

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия

№24 им. И. А. Крылова

Реферативная работа

Реферативная работа с элементами исследования «Интеллектуальный» панк-рок

Выполнил: Старков Николай

10 Б класс

Учитель: Старикова Юлия

Анатольевна

Санкт-Петербург
2017

Оглавление

Вступление	3
1. Появление и становление жанров чего? Ошибка! Закладка не определена.	
1.1. Пост-хардкор	7
1.2. Эмо	9
1.3. Скримо	10
2. Музыкальная составляющая	Ошибка! Закладка не определена.
2.1. Пост-хардкор	Ошибка! Закладка не определена.
2.2. Эмо	Ошибка! Закладка не определена.
2.3. Скримо	Ошибка! Закладка не определена.
3. Философия ЧЕГО?	Ошибка! Закладка не определена.
4. Концерты кого, зачем?	Ошибка! Закладка не определена.
5. Заключение	16
6. Список литературы и интернет-ресурсов	17

Вступление

В 90-х годах панк-рок¹ кардинально поменял свое лицо, но, к сожалению, большинству он запомнился лишь явлением, связанным с насилием и нигилизмом². Многие люди до сих пор думают, что панк-культура безыдейна и разрушительна, из-за того, что панк-культуру зачастую так преподносили СМИ.

В то время как консервативные средства массовой информации навязывали населению образ панка как опасного и нежелательного движения несовершеннолетних преступников, **либеральные** источники в этом отношении вряд ли были более объективны. **Левые** политические группы и журналы, имеющие к ним отношение, поспешили осудить панк как приходящее увлечение молодежи. Либеральная пресса *«пыталась лишить зверя его клыков, игнорировать его политические и культурные призывы к переменам и вместо этого всячески изворачивалась, пытаясь поглотить рассерженное брожение и превратить его в хорошенькую, безопасную и удобную для потребления моду, основанную ни на чем ином, как на стилях причесок, моде и возрождении определенных музыкальных стилей»*. Крейг О'Хара «Философия панк-рока: больше, чем просто шум».

Социологи из Бостона Джек Левин и Филипп Лэми (из Северо-восточного и Брэндейс университетов соответственно) в 1984 году написали работу, которая анализировала панк-рок. Авторы отошли от популярного стереотипа о том, что панк связан с насилием. Однако они не существенно продвинулись в осознании того, насколько сильным может быть это движение. «Левин выражал свою уверенность в том, что панки, как и другие поколения, перерастут моду и во взрослом возрасте станут уважаемыми гражданами, представителями среднего класса».

Цель моего исследования: доказать, что ответвления панк-рока, возникшие в 1990-х годах, являются интеллектуальными.

Моя задача – попытаться разрушить существующие стереотипы о панк-роке, как о примитивном и агрессивном музыкальном движении.

¹ ЛИБЕРАЛИЗМ (от лат. liberalis — свободный) — идейное течение, в основе которого лежит убеждение в необходимости постепенного реформирования общества с целью более полной реализации индивидуальных ценностей, и в первую очередь индивидуальной свободы. Либерализм является не конкретной социальной теорией, а, скорее, особым стилем, или способом, размышления о социальных проблемах, в рамках которого существуют разные, нередко спорящие друг с другом теории.

² Левый - Политически радикальный или более радикальный, чем другие.

Мировоззрение и эстетика панк-движения

Прежде чем обратиться к философии более поздних стилей, выросших из панка, следует обратить внимание на философскую основу панка как движения, предопределившего их особенности.

Существенную роль в панк-культуре играла социальная тематика. В основном, музыканты писали о том, что общество несовершенно, разрушительно влияет на человека, что люди, в большинстве своем, плохие, но, несмотря на это, нужно не терять свое лицо, не терять себя и быть лучше, чем большинство.

В этой связи невозможно не упомянуть DIY-культуру, так как она является важной составляющей, без которой панк-рок не был бы панк-роком. DIY расшифровывается как – Do It Yourself, то есть, в переводе на русский – сделай это сам. Так как один из главных аспектов панк-рока – независимость, то принцип DIY чрезвычайно близок идеологии панк-рока и расцветает в нем в 1980-х годах.

Наиболее точно характеризует это явление Крейг О'Хара в книге «Панк-рок – больше, чем шум»: «Движущей силой самых искренних устремлений в панке является этика DIY — Do It Yourself. Нам не нужно полагаться на богатых дельцов, устраивая свое веселье ради их выгоды — мы можем организовать его сами и не ради денег. Мы, панки, сами можем устраивать концерты, проводить демонстрации и участвовать в них, выпускать записи, издавать книги и фэнзины, организовывать системы дистрибуции своей продукции, открывать музыкальные магазины, распространять литературу, устраивать бойкоты, заниматься политической деятельностью. Мы делаем все это и делаем отлично. Какая другая молодежная контркультура 80-х — 90-х может похвастать тем же?»

Философия DIY возникла, когда движение панка было малочисленно и возможность заработать много денег музыкой казалась абсолютно призрачной. В панк-рок среде царило единение и дух взаимопомощи, конкуренции между группами практически не существовало: они вместе играли концерты, стремясь играть только друг с другом, помогали друг другу устраивать туры, выпускать записи.

Так как панк-культура – социальное явление, то панк-рок во многом должен был поддерживать идеологию этого движения. Проявляя независимость во взглядах, музыканты хотели свободно высказываться о политике, обществе и жизни. Чтобы иметь такую возможность и не испытывать внешней цензуры и давления, им нужна была независимость от мейджор-лейблов – крупных игроков в мире звукозаписи. Мейджор-лейблы не давали нужную степень свободы музыкантам, так как целью этих компаний был прежде всего бизнес, а не развитие культуры. Мейджор-лейблы ориентировались на широкую аудиторию, которой в большинстве своем не была понятна и, скорее, даже была неприятна панк-культура.

На волне растущей популярности панк-рока появляются независимые лейблы, например, Dischord Records, которые помогают независимым панк-рок группам выпускать свою музыку на физических носителях. К сегодняшнему дню появилось довольно много независимых лейблов, которые выпускают и организывают туры панк-группам.

Еще одно характерное для панк-движения явление – это панк-фэнзины (сокращенно, зины), малотиражные журналы, которые издавались панками, для панков, и являлись основным способом обмена информацией среди панков в тот период, когда еще не существовало интернета как универсального ресурса информационного обмена. Фэнзины, содержали стихи и фотографию, которые отражали эстетику и мироощущение панк-культуры. Как правило, они были посвящены в основном музыке и политике, освещая другие темы достаточно узко. Это не означает, что другие темы были не интересны или не так вдохновляли, не имея отношения напрямую к панк-миру. Просто эти темы не были так актуальны для данного обсуждения: «Как всеобъемлющее произведение искусства, панк-фэнзин является синтезом различных элементов, таких как музыка, философия, эстетика и жизненная позиция. Все это вместе взятое и составляет феномен панка.»

Первые панк-фэнзины появились в середине 1970-х с развитием панк-сцен в Нью-Йорке и Лондоне. Самыми известными из них были английский Sniffin' Glue и нью-йоркский Punk. Как и большинство фэнзинов, они существовали недолго, выходили маленькими тиражами и отличались любительским подходом: они не имели гляцевых обложек, полноцветной печати и высоких бюджетов. В большинстве своем, фэнзины изготавливались на ксероксе и сшивались при помощи скрепок, без нумерации страниц, авторских прав и каких-либо надежд на прибыль. Все что было необходимо, чтобы издать фэнзин — это желание выразить свое мнение, идеи и мысли, и доступ к дешевому ксероксу. Фэнзины распространялись, в основном, посредством почты, так как магазины не были заинтересованы в подобной некоммерческой продукции с потенциально небольшой аудиторией. К тому времени, когда два вышеупомянутых фэнзина прекратили свое существование, они повлияли на достаточное количество людей, чтобы способствовать возникновению сети локальных фэнзинов, которые вскоре образовали всемирную панк-сеть.

Данное явление, которое можно считать аналогом современных социальных сетей, отражает характерное для панк-движения стремление к поиску единомышленников, общению и взаимопомощи внутри сообщества.

В постсоветском пространстве панк-движение, опирающееся на принцип DIY, появилось в середине 1990-х. Первыми проявлениями DIY-панка на территории экс-СССР стали фэнзины — «Бегимец» из РИГИ (1993), «Play Hooky!» из Кирова (1995), «Плюсминусбесконечность» (1996) и «Эхокамера» (1998) из Волжского, Волгоградской области, «Punk Hardcore Magazine» и «Взорванное небо» из Москвы (1997), «Yes Future» из Татарска,

Новосибирской области (1998), «Xerotika» из Гусева, Калининградской области (1998) и «Ножи и вилки» из С.-Петербурга (1998). По основным принципам (сочетание музыки и политики; самостоятельное изготовление; распространение, главным образом, посредством почты или на концертах), это напоминало самиздат доперестроечных времен, но реально фэнзины не являлись его преемниками, ориентируясь исключительно на международные аналоги, на то, что называется панком во всем мире.

Активное освоение принципа DIY и формирование панк/хардкор движения в России начинается с 1999 года, поскольку к тому времени идеи, распространяемые первыми фэнзинами, дали свои всходы. Появляются новые фэнзины в Москве — «Old Skool Kids» (1999), «On the Edge» (2002), в С.-Петербурге — «In a free land» (1999), «Voice» (2000-2001) и на периферии — «Сибирский Тракт» (2000) и «Tommy's» (2001) в Иркутске, «Не-неформал» (1999) в Волгограде, «Закат цивилизации» (2000) в Ставрополе, «Точка зрения» (1999) в Краснодаре.

Что касается других республик бывшего СССР, то DIY панк-культура получила наибольшее развитие на территории Беларуси и Прибалтики, почти полностью отсутствуя в остальных странах, что часто связано с политической ситуацией (например, в Казахстане и Туркменистане). Но это не объясняет полностью географии панк-движения. Причиной расцвета DIY панк-культуры в Беларуси можно считать близкое расположение Польши с ее давними традициями сопротивления, самиздата и панк-культуры. Однако, например, в далеком от Европы Узбекистане в поселке Улугбек издается фэнзин «Lifestyle» «об экологии, веганстве, SxE, хардкоре».

Также для понимания мировоззрения панков важно упомянуть такой аспект, как Straight Edge, названный по песне группы Minor Threat, смысл которого прост: «для того, чтобы хорошо проводить время, нет необходимости пить алкогольные напитки, курить или употреблять наркотики, изменяющие сознание». Стрэйт-эдж быстро распространился в среде подростков из пригородов, которые чувствовали давление со стороны своих ровесников, побуждавших их пить и т.д., но отказывались этому поддаваться, стремясь к более осмысленному существованию.

Ян МакКей, участник группы Fugazi, сказал в 1985 году.: «Я не чувствую, что сейчас в панк-сцене так уж много смысла. Складывается впечатление, будто все здесь только, чтобы повеселиться и потусоваться... Для этого мне не нужно ходить на панк-концерты. Я хочу что-то делать, развивать свои мозги и делать это в определенном направлении... Мне нужна цель. Я хочу, чтобы моя жизнь имела значение — для меня, для чего-то. Я здесь не для того, чтобы просто хорошо провести время»

Философия музыкальных стилей, выросших из панк-рока, о которых мы говорили выше, отчасти является развитием взглядов панк-движения, а отчасти спорит с ними: если в хардкоре и панк-роке, в основном,

поднималась социальная тематика, они были стилем жизни, иначе в этом отсутствовал смысл, то с появлением пост-хардкора ситуация поменялась: люди начали задумываться о себе, поднимать в песнях личные темы. При этом, не потеряв лицо панка, хардкор-сообщество сохранило его главные принципы: единство, взаимопомощь, честность.

Развитие панк-рока и появление новых стилистических ответвлений

Музыкальный стиль «пост-хардкор»:

Хардкор – это «утяжеленный³» панк-рок, возникший в середине семидесятых годов двадцатого века. Так как из-за стереотипов, сформированных СМИ, у широкой публики панк-рок часто ассоциировался с насилием и нигилизмом, многие группы старой школы были оставлены собственными поклонниками.

В начале восьмидесятых хардкор-группы начали менять манеру исполнения, что привело к формированию нового стиля – пост-хардкор. В хардкоре музыканты придерживались формулы «быстро и громко», но в пост-хардкоре начали отходить от такого клише. В это время в западном андеграунде была популярна группа Sonic Youth, творчеством которой вдохновлялись многие пост-хардкор исполнители.

Фото № 1 Рок-группа «Sonic Youth»

Настает время перемен, и в 1983 году в Вашингтоне появляется группа Rites

³ Хардкор- – в буквальном переводе «жесткая оболочка», нетрудно догадаться, что панк-рок с более жестким и тяжелым звучанием

of Spring, которая дала хороший толчок движению пост-хардкора.

Каждое шоу они играли, как последнее, возможно, по этой причине они отыграли лишь 15 концертов. Также, Rites of Spring считаются основателями жанра «эмо», о котором я скажу чуть позже.

В конце 1980-х годов пост-хардкор начинает приобретать привычное большинству его слушателей лицо, атрибутов панка в музыке становится всё меньше, а структура, содержание и гармонический строй композиций существенно усложняются. Появляются такие группы, как: Slint, Unwound, Fugazi. Из них Fugazi были ближе всех к старому пост-хардкору.

В пост-хардкоре структура песен довольно сложная, а содержание глубоко лирическое. Чтобы точнее донести эмоциональную составляющую, музыканты редко используют традиционную вокальную манеру: чаще говорят шепотом или наоборот кричат. Чтобы глубже погрузить слушателя в атмосферу песни, используется следующий прием: в качестве аккомпанемента к монологу солиста музыканты на протяжении долгого времени играют один и тот же повторяющийся мотив.

Однако, так как всё-таки корни пост-хардкора произрастают из панк-рока и нойз-рока, гитарные партии здесь, как правило, шумные, гитары играют «в интервал», причем не только благозвучными терциями или квартами, но и жесткими диссонансами, такими, как септима. Музыканты создают звуковые текстуры с помощью гитарных эффектов, наложенных на обратную гитарную связь, часто используют собственные гитарные строи, более низкие или более высокие, чем традиционный строй.

Широко используются нечетные и переменные музыкальные размеры, создавая сбивчивый, ломаный ритм, что еще больше усиливает эмоциональность и напор.

Также музыканты многое заимствуют из джаза: аккорды, фигуры, ходы, партии ударных, что безусловно усложняет и обогащает музыкальный язык, придавая индивидуальность звучанию разных групп.

Slint и Unwound стояли у истоков пост-рока. Slint просуществовали не долго, выпустили 2 альбома и распались. Их альбом Spiderland считается основой пост-рока. В 2013 году они собрались вновь. Unwound просуществовали до середины нулевых годов.

В данный момент осталось очень мало групп, которые играют пост-хардкор в том виде, в котором он возник изначально. Одни из ярчайших представителей «того самого» пост-хардкора в наше время это Enablers, Cl, Eeva, Japandroids.

Современный пост-хардкор отличается большим разнообразием, вобрав в себя черты других ответвлений панк-рока. Одни из лучших представителей пост-хардкора в наше время – I Pilot Dæmon, KEN Mode, Metz, Celeste.

Следствием такого обогащения пост-хардкора сторонними музыкальными элементами стало размывание его границ, в результате чего пост-хардкором многие слушатели стали считать абсолютно другой стиль, с совершенно иным происхождением. Это произошло после псевдоэмо-бума.

Музыкальный стиль «Эмо»:

Движение «Эмо» (от слова emotional) зародилось в первой трети 1980-х годов, благодаря группам из Детройта: Rites of Spring и Fugazi. Музыка стала мелодичнее, тексты намного более личными, сконцентрированными на воспоминаниях, хороших или плохих. При этом основными эмоциями в творчестве этих групп стали отчаяние, душевная боль, многие слушатели на концертах плакали. Детройтская эмо-сцена просуществовала до 1986 года.

В 1990-х, благодаря Nirvana, андеграунд вышел на новый уровень. Слушать независимую музыку стало модно. На этой волне появляются одни из самых значительных эмо-групп: Jawbreaker и Sunny Day Real Estate.

К середине 1990-х уже составляется костяк традиционной эмо-сцены, появляются такие группы, как: Mineral, Braid, The Pine, American Football

В начале 2000-х появляется термин мол-эмо, характеризующий более коммерческое ответвление ставшего популярным стиля (mall emo – продажное эмо), под этот термин попадают: Jimmy Eat World, My Chemical Romance, Thursday.

К середине 2000-х эмо становится менее популярным, многие группы отходят от своих истоков.

В 2010-х эмо начало возрождаться, группы стали вдохновляться старой школой и приносить что-то свое, а также элементы других музыкальных стилей. Появились такие группы, как: Title Fight, Basement, Bâton Rouge, A La Derive, Tiny Moving Parts, I Love Your Lifestyle, Modern Baseball, Touche Amore, The World Is a Beautiful Place & I Am No Longer Afraid to Die, Foxtails, Foxing, sports.

Сейчас наиболее популярно ответвление эмо – мидвест-эмо. Это смесь инди, мат-рока и эмо.

В эмо многие подходы схожи с пост-хардкором: музыканты используют свои гитарные строи⁴, как, например, American Football, которые сделали это первыми.

В группах часто по три гитариста, вместо двух, что дает больший простор для мелодики и создает гармоническое разнообразие.

Часто эмо смешивают с мат-роком⁵ и получается мидвест-эмо: техничные гитарные партии, заимствованные из матрока, звучат более драматично, что характерно для эмо.

Тематика песен – разочарования, одиночество, неудачи, ностальгия.

Вокалисты также чаще кричат, чем поют, чтобы усилить эмоциональный накал.

Музыкальный стиль «Скримо»⁶:

Скримо появилось примерно в то же время, что и эмо. Этот стиль сформировался в начале 90-х в творчестве таких групп, как Angel Hair, Pg.99, Evergreen, Orchid.

В отличие от эмо, скримо больше позаимствовало от хардкор-панка. Основная формула скримо та же, что и у хардкора – «быстро и громко». Название жанра происходит от английского scream – «кричать», так как вокалисты в скримо обычно используют именно эту манеру исполнения. Однако при существенных различиях в музыкальном языке, в содержании скримо близко к эмо: тексты лиричны, язык метафоричен. Такая двойственность стиля является причиной того, что придерживающиеся его группы делятся на два типа: тех, кто ближе к хардкору, и тех, кто ближе к эмо.

После концерта групп, относящихся ко второму «лагерю», музыканты и слушатели оставались плачущими, тихими или кричащими. Это происходило из-за единения публики и музыкантов: и музыканты, и фанаты выплескивали свои чувства, сливаясь в едином эмоциональном порыве.

В 2000-х во многих странах появляется своя собственная скримо-сцена: французская, шведская, американская, японская, итальянская, - отличающаяся от других характерным легко узнаваемым звучанием.

На французской сцене появляются: Daïtro, Mihai Edrisch, Sed Non Satiata, Amanda Woodward, Le Pre Ou Je Suis Mort, Cathedraal, Birds In Row, Aussitot Mort, Belle Epoque.

На шведской: Suis La Lune.

На американской: Loma Prieta, Funeral Diner, The Saddest Landscape, La Dispute, iwrotehaikusaboutcannibalisminyouryearbook, Touche Amore.

На японской: Heaven In Her Arms, Lhasa, Envy.

На итальянской: Raein, La Quiete .

⁵

⁶

Стоит отметить, что и Россию это явление не обошло, первой появляется группа Маршак.

В данный момент многие из этих групп распались, но некоторые воссоединяются, а страновое деление на сцены до сих пор существует. На территории России и СНГ появились весьма достойные коллективы: materic, Причал, Ксилема, Улыбайся Ветру, Yotsuya Kaidan, но какой-то свой определенный стиль, кроме Materic'а, Причала, музыканты не выработали, а скорее копируют западных музыкантов, привнося свои детали.

Улыбайся Ветру

materic

Yotsuya Kaidan

Причал

Ксилема

В скримо гитарные партии быстрые и резкие, но, при этом, музыканты

стараятся оставаться мелодичными. Соединение мелодичности и жесткой подачи создают очень сильный напор, что отлично передает душевное состояние и внутренние переживания, как правило, в этом музыкальном направлении – крайне депрессивные.

Тематика песен очень личная: о взаимоотношениях человека с самим собой, конфликте с окружающим миром, о том, что внешний мир может убить в человеке его внутреннюю сущность, о предательствах, о потерях. Однако музыка и музыканты помогают людям выплеснуть накопившиеся переживания, освободиться от них и слиться в едином эмоциональном порыве с музыкантами.

Очень часто после шумных, напористых гитарных рифов, следует тихий и мелодичный проигрыш, чтобы подготовить слушателя к еще более мощной части песни или завершить песню.

Вокалисты преимущественно кричат без какой-либо специальной техники экстремального вокала, потому что скримо – это, прежде всего, поток честных обнаженных эмоций, и ничего лучше крика не может его выразить.

Нельзя обойти молчанием и техническую сторону, которая также важна для передачи содержания песен и создания нужной атмосферы: запись часто проходит вживую, то есть, вся группа во время записи работает не в студийном формате, а в формате концерта, благодаря чему музыка звучит живее и непосредственнее. При этом большинство групп сознательно стараются звучать довольно грязно, так как, по их мнению, это еще больше подчеркивает эмоции, вкладываемые в музыку

Для создания специфических эффектов, некоторые группы записывают себя на восьмиканальный пленочный диктофон, чтобы звучать максимально «сыро» и шумно.

Концерты как способ взаимодействия музыкантов и слушателей

Концертная деятельность музыкальных панк-рок-групп, как мы говорили выше, является проявлением идеологии движения: ведь единство, взаимопомощь не могут быть только лишь моральными в случае панк-рока.

Как правило, в мире поп-музыки музыкальные лейблы выделяют деньги музыкантам на концерты, туры, атрибутику, видеоклипы и т.п., а затем получают процент с продаж. Однако поскольку коммерциализированность противоречит философии панка, то музыканты, играющие в данных направлениях, в большинстве случаев — независимые, то есть, не имеют контрактов с мейджор-лейблами, а группы выпускают свои записи на маленьких лейблах.

Например, Fugazi отклонили многочисленные предложения мейджор-лейблов, «покаявшись никогда не попадаться на крючок корпоративной жадности». Вместо привычных выступлений в клубах, они играли в подвалах церквей, общественных центрах, институтах и даже Лортонской тюрьме. «Ни на одном из их концертов в Соединенных Штатах билет не стоил более шести долларов, и ни разу не было ограничений по возрасту — нечто неслыханное в рок-мире, где билеты на концерт группы уровня Fugazi стоят как минимум 15 долларов, и где фактически все группы играют в барах, куда не допускаются молодые люди 18-21 года».

На концертах, как правило, и музыканты, и слушатели выплескивают свою энергию в едином эмоциональном порыве. Часть зала находится в слэме, часть зала просто слушают музыкантов. Очень часто музыканты играют в зале, чтобы еще больше усилить эффект единства музыкантов и слушателей, в свою очередь, фанаты часто выбираются на сцену и поют вместе с

музыкантами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор мы делали основной акцент на лирической, эмоциональной составляющей данных стилей, в связи с чем возникает вопрос: почему же панк-рок и происходящие от него музыкальные стили можно назвать «интеллектуальными»? А все потому, что музыка стала более утонченной, изящной, сложной. Музыканты начали обращать внимание на личность человека, на его внутренние переживания, а не возвращать ненависть ко всему, желание всё разрушить и отрицать.

Рассмотрев основы и развитие философских взглядов, музыкального языка: используемых различными музыкальными группами мелодических, гармонических, ритмических средств, тембровых звучаний, проведя анализ текстов и содержания музыкальных композиций, проанализировав эволюцию панк-культуры, ее трансформацию и современное состояние, я пришел к выводу, что панк-рок на протяжении десятилетий своего существования постепенно усложнялся, избавлялся от разрушительности, нигилизма и примитивности в основе мировоззрения, и в период расцвета в 1990-х годах по уровню сложности и элитарности не уступал современной классической музыке или джазу. В связи с этим, считаю, что термин «интеллектуальный» отражает сущность этого музыкального стиля, его сложность и утонченность, а также вдумчивое отношение музыкантов к форме и содержанию своих песен.

Благодаря эмо, скримо или пост-хардкору, современный молодой человек нашел способ облегчить свои страдания, выразив или найдя их отражение в музыке, разделив их с единомышленниками: музыкантами и слушателями

Опорные источники, используемые ей работе:

<http://www.dischord.com>

www.boringemo.com

«The Philosophy of Punk: More Than Noise», Craig O'Hara

«Move Over My Chemical Romance: The Dynamic Beginnings of US Punk»,

Steven Blush

«Burning Britain: The History of UK Punk 1980—1984», Ian Glasper

"Feast of Reason", Jason Heller