

Ключевые слова: рок, рок-н-ролл, арт-рок, прогрессив, жанр, стиль.

Сыров Валерий Николаевич

Доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой теории музыки,
Нижегородская государственная консерватория
им. М.И. Глинки, Нижний Новгород
ORCID ID: 0000-0002-3673-1556
valerysyrov@gmail.com

Key words: rock, rock and roll, art-rock, progressive, genre, style.

Syrov Valery N.

Doctor of Arts, professor, the Head of the
Music Theory Chair, Nizhny Novgorod State
Glinka Conservatory, Nizhny Novgorod
ORCID ID: 0000-0002-3673-1556
valerysyrov@gmail.com

СЫРОВ В.Н.

Понятийно-терминологические аспекты рока

В статье речь идет о понятийных и терминологических проблемах рока и перспективах построения собственной терминологической системы. Наличие такой системы всегда было признаком зрелости мышления. Приводятся примеры очевидных «казусов» в обращении с рок-терминами и понятиями, например, отождествление «жанра» и «стиля», «рок-н-ролла» и «рока», «поп-музыки» и «рока» и др. В связи со спецификой рока, отмечаются наиболее важные понятия-концепты: «андеграунд», «психоделия», «арт-рок», «прогрессив», «мейнстрим». Кроме того, существует и группа специальных терминов: «рифф», «драйв», «саунд», «гроул», «фузз», «корус», «бридж» и т.д. Отдельная область, примыкающая к понятийной сфере и создающая особый предметно-понятийный фон – названия рок-ансамблей, концептуальных альбомов и инструментальных композиций. В статье подчеркивается важность и актуальность терминологических аспектов рок-музыки.

SYROV VALERY N.

Conceptual and Terminological Aspects of Rock Music

The article tells about conceptual and terminological issues of rock music and perspectives of making of its own terminological system. The existence of such a system is always the evidence of “ripeness” of thinking. The examples of evident casuses in interpretation of rock-terms and notions are given here. In particular, “genre” and “style”, “rock and roll” and “rock”, “pop music” and “rock” are identified here. In connection with their rock specification the most important notions-concepts such as “underground”, “psychedelia”, “art rock”, “progressive” and “mainstream” are represented in the article. Alongside with them there exists the group of special terms-“riff”, “drive”, “sound”, “growl”, “fuzz”, “chorus” and “bridge”. A special sphere connected with a terminological aspect is the names of rock groups and also the titles of conceptual albums and instrumental compositions. The article accents the importance of studying of conceptual and terminological aspects of rock-music.

УДК 78.03
ББК 85.318

Стихия современной массовой музыки поражает своим многообразием и пестротой, что воздвигает серьезные препятствия на пути ее понятийно-терминологического осмысления. С первых же шагов мы сталкиваемся с проблемой семантической нестабильности ключевых понятий, предстающих в многочисленных вариантах и синонимах: музыка массовая, популярная, легкая, эстрадная, развлекательная, молодежная, повседневная, прикладная. Над этими терминологическими аспектами массовой музыки, в частности, размышляет Ф. Шак [9].

Различны уровни и объемы массового: от предельно широкого охвата, коим предстает термин «массовая культура», до вполне осязаемых и постигаемых разумом «массовых жанров». Все это усложняет классификацию, сам процесс централизации материала, сведение множества разрозненных фактов в некое системное единство.

Сказанное в полной мере относится и к нашей теме. Как известно, понятия «рок-музыка» и «рок» происходят от одного корня – это «рок-н-ролл». Так был обозначен жанр, название которого еще в начале 1950-х ввел в обиход Алан Фрид, заимствовав его из блюза. Название прижилось и в сокращенном виде дало имя мощному музыкальному и социокультурному феномену второй половины XX века – року. Таким образом, движение от рок-н-ролла и его производных (твиста, шейка, биг-бита) к рок-музыке и року стало началом своеобразной эволюции от жанра к стилю [6].

Параллельно с этим наметилось обратное движение, и рок-музыке стали именовать рок-н-роллом. Практика эта укоренилась и в среде наших рокеров, став некой нормой рок-лексикона («рок-н-ролл мертв, а я еще нет» – пел Борис Гребенщиков, подразумевая под рок-н-роллом, конечно же, рок-музыку).

Если ставить вопрос в научной плоскости, то подобная «инверсия» выглядит по меньшей мере странно, противореча логике «единого основания», ведь «рок» и «рок-н-ролл», будучи родственниками, тем не менее представляют явления из разных смысловых рядов: одно есть стилевая категория, другое – категория жанровая. Не смотря на это, рок-музыку продолжают упорно называть рок-н-роллом, безосновательно расширяя его границы. При этом часть берет на себя функцию целого. Все это ведет к путанице, смешивает рок-н-ролл и рок, порождающее и порождаемое и, самое главное, смешивает жанр и стиль. Отголоски этой путаницы слышны и сегодня, отражаясь в различного рода терминологических некорректностях. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по интернет-порталам, посвященным рок-музыке, в частности прогрессив-року. Так, по информации Википедии, арт-рок, «рок в оппозиции» (RIO), прогрессив-металл и др. являются жанрами прогрессив-рока⁽¹⁾. То есть направления именуются жанрами. И подобные «дефиниции» тиражируются другими сайтами!

Несомненно, жанры в рок-музыке – вещь реальная, и четкие определения и формулировки в этой области – неперемное условие построения понятийно-терминологического аппарата исследования [подробнее о жанрах в рок-музыке см. главу 4 в книге автора «Стилевые метаморфозы рока»: 6, с. 124–157]. В нашем случае можно говорить о различных типах или группах жанров, которые могли бы послужить основой классификации. Их три. Во-первых, это жанры-предшественники, не затронутые влиянием рока (блюз, баллада, рок-н-ролл, твист). Во-вторых, жанры, испытавшие это влияние и претерпевшие значительную трансформацию в условиях рок-среды: рок-баллада, тяжелый блюз, рок-композиция, концептуальный альбом. Наконец, существуют жанровые миксты, возникшие в результате взаимодействия рока с европейскими и внеевропейскими формами, например рок-транскрипция, рок-сюита, рок-симфония, рок-опера, концерт для группы с оркестром и т.д., – все они должны занять свое место в жанровой иерархии рока. Ее создание – задача ближайшего времени.

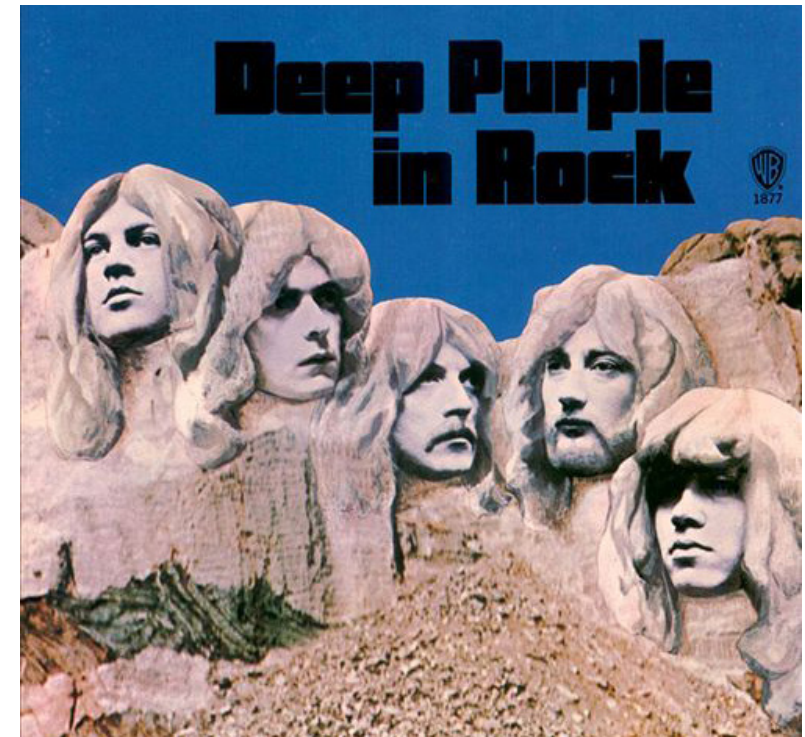
(1) Статья «Жанры прогрессивного рока» в русскоязычной Википедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Жанры_прогрессивного_рока (дата обращения 01.01.2019).

Говоря о жанрах, имеющих роковую привязку, мы помимо рок-н-ролла выделяем балладу и блюз. И здесь также встречаются странные дефиниции. Вот, например, английская баллада. Вместе с блюзом, она стала жанровым прародителем классического рока. На интернет-ресурсе «Академик» рок-баллада определяется как «тип песни, представляющий собой медленную, мелодичную лирическую композицию»⁽²⁾. Подобная «лирическая» формулировка, несомненно, противоречит происхождению баллады как повествовательного, лироэпического жанра – именно так в свое время понимал поэтическую балладу В. Жирмунский [1, с. 47–49]. В целом же создается впечатление, что многие термины и понятия в массовой музыке и роке возникают как инструмент для более успешного продвижения товара на рынке, то есть имеют маркетинговый характер. И в этом качестве слово «баллада» привлекает потребителя, способствуя росту продаж дисков и музыкальных носителей в качестве торгового бренда.

Но вернемся к терминологии. С какими еще проблемами сталкивается исследователь или простой меломан, пытаясь дать определение той или иной музыки, понять и объяснить секрет ее неотразимой привлекательности? Как избежать субъективизма и согласовать новые термины со старыми?

Следует заметить, что всякое явление окружающего мира предполагает существование фундаментальных понятий-концептов, на которых оно зиждется. Рок в этом смысле предстает самобытным феноменом, символизирующим нечто незыблемое, несокрушимое, подобно неприступной скале. Одно из значений слова «рок» – скала, утес, а другое – качать, раскачивать. В основе термина заложен парадокс раскачивающейся твердыни.

Сказанное имеет непосредственное отношение к изначальной образности музыки и самой сути роковости с ее концептами «hard» и «heavy». Вспомним в связи с этим оформление рок-альбомов, в которых семантика «скалы» становится важным концептуальным элементом замысла. Вот, например, альбом *Deer Purple In Rock* группы *Deer Purple*, давно ставший классикой хард-рока. На его обложке изображены барельефы музыкантов группы, как бы высеченные в скале по образу

Илл. 1. Группа *Deer Purple*, альбом «*Deer Purple In Rock*» (1970). Оформление обложки: Nesbit, Phipps And Froome

и подобию барельефов первых американских президентов. Таким образом, название альбома наполняется смысловой амбивалентностью.

Иное воплощение метафоры скалы, в несколько ином, мифологическом ключе, предлагает группа *Yes*. На альбоме *Relayer* (обложку к нему и многим другим альбомам группы создавал замечательный художник Роджер Дин) мы видим замок, высеченный в скале в стиле Антонио Гауди, и выезжающих всадников.

В соответствии со стилем и поэтикой группы, изображение невесомо, хрупко. В этом смысле визуальное и аудиальное находятся в полном равновесии.

Важным выразительным элементом стилистики рока становится рифф, также пришедший из блюза. Роковый рифф, в сравнении

(2) Рок-баллада. Статья на портале «Академик». URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677770>. (дата обращения – 14.12.2018).

Илл. 2. Группа Yes, альбом «Relayer» (1974). Художник – Роджер Дин (Roger Dean)

с джазовым или блюзовым, ассоциируется с природным морским рифом, на который накатываются громадные волны. Технически же он представляет многократно повторяющийся рефрен. Энциклопедический словарь Мерриам-Уэбстер, в частности, указывает, что «рифф» происходит от сокращенного *refrains*, означающего не только «рефрен», но и глагольную форму «сдерживать», «удерживать»⁽³⁾. В этом значении акцентируется повторная, остиная функция риффа, особенно актуальная для рока. Удивительный термин, удивительно его происхождение – неожиданное и непосредственно связанное

со зрительными и поэтическими ассоциациями! Знают ли об этом музыканты, когда играют рифф?

Блюзовая семантика также имеет свою стилистическую окраску. В музыке блюз- и хард-рока она генерирует собственные понятия и термины (кроме «риффа» это – *funk*, *slide*, *blue-tones* и т.д.). В ходе эволюции возникает цепочка блюзовых стилей с их географическими и историческими маркерами: дельта-Миссисипи-блюз, кантри-блюз, буги, блюз чикагский, классический и т.д. Было бы интересно рассмотреть эти разновидности в плане их претворения в различных рок-инкарнациях. Вспомним, например, с каким воодушевлением восприняли сельский и чикагский блюз пионеры хард-рока конца 1960-х: Джими Хендрикс, Эрик Клэптон, Джимми Пейдж и др.

Из множества стилевых направлений рока особый интерес представляют два: арт-рок и прогрессив-рок. Изучению этих явлений посвящено уже немало работ [2], [3], [6], [8], [11], [12].

Оба трансформируют и усложняют исходный «жанрово-стилевой канон», и каждый это делает по-своему. Термины «арт» и «прогрессив», обозначающие эти направления, получили широкое хождение, особенно второй из них. Вот в связи с этой популяризацией и возникает основная проблема – проблема смысловой эрозии. Означавший в пору открытия и расцвета прогрессива феномен, опережающий свое время, он постепенно стирается и утрачивает этот первичный посыл, все больше тяготея к общезначимой, типовой модели⁽⁴⁾. И на этом фоне термин входит в противоречие с реальностью.

Как выглядит прогрессив-рок сегодня? За 50 с лишним лет своего существования он сохранил внешние черты и по-прежнему узнаваем. Его характеризуют сложные составные композиции, сотканые из пестрых миниатюрных фрагментов, символистские с налетом философичности тексты, глубокие стилевые и жанровые контрасты; а в музыкальном языке – изысканная ритмика, переменные размеры, сонорика, модальность, вокальное многоголосие, разнообразный инструментарий и многое другое. Но внутренняя энергетика и идейная суть композиций заметно облегчается. Эта музыка уже мало кого удивляет. Сближаясь сегодня с мейнстримом,

(3) Статья «Riff» на портале Merriam-Webster. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/riff> (дата обращения 21.12.2018).

(4) Возможно, такова судьба прогрессива в любой области, будь это джаз, бардовская песня или рок.

прогрессив образует необычный гибрид – «прог-мейнстрим» [6, с. 116]. В отличие от арт-рока, тесно связанного с различными стилевыми и национальными традициями и усваивающего эти традиции, прогрессив идет на разрыв с традицией (частичный или полный), провозглашает новизну, и в это время сближается с авангардом. Но когда новизна эта из музыки постепенно выветривается, он продолжает двигаться по инерции и скатывается в мейнстрим. Сказанное подтверждает эволюция Genesis, для раннего этапа творчества которой были характерны эксперименты по театрализации, необычная вокальная манера, яркий национальный колорит, оригинальность музыкального языка [7, с. 65], после ухода из нее Питера Гэбриэла в 1974 году. Другой типичный случай: молодая группа, полная новаторских намерений и амбиций, копирует стиль своего кумира, искренне полагая, что приобщается к прогрессив-роковой традиции. Тиражируется гэбриэловский вокал, «флойдовский» саунд, «йесовские» формы и многое другое – все, что когда-то составляло прогрессив, а сегодня стало общепринятым мейнстримом. Слушая подобные музыкальные «репродукции», чувствуешь разочарование, будто тебя обманули.

Если жизнь прогрессива сменяется мейнстримом, с его комплексом расхожих интонаций (в них очень сложно разглядеть творческую индивидуальность), то арт-рок, по мере его эволюции, вырождается в академизм. Таков путь Кита Эмерсона от Allegro Barbaro и «Картинок с выставки» к альбому Works Volume 1 с Фортепианным концертом, который звучит как сочинение консерваторского профессора. Сам арт-рок возник на основе европейского мышления, вектор его обращен в прошлое, в традицию. Арт-рок основан на переосмыслении традиции, тогда как в музыке прогрессива вектор устремлен в будущее, к открытию новых форм, нового языка, которые, возможно, через некоторое время станут новой традицией.

Артизация рока имеет одно очень важное последствие: из музыки обихода и развлечения он превращается в искусство. Приметы этого искусства – новая коммуникативная среда и усложнившееся восприятие, приближенное к восприятию оперно-симфонической музыки [см. об этом: 5].

При всей близости «арт-рока» и «прогрессива» – а многие почему-то воспринимают их как синонимы, что неправильно по

сути, – каждый из них обладает своей спецификой и территорией бытования. Как уже говорилось, арт-рок свидетельствует о становлении рока как искусства с его «институтами» и конгломерациями, а прогрессив – о степени новизны, экспериментаторстве, носящем чаще музыкально-языковой характер, преимущественно в области композиторской техники.

Если говорить о первой волне арт-рока и прогрессива, которая приходится на рубеж 1960–1970-х, то мы видим реализацию этих двух сценариев: с одной стороны, «артизация» на почве европейского менталитета у Procol Harum, Genesis, Jethro Tull, Yes, Focus, отчасти, ELP, с другой – экспериментаторство Pink Floyd, Can, Van Der Graaf Generator, Gong, ряда «кентерберийских» команд во главе с Soft Machine и Caravan. Но, как показывает жизнь, оба пласта активно взаимодействуют. Так, если в музыке Procol Harum и Pink Floyd артизация и, соответственно, эксперимент выделяются как ведущие тенденции, то у King Crimson они существуют в рамках творческого симбиоза, некоего прогрессив-арт-рока. Порой становится затруднительно сказать однозначно, к какому типу принадлежит группа, альбом или композиция. Вот почему оба термина (как и оба стилевых типа, которым они соответствуют) вовсе не разделительные, а, скорее, объединительные. Оба отражают противоположные подходы к преобразованию рок-н-рольного архетипа, поиску нового жанрового и стиливого синтеза.

Термины, сопровождающие музыку подобного рода, можно подразделить на общие и специальные. К первым относятся «андеграунд», «психоделия», «авангард», «мейнстрим», «хард-рок», «металл», «рок-композиция» и др. Ко вторым – «драйв», «саунд», «гроул», «фузз», «рифф», «блюзовый квадрат», «корус», «бридж» и т.д. Многие из них произошли из джаза, фольклора, академической музыки и органично дополнили рок-лексикон, обогатили язык пишущих, говорящих и спорящих об этой музыке.

Отдельная область, примыкающая к понятийной сфере и создающая особый предметно-понятийный фон – названия рок-ансамблей, концептуальных альбомов, заголовки инструментальных композиций. Вспоминается альбом King Crimson – Larks' Tonques In Aspic – с одноименной двухчастной инструментальной композицией-сагой, одна часть которой открывает альбом, а другая его закрывает. Что же

касается названий рок-коллективов, то их настоящее море: встречаются имена (Pink Floyd⁽⁵⁾, Jethro Tull, Uriah Heep), образы сказочно-мифологические (King Crimson, Gentle Giant), животные и птицы (Animals, The Birds, The Black Crowes), нередки парадокс или нонсенс (Led Zeppelin, Iron Butterfly, Grateful Dead), поэтические метафоры (Rolling Stones, Black Sabbath, The Doors). В ходу и географические названия (Chicago, Kansas, America). Названия черпаются из книг, стихов, газет и журналов, словом, из всего, что попадает на глаза и что соответствует поэтике рока. Например, интересно происхождение термина «хеви-метал», ставшего важнейшим концептом рока. Этот термин был заимствован из романа Уильяма Берроуза *Nova Express*, где характеризовал металлизированных инопланетян. Кстати, название другого романа Берроуза, *Soft Machine*, дало имя известной кентерберийской группе. Этимология рок-терминов, понятий, названий и имен – увлекательная и неизученная сторона этой музыки, и она ждет своего исследователя.

На фоне эпигонства, волны которого периодически накрывают рок-музыку, выделяются самобытные творческие личности, например Стивен Уилсон, экс-лидер группы Porcupine Tree. Первое, на что обращаешь внимание – это кажущаяся «всеядность» этого музыканта. В его музыке различимы элементы музыкальной речи Genesis, Pink Floyd, King Crimson, слышатся и другие стилевые отголоски (и не только рока), но все это усвоено и переработано в индивидуальный «продукт», музыку, узнаваемую по тону, саунду, характерным интонационным и ладогармоническим рельефам. Направленность на традицию заставляет признать в его творчестве арт-роковое начало, хотя отдельные вещи вполне соответствуют прогрессив-стилю. Сам Уилсон не считает себя прогрессив-рокером и выражает искреннее удивление, когда ему присуждают престижную награду Prog Music Award как лучшему музыканту. Еще и еще раз убеждаешься, насколько несовершенна понятийно-терминологическая система рока, где люди разговаривают об одном и том же на разных языках.

Подытоживая сказанное, мы признаем, что поставленная проблема далека от полного раскрытия. Затронуты лишь ее отдельные аспекты, но настоящее обобщение – впереди. Можно сказать, что роководение, в отличие от джазоведения, только-только начинает восхождение к высотам научной методологии, и первой ступенью здесь является создание терминологической базы. Уже имеются определенные наработки, классификации и глоссарии. Но многие из них страдают доморощенным дилетантизмом с его казусами терминотворчества, о которых говорилось выше. Есть и определенные удачи, например книги Елены Савицкой о прогрессив-роке, в которых живая журналистская мысль соединяется с научным профессионализмом и охватом обширного музыкального материала [2]. Если же говорить о сегодняшнем дне, то в большей степени стабилизировались аспекты музыкально-языковые (саунд, блюзово-песенные структуры, свинг, речевое интонирование и т.д.). Впереди – изучение самих принципов рокового мышления и, в первую очередь, мышления стилевого. И в этом плане понятия арт- и прогрессив-рок, как и комплекс примыкающих к ним терминов, подтверждают свою востребованность и актуальность. В целом же несомненна важность построения понятийно-терминологической системы рок-музыки.

(5) Так, название группы *Pink Floyd* составлено из двух «забытых имен» персонажей пластиночной коллекции Сида Барретта – блюзменов из Джорджии, которых звали Пинк Андерсон и Флойд Каунсил. Этот факт зафиксирован в монографии Н. Шеффнера [10, с. 39].

Список литературы:

- 1 *Жирмунский В.* Английская народная баллада / В.Н. Жирмунский – Москва: Наука, 1978. С. 47–49.
- 2 *Савицкая Е.* Прогрессив-рок. Герои и судьбы. М.: Rock-Express, 2015.
- 3 *Слынько О.* Прогрессив-рок как творческий эксперимент. Дипломная работа. ННГК, Нижний Новгород, 2017.
- 4 *Сыров В.* Парадоксальные миры Джона Леннона // Искусство XX века: Парадоксы смеховой культуры. Нижний Новгород, 2001. С. 186–197.
- 5 *Сыров В.* От развлечения – к искусству, или Новые коммуникативные контексты рока // «Развлечение и искусство». ГИИ, Москва, 2008. С. 470–481.
- 6 *Сыров В.* Стилиевые метаморфозы рока. Санкт-Петербург: Композитор. 2008.
- 7 *Сыров В.* Британский рок как национальное явление // Ученые записки РАМ им. Гнесиных. Москва, 2015, вып. 3. С. 62–71.
- 8 *Цукер А.* Барочная модель в современной массовой музыке // Искусство XX века: диалог эпох и поколений. Т. II, Нижний Новгород, 1999. С. 180–191.
- 9 *Шак Ф.* О терминологических проблемах массовой музыки // Вестник академии русского балета. 2015, вып.2 (37). С. 186–190.
- 10 *Шеффнер Н.* Блюдце, полное чудес. Одиссея «Пинк Флойд». М.: Издательство Сергея Козлова, 1998.
- 11 *Hegarty P., Halliwell M.* Beyond and Before: Progressive Rock since the 1960s. NY, L., 2011.
- 12 *Macan E.* Rocking the Classics. English Progressive Rock and the Counterculture. NY–Oxford, 1997.