, Тиной Тёрнер.

Родственным этому направлению можно считать поп-рок 1970-х — он значительно отличался от поп-рока 1960-х, это была мягкая, спокойная, умиротворённая рок-музыка, получившая также название «adult-oriented-rock» (AOR, «рок для взрослых»). Представители этого направления — Элтон Джон, Род Стюарт, Билли Джоэл. Высококачественные работы в области поп-рока создали бывшие участники The Beatles Пол Маккартни,

Джон Леннон, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Иногда это направление называют также «мелодик-рок».

Следует также отметить, что в первой половине 70-х гг. стала активно развиваться популярная музыка — появились блистательные работы в жанре ритм-энд-блюза, начало развиваться диско, развивались регги и даб. Не являясь по сути роком, все эти направления так или иначе повлияли на рок-музыку в дальнейшем.

«Стадионный рок»

Большинству новых жанров не был чужд творческий поиск, экспериментальность. Однако была и другая тенденция — новые стили отличались большей по сравнению с музыкой 1960-х патетичностью, масштабностью. Сами идеи «космического рока», использования симфонической музыки, монументальность метала, вычурность тяжёлого глэма предполагали монументальность и в выступлениях. Во многом этой тенденции способствовало и появление особого типа рок-альбома — рок-оперы. Идеи рок-оперы были заложены The Pretty Things и The Who. В 1970 году записывается знаменитая рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда».

Для обозначения групп, выступавших на огромных стадионах, появилось обозначение «стадионный рок» (arena rock). Среди групп, исполнявших «arena rock», называют Journey, Boston, Styx, Foreigner.

Зарождение альтернативной музыкальной культуры

Хотя начинания Velvet Underground в первой половине 70-х гг. были практически забыты, развитие ранней музыкальной альтернативы продолжалось. Само понятие «альтернатива» формировалось как противоположность, оппозиция традиционной «стадионной» музыке, которая, в отличие от начала 60-х, стала прибежищем для посвящённых и всё более отдалялась от канонов традиционного рок-н-ролла.

Развитие прото-панка

Такое понятие, как гаражный рок, в 70-е годы уже не существовало, однако крупнейшие группы «детройтской школы» продолжали существовать. Последний альбом перед долгим затишьем у The Stooges вышел в 1973 году (в 2000-х годах они воссоединились и выпустили новый альбом), у MC5 — в 1971 (хотя музыка последних стала куда мягче, чем в 1969 году). Крупный вклад в развитие прото-панка внесли глэм-рокеры New York Dolls, а также группы The Dictators, Rocket From The Tombs, Richard Hell & The Voidoids, Johnny Thunders & The Heartbreakers и Патти Смит, в 1975 году выпустившая один из главных альбомов прото-панка, «Horses». Помимо этого, творчество Смит послужило основой альтернативной музыки с женским вокалом.

Примыкало к прото-панку и течение паб-рок — ещё одна форма реакции на усложнённый, патетичный рок-мейнстрим, выражавшаяся в упрощённом ритм-энд-блюзовом хард-роке. Главные группы направления —

Eddie & The Hot Rods, Dr. Feelgood, Ace. Паб-рок повлиял и на становление пауэр-попа.

Появление новой волны

Первые ростки стиля, названного «новая волна» (ню-вейв), начали появляться в конце 1974-начале 1975 годов. Этот жанр формировался в тесном соприкосновении с панк-роком, хотя несколько отличался от него по выразительным средствам: если даже для прото-панков было характерно жёсткое, бескомпромиссное звучание, агрессивное и примитивное, то первые музыканты «новой волны» были больше ориентированы на поп-музыку, при этом сохраняя самобытность и склонность к экспериментам. История ранней альтернативной музыки связана с легендарным нью-йоркским клубом CBGB, в котором начинала одна из ключевых групп ранней новой волны, Television, более приближенная к ритм-энд-блюзу.

Появление 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, неvirtуозной 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.

Следует отметить, что в становлении панк-рока (и, в частности, Ramones) сыграл значительную роль легендарный диджей BBC Джон Пил. Его деятельность с конца 1960-х до 2000-х в значительной мере способствовала открытию и нарастанию популярности многих видных коллективов панк-рока и альтернативного рока.

Конец десятилетия. Развитие панк-рока и альтернативы

Панк-рок

В конце 70-х панк активно развивался как в Америке (как культурный феномен), так и в Англии (фактически как общественное явление). Произошёл главный культурный перелом — панк-рок превратил рок из музыки, которую могли играть лишь избранные, в музыку, которую могли играть все. Естественно, большинство появившихся панк-рок-групп не представляли ни малейшего интереса, однако среди множества пластинок было и немало крупных удач, своеобразных и качественных работ.

Помимо Ramones, в сфере неагрессивного увеселительного панк-рока выделялась британская группа Buzzcocks. Buzzcocks сплетали агрессивный гитарный саунд и мелодичный вокал, а в некоторых песнях заложили основы пост-панка. Другой влиятельной британской панк-группой стали The Clash. С самого начала карьеры они отличались меньшим нигилизмом, но ярче выраженным социальным протестом; к 1979 году группа отошла от канонов традиционного панка, создав свои самые интересные работы на стыке с новой волной.

Среди других важнейших британских панк-групп — Damned, первые альбомы которых являются одним из образцов агрессивного и прямолинейного панк-рока, и Vibrators, выпустившие в 1977 году один из сильнейших панк-альбомов года и ориентированные на поп-панк с ярко выраженной мелодической составляющей. Одной из самых агрессивных панк-групп Британии 70-х стали Crass. В своём роде уникальным стало движение мод-ревайвл, участники которого на основе панк-рока с сильным влиянием рок-н-ролла пытались возродить эстетику The Who и The Kinks. Главная группа направления — Jam.

Происходило зарождение агрессивного направления Oi! — скоростного, бескомпромиссного панк-рока на основе «кричалок» футбольных болельщиков. Уже в 1977—1979 году ранний Oi! играли Sham 69 и Skrewdriver.

Параллельно с британским развивался и американский панк-рок. The Dead Boys первыми использовали в своей музыке агрессию и нигилизм первых британских панков. Видной американской группой стали Misfits. Самой знаменитой «чернокожей» панк-группой стали Bad Brains, на музыку которых оказали влияние регги и ска. Панк-рок находил себе сторонников и в других странах мира, например, австралийскую группу The Saints.

Новая волна

Параллельно с панком развивалась новая волна, которая также экспериментировала с саундом, однако на основе уже несколько других музыкальных средств. Тем не менее, эти две сцены были крайне близки, и само отделение понятия «новая волна» было произведено прежде всего, что станции, которые не хотели ставить агрессивный панк, при этом могли бы крутить более мелодичную музыку вроде Blondie. Среди наиболее значительных групп направления — Blondie и The Pretenders, игравшие мелодичную музыку с женским вокалом, The Police, на музыку которых

оказали влияние даб и регги. Лидер The Police Стинг после распада группы стал популярным исполнителем поп-рока. На основе музыкальных средств новой волны играли мелодичную музыку, иногда даже с элементами арт-рока, The Cars и The Go-Go's. Одними из основателей стиля пауэр-поп (зародившегося ещё в 60-е годы) стали The Knack с песней «My Sharona».

Особым явлением в среде новой волны стал так называемый арт-панк — авангардная музыка, в которой смешалось влияние панк-рока, арт-рока и интеллектуального глэма. Среди важнейших групп направления — Talking Heads, в чьей музыке можно заметить элементы фанка, арт-рока и даже этнической музыки. С Talking Heads долгое время сотрудничал знаменитый мультиинструменталист Брайан Ино, ранее игравший с Дэвидом Боуи, Roxу Music, King Crimson. Другие важные группы — Pere Ubu, Devo.

Особняком среди групп арт-панка стояли Suicide, игравшие экспериментальный в мелодическом и музыкальном отношении электронный панк-рок с влиянием Игги Попа. Среди других экспериментаторов, скрещивавших рок с электронной музыкой — The Rockets, Telex, Гэри Ньюман.

Появление пост-панка

На основе, во-первых, достижений прото-панка (в первую очередь Velvet Underground), во-вторых, ранней новой волны почти одновременно с распространением панка стал формироваться новый жанр — пост-панк. Саунд пост-панка коренным образом отличался от панк-рока — песни были построены на холодной пульсирующей работе ритм-секции, тревожных, мрачных, с отчаянной, прорывающейся наружу эмоциональностью мелодиях.

Первым альбомом жанра считается дебютная пластинка Public Image Ltd. (группы экс-вокалиста Sex Pistols Джона Лайдона). Примерно тогда же начинала влиятельная группа The Fall, чьи таинственные вокальные партии и монотонная, тягучая музыка стали основой для последующего развития пост-панка. К пост-панку в тот же период перешла панк-группа Wire, которая была непопулярна в период активной творческой деятельности, однако задним числом существенно повлияла на пост-панк (а также брит-поп и нойз-рок) — в частности, тем, что впервые применила в пост-панке электронику. Buzzcocks, Damned, Clash повлияли на становление раннего пост-панка; в частности, среди первых пост-панк-групп был сольный проект участников Buzzcocks Magazine.

Важную роль в становлении пост-панка сыграли The Stranglers — уже на ранних работах они пытались использовать в панк-роке клавишные, а позже перешли к мелодичному пост-панку. Немалая роль в становлении жанра принадлежит Swell Maps.

Однако самой влиятельной и значительной группой пост-панка конца 1970-х стали Joy Division. Записавшие всего два альбома, они стали одной из основополагающих групп для всего дальнейшего альтернативного рока. Уникальный трагичный вокал Йена Кёртиса сочетался с холодной ритм-секцией, основные принципы игры которой использовались практически

всеми группами 80-х. Впечатление от депрессивных, меланхолических, а порой трагических текстов на концертах усиливалось своеобразной пластикой Кёртиса.

После самоубийства лидера остальные участники Joy Division организовали электропоп-группу New Order.

Зарождение индастриала

В 1976 году группа Throbbing Gristle создала лейбл «Industrial Records», положив начало экстремальному музыкальному стилю на основе рока и электроники — индастриалу. Экспериментальная музыка раннего индастриала была неразрывно связана со своеобразной антисоциальной идеологией, которая находила выражение либо в крайне авангардной электронной музыке (Throbbing Gristle, Skinny Puppy), либо в чистом нойзе (Бойд Райс), либо в смешении электронного авангарда с другими жанрами (Coil). Не являясь в строгом смысле рок-музыкой, ранний индастриал значительно повлиял на развитие пост-панка и готик-рока 80-х гг. (иногда индустриальные музыканты сами использовали элементы пост-панка) и породил рок-поджанр, получивший распространение в 80-х гг. — гитарный aggro-industrial (Nine Inch Nails, Ministry). Также определённое влияние на рок оказала martial industrial группа Laibach.

Рок-музыка 80-х годов

Рок-мейнстрим и метал

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 1980-х

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).

Одной из наиболее примечательных групп традиционного рока 80-х стали Dire Straits, игравшие блюз-роковые и кантри-роковые песни с влиянием джаза и арт-рока.

В 80-х происходит «возрождение» прогрессивного рока. Используя наработки классиков жанра (Genesis, Pink Floyd), новые группы (Marillion, Porcupine Tree, IQ) пытались открыть в жанре новые грани. Появившаяся во второй половине 80-х группа Dream Theater и ряд других положили начало прогрессив-металу.

В Америке стали популярными исполнители, ориентированные на ритм-энд-блюз с влиянием фолка и кантри: Брюс Спрингстин, Джон Мелленкамп, Боб Сегер.

Развитие хэви-метала NWOBHM и её влияние

После спада в развитии метал-музыки, связанного с появлением панк-рока, в начале 80-х в Британии началась знаменитая «New Wave Of British Heavy Metal» (NWOBHM, «новая волна британского хэви-метала»). Хэви-метал второй волны базировался на наработках Black Sabbath, AC/DC, Judas Priest; все три группы продолжали активную творческую деятельность в 1980-е годы, причём AC/DC записали ряд пластинок, считающихся эталонами жанра, а Judas Priest 80-х сформировали основные принципы NWOBHM как в музыке (жёсткое, агрессивное, тяжёлое звучание двух гитар), так и в имидже.

Одной из наиболее влиятельных групп NWOBHM стали Iron Maiden, которые доработали стиль, агрессивную гитарную атаку, принципы хэви-металлического соло до идеала. Музыка Iron Maiden была быстрой, громкой, что сочеталось с сильным и мелодичным вокалом. Патетичные мистические и оккультные тексты Iron Maiden испробовали лишь на одном альбоме; тем не менее для многих групп NWOBHM подобная лирика стала преобладающей. Другими группами, участвовавшими в формировании хэви-метала 80-х, стали Def Leppard, Angel Witch, Saxon, Blitzkrieg. Быстрые, с необычайной энергетикой Motorhead, которые «присоединились» к NWOBHM, стали основателями ускоренного поджанра спид-метал.

Новая форма метала получила развитие и в других странах: в Германии эти идеи развивали Ассерт (которые также внесли вклад в развитие спид-метала), в Америке — Manowar. Сочетание идей NWOBHM и спид-метала породило пауэр-метал, отцом которого считается Кай Хансен, который прямо или косвенно принял участие в большей части германских пауэр-метал групп: Helloween, Gamma Ray, Iron Savior, Blind Guardian и пр. Наряду с перенятым мелодизмом NWOBHM, яркой чертой пауэр-метала стало использование в текстах фэнтезийной тематики.

С появлением альбомов Джо Сатриани, Джорджа Линча, Стива Вая начинает развиваться инструментальный хэви-метал.

Глэм-метал и хэир-метал

Вычурный имидж таких тяжёлых глэм-артистов 70-х, как Элис Купер, Aerosmith, Sweet, Kiss, послужил основой для формирования в начале 80-х поджанра, называемого глэм-метал. Наряду с исполнителями 70-х (частью

продолжавших творческую деятельность), у его истоков стояли Mötley Crüe, W.A.S.P., Ratt. Активно участвовал в развитии жанра начавший сольную карьеру Оззи Осборн. Новую жизнь в жанр вдохнули Guns N' Roses, в 1987 году начавшие играть глэм-метал с сильным влиянием пост-панка и даже ритм-энд-блюза.

То, что глэм-метал был в значительной степени основан на имидже, повлекло за собой превращение соединения глэм- и поп-метала в предельно мейнстримовом жанре «хэир-метал», продолжавшем традиции «arena rock» — патетичные стадионные шоу и вычурный, претенциозный имидж. Популярности в поп-метале добились Bon Jovi, Europe, Cinderella, Poison; тем не менее, многие поп-метал-группы существовали в отрыве от глэм-имиджа (Def Leppard, Van Halen).

Трэш-метал и brutalный метал

Нередко хэви-метал группы в поисках своего саунда экспериментировали с элементами панк-рока. Так появился трэш-метал — ускоренная, утяжелённая версия хэви-метала с басовыми тремоло, скоростными виртуозными гитарными соло и значительно более серьёзными текстами. Основатели и самые знаменитые представители стиля — Metallica, ставшие одной из самых знаковых, влиятельных и знаменитых групп метала вообще. Их классические альбомы 1980-х гг. заложили основы стиля трэш-метал, развитые другими ключевыми группами жанра — Slayer, Megadeth и Anthrax, а также Exodus, Overkill, Testament. Крупнейшей, помимо американской, сценой трэш-метала стала немецкая, представители которого (Kreator, Sodom, Destruction) ещё больше ужесточили, брутализировали звук Metallica и Slayer.

В 1981 г группа Venom записала первый альбом в стиле блэк-метал — где brutalный, скоростной саунд был доведён до предела, а мистический имидж в духе Black Sabbath был преобразован в практически сатанистский. Наряду с Venom, в ряду первопроходцев жанра — Bathory и норвежские группы Darkthrone и Mayhem. Ещё большей бруталности добились основатели жанра дэт-метал — вокал, напоминающий звериный рык (гроулинг), бешеные, искажённо звучащие гитары и барабаны, неровный темп, тексты о смерти. Среди основателей — Hellhammer (позже Celtic Frost), Possessed и Death, чьи идеи в дальнейшем развили Entombed, Morbid Angel, Cannibal Corpse.

Однако самым бруталным жанром в рок-музыке стал развившийся на основе бруталного панк-рока и хардкора под действием трэш-метала — грайндкор. Скорость была доведена до возможного максимума (вплоть до 600 ударов бас-бочки в минуту), вокал — любой, кроме традиционного пения, максимально тяжёлое звучание гитар, злобные или попросту отвратительные тексты. Помимо самой известной группы жанра Napalm Death, представителями его являются Nasum, Gut, Disrupt, Regurgitate.

Панк-рок в 80-х годах

Несмотря на то, что к началу 80-х годов расцвет панк-рока, по сути, закончился (к тому же, в коммерческом отношении всё более успешно развивался пост-панк), панк-рок музыканты 80-х нашли пути для самовыражения в новых формах — это ска-панк, сайкобилли, хардкор и Oi!.

Традиционный панк

К 1980 г уже отошли от панк-рока либо отодвинулись на задний план многие британские группы, активные в 1977—1979 годах. Новая волна британского панк-рока опиралась на наиболее радикальный панк 70-х (Crass и ранний Oi!). Самой известной группой, игравшей злой и агрессивный панк с металлизированными гитарами и антисоциальными текстами, стали The Exploited. Среди других ведущих английских панк-групп начала десятилетия — Anti-Nowhere League и G.B.H., ещё более ориентированные на металлический саунд. Однако больше всего повлияла на становление трэш-метала и даже грайндкора группа Discharge, отличавшаяся предельно быстрыми и тяжёлыми песнями из 3-4 строк и агрессивным вокалом. Несколько особняком среди британского панк-рока 80-х находились The Toy Dolls, игравшие юмористический рок-н-роллный панк-рок с влиянием американской группы The Dickies. Наконец, в своём роде уникальной стала лондонская группа The Pogues, которая впервые и крайне успешно соединила энергетику и буйство панк-рока с мелодикой ирландского фолка.

Экстремальный панк: хардкор и oi!

В Америке развитие традиционного панк-рока практически остановилось, поскольку панк-сцену полностью заняло начавшее развиваться ещё в самом конце 1970-х экстремальное направление хардкор. Хардкор — это скоростные, агрессивные, нарочито примитивные песни; часто длительность хардкор-песни составляет менее одной минуты. Все эти принципы были заложены уже на первом демо, записанном основателями хардкора и одной из важнейших панк-групп 80-х — Black Flag. Хотя в дальнейшем Black Flag эволюционировали в сторону более мрачной, тягучей панк-музыки, их первые записи оказали огромное влияние на весь последующий панк-рок.

Первым выпущенным лонгплеем в жанре хардкора (несмотря на длительность около 15 минут) считается альбом «Group Sex» Circle Jerks — группы первого вокалиста Black Flag. Другие ранние хардкор-группы — Teen Idles, Jerry's Kids, 7 Seconds, Minor Threat. Немалое влияние на поп-панк 90-х оказали Descendents. Dead Kennedys играли злой панк-рок с сильным влиянием хардкора и весьма остроумными сатирическими текстами. Одним из самых экстремальных в своей идеологии и сценическом поведении хардкор-музыкантов стал G. G. Allin.

Несмотря на узость жанра, находились артисты, сумевшие приоткрыть в хардкоре новые грани. Образованные в 1979 г Minutemen, одни из ярчайших панк-рок-артистов 80-х, скрестили энергетику хардкора с

нетипичными для жанра исполнительским мастерством и мелодизмом и добавили элементы фанка, сильно повлияв на развитие альтернативного рока. Образованные в 1980 г Bad Religion также добавили в агрессивный хардкор мелодизм и более вдумчивый ритм, послужив одной из переходных ступеней от Black Flag к облегчённому панк-року 90-х. The Replacements, в ранние годы игравшие предельно скоростной хардкор, на своих классических работах экспериментировали с элементами блюза, сёрф-рока, фолка.

Другие хардкор-группы, напротив, вводили в свою музыку элементы метала. Так появились направления «new school hardcore» (Earth Crisis, All Out War, Strife) и кроссовер (D.R.I., Suicidal Tendencies, Cryptic **Slaughter**).

В Британии развивалось, хотя и не столь активно, другое экстремальное направление панк-рока — oi!. Хотя oi! уже в конце 70-х играли Sham 69 и Skrewdriver, термин был предложен в 1981 году Гэри Бушелом для обозначения музыки третьей ключевой группы жанра — Cockney Rejects, игравших более спокойный и сложный панк-рок. К середине-концу 80-х музыка oi! стала тесно связана с агрессивной субкультурой скинхедов.

Возрождение рокабилли. Сайкобилли

В конце 70-х-начале 80-х произошло возрождение и вторая волна популярности музыки рокабилли. Начало этого движения связано с именами Роберта Гордона и Дэйва Эдмундса, однако по-настоящему поднять нео-рокабилли на верхние строчки хит-парадов смогли Stray Cats. Несмотря на то, что по сути их музыка не была панк-роком, влияние панк-рока и новой волны на нео-рокабилли было значительно. В конце концов, попытки соединить экспрессию панка и мелодику рокабилли нашли выражение в новом поджанре сайкобилли — драйвовом, утяжелённом рокабилли с грязным саундом и текстами, полными чёрного юмора. Основателями этого направления считаются The Meteors, а главными представителями — The Cramps, King Curt, Quakes, Mental Hospital.

Возрождение ска. Ска-панк

Помимо рокабилли, новое дыхание в конце 70-х получила ямайская музыка ска. Работы основателей нов.

Рок-музыка 90-х годов

К началу 90-х гг. мейнстрим находился в кризисе, развиваясь либо за счёт малочисленных звёзд поп-рока, либо за счёт поп-музыки, либо за счёт уже не имевшего отношения к року электропопа. Рок-музыка, продолжая развиваться, оставалась по всему миру, а особенно в США в андерграунде. Однако в 1990-х случился прорыв — альтернативная музыка вошла в мейнстрим. С одной стороны, это вызвало недовольство радикально настроенных фанатов. Хотя минусы в этом, действительно, были, был и существенный плюс — все, казалось бы, противоположные альтернативные субкультуры (инди, панк, метал, техно) стали сотрудничать и искать новые пути, стремясь противостоять откровенному мейнстриму.

Гранж

Расцвет гранжа

Вплоть до 1991 года гранж развивался как андерграундное явление сиэтльской 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 риффах 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 смертью Курта Кобейна. Однако влияние гранжа на рок-музыку 1990-х значительно.

Пост-гранж

Вскоре после спада гранжа начал развиваться поджанр пост-гранж, группами которого создавалось на гранжевой основе более коммерческое, лёгкое звучание. Повлияли на становление жанра как классики гранжа (в том числе Melvins), так и метал 70-х. Среди первых пост-гранж-групп — Third Eye Blind, The Goo Goo Dolls, Matchbox Twenty. Нередко пост-гранж-группы создавали бывшие участники групп гранжа: Дэйв Грол из Nirvana создал Foo Fighters, Крис Корнелл из Soundgarden — Audioslave. Родственной пост-гранжу была влиятельная инди-группа Smashing Pumpkins, в чьей музыке есть влияние и психоделии, и **готик-рока**.

Брит-поп

К началу 90-х ведущие направления британской инди-сцены мэдчестер и шугейзинг сошли на нет, а гранж в Британии так и не стал широко популярен. На смену этим жанрам пришёл получивший широкое распространение стиль брит-поп, который возник на основе идей The Stone Roses и The Smiths. Хотя этот термин применим и к ряду групп 60-х, под брит-попом 90-х понимается особый стиль музыки, меланхоличный и

мелодичный, основанный на смешении гитарного звучания инди-рока и гармоний групп британского вторжения.

Наиболее влиятельными группами брит-попа стали Blur и Oasis. Первые стояли ближе к корням брит-попа — мюзик-холльным гармониям The Kinks и The Small Faces; вторые больше ориентировались на британскую психоделию (The Beatles). Известное противостояние этих групп в чартах в 1995 г. получило название «The Battle Of Britpop». В которой сокрушительное поражение потерпели Blur.

У истоков жанра стояли также Pulp, на которых, помимо The Beatles и The Kinks, существенное влияние оказали артисты глэм-рока — как на музыку, так и на сценический образ. Участвовали в развитии жанра Suede, Supergrass, The Verve, Gene. Однако вскоре и брит-поп стал терять массовую популярность — одни группы двигались к более традиционному инди-року, у других начинался творческий кризис. Тем не менее, влияние брит-попа на развитие музыки 1990-х и 2000-х столь же велико, как и гранжа.

Инди-рок

Развитие альт-рока в 90-е продолжается как на основе брит-попа и гранжа, так и за счёт развития идей, заложенных классиками 80-х. Впрочем, переход значительной части альтернативных артистов на крупные лейблы вызвал недовольство некоторой части фанатов и признание этой музыки «ненастоящим инди».

На основе брит-попа постепенно сформировала свой особенный стиль одна из наиболее влиятельных инди-групп десятилетия — Radiohead. Их стиль характеризуется смешением идей инди-рока, краут-рока, арт-панка и даже IDM в меланхоличных, атмосферных, порой весьма экспериментальных композициях. Стиль Radiohead оказал серьёзное влияние на развитие британской инди-сцены 90-х. Близки к брит-попу были и Manic Street Preachers — сильная инди-группа, в чьей музыке заметно влияние пост-панка и американского альт-рока конца 80-х, в имидже — глэм-рока, а тексты отличались политизированностью. В отличие от них, Tindersticks играли крайне меланхоличную мелодичную музыку с элементами джаз-рока. Среди других пост-брит-поп групп — Muse, испытавшая влияние метала и электроники, Travis, Coldplay, Placebo.

В 90-х развивается «женский» альтернативный рок: существовавшие ещё с середины 80-х Throwing Muses, созданные экс-басисткой Pixies The Breeders, PJ Harvey, Garbage.

Немалое влияние на рок-музыку второй половины 1990-х оказали Pavement. Уже с первого альбома они стали лидерами мелодичного и в то же время экспериментального инди-рока. Крайне необычным саундом отличалась группа Morphine, использовавшая элементы джаза и блюза. Необычный, построенный на бас-гитаре саунд использовали Primus, для определения стиля которых было придумано название «фанк-метал». Певец Beck начал исполнять ироничные постмодернистские поп- и инди-песни с

элементами самых разных стилей — фолк-рока, электроники, психоделии, хип-хопа.

В начале 90-х достигли крупного коммерческого успеха Red Hot Chili Peppers — группа, действовавшая на стыке фанка и рока с сильным влиянием панка и продолжающая оставаться крайне успешной до настоящего времени.

Возникает и ряд своеобразных новых подстилей, среди которых наиболее популярен стал построк — музыка с упором на текстуру, для которой характерны плотный, атмосферный саунд и необычное использование привычных музыкальных инструментов, а также применение элементов эмбиента, джаза, электроники. Наибольшего успеха достигли построк-группы Tortoise, Sigur Ros, Mogwai. Жанр мат-рок, произошедший от нойз-рока, характеризуется усложнённой ритмической структурой и резкими, часто негармоничными риффами (Battles, Don Caballero, Faraquet). К направлению лоу-фай, для которого характерно намеренно низкое качество записи, причисляют и Beck, и Pavement.

Электронный рок

Вслед за экспериментами мэдчестерцев и New Order в области скрещивания рока и техно в 1991 году вышел альбом группы Primal Scream «Screamadelica», в котором инди-рок был совмещён с кислотным хаусом и техно. С этого релиза началось как проникновение бывших андерграундными поджанров электроники в мейнстрим, так и попытки совместить их с роком. В 90-х подобные эксперименты нередко достигали крупного коммерческого успеха (Prodigy, Chemical Brothers). В конце 90-х появился также некрупный поджанр индитроника — смешение инди и электронного стиля IDM (The Postal Service, Hot Chip).

Альтернативный поп

Наиболее лёгкий, приближенный к поп-музыке инди-рок 90-х принято условно называть альтернативным попом. В 90-х он был представлен, в первую очередь, исполнительницами-женщинами (Аланис Мориссетт, Фиона Эппл). Среди других примечательных исполнителей альтернативного попа — играющая на стыке панка и поп-музыки «анархо-поп» группа Chumbawamba.

Понятие «колледж-рок» в 90-е годы трансформировалось. В это время колледж-радиостанции крутили в большинстве своём довольно банальный и безыдейный в музыкальном отношении инди-поп или пауэр-поп. Среди групп колледж-пауэр-попа наиболее примечательной можно считать Weezer.

Следует отметить, что пост-панк-поколение оставило за собой ряд интересных сольных исполнителей в жанре авангардного попа. Среди них — Ник Кейв (экс-The Birthday Party), Питер Мёрфи (экс-Bauhaus), Гэвин Фрайдей (экс-Virgin Prunes).

Поп-панк

К началу 90-х как традиционный панк, так и хардкор, и oi! начали изживать себя. Одной из последних влиятельных групп традиционного панк-рока стали NOFX, в чьей музыке, помимо хардкора, присутствовали и своеобразный мелодизм, и элементы ска. Однако в 1994 г произошло неожиданное событие — два альбома групп Green Day и Offspring добились крупного коммерческого успеха. Так началась волна вливания панк-рока в мейнстрим. Облегчённый и мелодичный панк-рок такого рода получил название поп-панк; подобный термин появился ещё в 70-е для обозначения Ramones и Buzzcocks, и действительно, музыкально поп-панк Green Day и Offspring был близким явлением — хотя не без влияния мелодичного хардкора вроде Descendents.

На волне популярности первых поп-панк групп стали возникать новые (Blink 182, Sum 41, New Found Glory, в России Враги мух, НАИВ, Тараканы!). Относительный успех имели также группы юмористического панка — это как продолжавшие карьеру The Toy Dolls, так и новые (The Presidents Of United States Of America, The Me First And The Gimme Gimmes, российские Приключения Электроников). Важнейшие поп-панк группы продолжают выпускать интересные работы вплоть до настоящего времени.

Метал в 1990-х

К началу 1990-х годов период расцвета многих жанров метала уже закончился. В большинстве[источник не указан 226 дней] метал-жанров в 90-е годы не появлялось новых пластинок, способных сравниться с классикой 80-х. Поэтому, за редкими исключениями, метал стал развиваться в более авангардных или основанных на смешении с какими-то другими стилями направлениях. Некоторые из этих направлений имели крупный коммерческий успех.

Альтернативный и авангардный метал

Альтернативный метал — разнородный и эклектичный жанр метала, в котором присутствовали элементы многих других жанров (от инди-рока и гранжа до хип-хопа и фанка), стал популярным и распространённым вскоре после завоевания популярности гранжем. Однако уже в 80-е появилась значительная часть важных для жанра групп: например, Nine Inch Nails и Ministry, комбинировавшие метал с индастриалом. Одной из наиболее повлиявших на развитие альт-метала 1990-х групп является Faith No More, чья экспериментальная тяжёлая музыка совмещала метал, фанк, рэп, а также элементы прога и джаза. Фанковая гитарная основа, элементы хип-хопа — все эти идеи, впервые использованные Faith No More, стали органичной частью метала 1990-х. На волне успеха альт-метала появилось множество самых разноплановых групп: Rage Against The Machine совмещали метал с рэпом (т. н. рэпкор), Incubus — с фанком, Tool — с арт-роком.

Ещё более экспериментальным саундом, усложнёнными структурами, экспериментами с элементами самых разных жанров (от арта до фолка) песен

отличался авангардный метал — примерами такого рода музыки являются Arcturus, Diablo Swing Orchestra, Ulver.

Стоунер-рок

В начале 90-х стал развиваться ещё один поджанр метала — Стоунер рок (стоунер-метал), который обращался к идеям психоделического рока и раннего метала (Джимми Хендрикс, Black Sabbath), пытаясь передать музыкальными средствами метала ощущения от LSD-трипа или курения марихуаны. Жанру положил начало релиз 1992 года группы Kyuss, добившийся немалого успеха и у критики, и у публики. Вслед за ним стали появляться другие видные представители жанра — Fu Manchu, Nebula, Queens Of The Stone Age.

Нью-метал

В середине 1990-х годов под влиянием альтернативного метала, грав-метала, трэш-метала, гранжа и рэпа появляется поджанр ню-метал. Основателем этого стиля принято считать группу Korn. Немалое влияние на жанр оказали элементы фанка, введённые в альтернативный рок Faith No More и Red Hot Chili Peppers. Вместе с Korn появляются и другие группы «первой волны» ню-метала, которые играли разные стилевые варианты жанра и нередко добивались успеха: Deftones и Slipknot использовали сочетание brutального саунда и фанка, System Of A Down представила самое необычное сочетание различных музыкальных направлений — хэви-метала, ню-метала, металкора, панк-рока, и даже армянской народной музыки. Disturbed и Deftones — элементы хэви- и трэш-метала, Coal Chamber — готик-рока, Manhole — хардкора. Наиболее коммерчески успешным стал гибрид ню-метала и рэпкора (тяжёлый саунд и речитатив), представленный Linkin Park и Limp Bizkit.

Симфоник-метал

В европейском метале конца 90-х большое распространение получило использование элементов классической музыки — таких, как живые оркестры (или замена их аналогичными синтезаторными эффектами) и богатый, почти оперный женский вокал. На основе пауэр-метала, дум-метала и блэк-метала сформировался особый поджанр симфоник-метал. Его появление обычно связывают с экспериментами группы Therion в середине 90-х. Наибольшей известности добились группы Nightwish, Within Temptation, Rhapsody, Apocalyptica.

Развитие традиционных жанров

Несмотря на общий упадок хэви-метала, трэш-метала и других традиционных поджанров, отдельные крупные фигуры традиционного метала появлялись и в 90-х. Прежде всего это Pantera, которые оказали решающее воздействие на формирование пост-трэш-жанра грав-метал. Также следует отметить, что в 90-х прошла очередная волна блэк-метала — более

мелодичного и с влиянием готик-метала и симфоник-метала. Группы этой волны (Dimmu Borgir, Cradle of Filth) добились наибольшего коммерческого успеха за всю историю блэка.

Авангардная рок-культура

Помимо продолжавшего творческую деятельность Джона Зорна, ряд других коллективов также играли рок-авангард или просто оригинальную, не вписывающуюся в жанровые рамки музыку. Лидером авангардного рока конца 1990-х-2000-х вполне можно назвать Майка Паттона — вокалиста Faith No More. В своей сольной карьере во множестве проектов (самые известные — Mr. Bungle, Fantômas, Peeping Tom, Tomahawk, совместный альбом с The Dillinger Escape Plan) он создаёт своеобразные записи, сочетающие оригинальный вокал, элементы авангардного метала и самые разнообразные стилистические эксперименты. На стыке электронной музыки и хардкора создавали жёсткие нойзовые записи одни из наиболее бескомпромиссных панк-музыкантов 90-х — Atari Teenage Riot. Начиная сольной карьеры ещё в 60-х певец Скотт Уокер в 90-х и 2000-х записал крайне своеобразные работы, в которых сочетаются поп-музыка, нойз, классическая музыка, электроника. Jon Spencer Blues Explosion отличались оригинальным стилем, вобравшим в себя инди-рок, нойз-рок и блюз; их можно назвать одними из первых артистов, возрождавших гаражную эстетику. Пост-индустриальное поколение музыкантов создало своеобразные стили неофолк и дарк-фолк (известнейшая группа — Current 93).

Развитие авангардной сцены 90-х стало показателем успешного продолжения музыкального поиска, экспериментов в музыкальном мире.

Рок-музыка 2000-х годов

Возрождение инди-стилей

Фактически, с 2000 по 2009 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.

Другой линией возрождения гитарной ретро-музыки стало нарастание популярности гитарного пост-панка и брит-попа. Эти стили объединены у наиболее популярных вплоть до настоящего момента британских рок-групп — Kasabian, Franz Ferdinand и Arctic Monkeys, чей мелодичный брит-поп с элементами электронного бита был подхвачен другими группами Hot Hot Heat, The Libertines, The Killers, The Bravery. Однако часть групп опираются и на чистый пост-панк, с влиянием прежде всего Joy Division — это в первую очередь Interpol и Editors. Электронный пост-панк представляют LCD Soundsystem, She Wants Revenge.

Нео-Прогрессив

Возрождение прогрессив-рока началось ещё в 90-е годы, но именно в начале 21-го века уровень популярности прогрессива практически достиг уровня середины 70-х годов, когда этот поджанр рок-музыки достиг пика как в творческом, так и в коммерческом плане. Несмотря на то, что большой вклад в его популяризацию внесли британцы Porcupine Tree, считающиеся главной прогрессив-группой Европы, наибольший вклад в развитие нео-прогрессива, как стиля, несколько обособленного от своего «прародителя» и продолжающегося развиваться в разных направлениях, сделала мексикано-американская группа The Mars Volta, образовавшиеся уже в 2000-е годы на руинах пост-хардкорной формации At the Drive-in. В первую очередь это связано с тем, что The Mars Volta являются наиболее успешными в коммерческом плане представителями нео-прогрессива, возглавив чарты многих стран мира и продав около 10 миллионов альбомов.

Развитие нео-прогрессива идет сразу в нескольких направлениях: Во первых, это молодые группы, участники которой ранее играли в более примитивных рок-группах (пример The Mars Volta, появившихся на месте распавшихся At the Drive-In считается хрестоматийным). Во-вторых это группы, которые, в связи с творческими поисками и растущим уровнем игры музыкантов, постепенно усложняющие свой саунд — тут в качестве примера можно привести Muse, фактически променявших альтернативный рок на нео-прогрессив. Также можно привести в пример группы, некогда игравшие экстремальные направления металла, но, с недавних пор, начавшие развивать свой стиль (тут характерен пример группы Opeth, некогда игравших дэт-метал, а ныне считающихся локомотивами скандинавского прогрессив-рока), а также группы альтернативного рока и даже ню-метал, чей стиль развился настолько, что его можно назвать прогрессивом (например Coheed and Cambria) В третьих, это группы, изначально играющие эту музыку с начала 90-х и даже конца 80-х годов, но получившие всемирную известность уже в наше время — характерен пример Porcupine Tree и, в какой то степени, Dream Theater.

The Mars Volta сильно отличаются от остальных групп этой сцены широчайшим охватом исполняемых жанров и стилей: фактически они затронули все стили рок-музыки, от джаз-фьюжн и пост-рока до альтернативного металла и несколько смягчённого пост-хардкора, а также

вышли за пределы рока, экспериментируя с сальсой, дабом, электроникой, эмбиентом и даже трип-хопом. Они также предпочитают несколько дистанцироваться от других групп прогрессивного рока, отказываясь с ними гастролировать и принимать участие в их записях. В интервью гитарист и лидер группы Омар Родригез-Лопез неоднократно отвергал принадлежность группы к этому жанру, при этом признавая безусловное влияние Роберта Фриппа на свой стиль игры. Многие фанаты группы продолжают определять их стиль как «усложненный инди-рок»

Porcupine Tree считаются более «традиционными» музыкантами. При разнообразии охватываемых стилей, группа по-прежнему опирается на классический прогрессив 70-х, в первую очередь Pink Floyd и Genesis.

Остальные группы нео-прогрессива значительно уступают этим двум группам как в коммерческом плане, так и в плане влияния на другие рок-группы.

Развитие альтернативного попа

Целый ряд направлений, близких к инди-року и инди-попу, в 2000-х гг. достигают определённой популярности. Прежде всего, это ряд артистов на стыке инди-рока и фолка, иногда близких к неофолку — Суфьян Стивенс, 16 Horsepower, Iron & Wine, Devendra Banhart.

Другим направлением, получившим развитие, стал инди-поп-рок с элементами кабаре и, обычно, определённым влиянием панк-рока или возникшего на основе панка направления антифолк. Это театрализованная панк-кабаре группа The Dresden Dolls, певицы Casey Dienel, Регина Спектор; реже появляются группы этого жанра с мужским вокалом (Man Man).