

Уникальность творчества «Битлз» и их вклад в развитие рок-музыки

Научный руководитель – Куриленко Елена Николаевна

Ильин Иван Евгеньевич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Москва, Россия

E-mail: ivanevgenevich@gmail.com

Секция «Сценическое искусство»

Уникальность творчества «Битлз» и их вклад в развитие рок-музыки

Научный руководитель - Куриленко Елена Николаевна

Ильин Иван Евгеньевич

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств

Москва, Россия

E-mail: ivanevgenevich@gmail.com

Группа «The Quarrymen», в последствии превратившись в «The Beatles», была основана Джоном Ленноном в 1956 году. Изначально это был скиффл-рок коллектив, состоявший из Леннона и его одноклассников. С приходом Пола Маккартни и Джорджа Харрисона музыканты стали постепенно отдаляться от скиффла в сторону рок-н-ролла.

Музыка «Битлз» разительно отличалась от американского рока того периода. Корни американского рок-н-ролла произрастали из ритм-н-блюза и всевозможного проявления кантри, опираясь преимущественно на пентатонику. В то же время у «Битлз» явно ощущается влияние кельтской этники. В их мелодике преобладают диатонические лады.

На протяжении своего творческого пути «Битлз» претерпели сильные изменения: если ранние композиции были преимущественно танцевальными, то поздние альбомы - не что иное, как первые шаги в направлении арт-рока. «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» - один из первых примеров концептуального альбома. Аранжировки и гармонии с годами усложнялись, становясь совершенно нетипичными для подобной музыки. Всё больше внимания уделялось экспериментам со звуком.

Техника студийной записи «Битлз» развивалась в процессе эволюционирования группы и сильно повлияла на приёмы в звукозаписи. Они одними из первых стали практиковать многоканальную запись, близкое позиционирование микрофонов, использование эффекта обратной связи гитар. В альбоме «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» впервые была применена техника записи гитары не через усилитель, а в линейный вход. «Битлз» экспериментировали с семплированием - использованием в своих песнях целых фрагментов из других композиций (духовая секция в «Yellow Submarine», паровой орган в «Being for the Benefit of Mr. Kite»).

Другим интересным приёмом стал искусственный «дабл-трекинг» - сочетание двух одинаковых аудиодорожек, наложенных друг на друга с задержкой. Этот приём впервые был применён в альбоме «Revolver». Продолжением экспериментов со звуком стало проигрывание плёнок в обратную сторону (вокальная дорожка в песнях «Rain» и «Blue Jay Way»). Также новаторством «Битлз» стало использование классических инструментов в рок-музыке (струнный квартет в песне «Yesterday» или целый симфонический оркестр в «A Day in the Life»).

Музыкальный критик Иэн Макдональд считал Маккартни прирождённым мелодистом, чьи мелодии могут существовать независимо от гармонии. Он восхищался соло-гитарой Харрисона, поддерживавшей вокал Леннона и Маккартни. Макдональд также называл Ринго Старра «отцом современных поп/рок ударных» [4].

Наряду с «The Rolling Stones» и «The Kinks», «Битлз» стали ключевой фигурой культурного феномена, получившего название «Британское нашествие» - распространения британской музыкальной культуры в США и во всём мире.

Музыка «Битлз» оказала сильное влияние на творчество огромного количества коллективов и исполнителей различных музыкальных направлений. Среди них: Jimmy Page («Led Zeppelin»), «Nirvana», Dave Grohl, Alice Cooper, Bob Dylan, Sting, «The Eagles», «Beach Boys», Billy Joel, «The Mamas and the Papas», Gene Simmons («Kiss»), «The Bee Gees», Joni Mitchell, Roger McGuinn («The Byrds»), Adam Levine («Maroon 5»), Bruce Springsteen [4]. Поздние альбомы «Битлз» стали истоками британского психоделического рока, достигшего своего апогея в творчестве «Pink Floyd».

В 1970-е годы рок-музыка начала разветвляться на всевозможные направления, наиболее крупными из которых стали хард-рок и хэви-метал. Элементы хэви-метала уже прослеживаются у «Битлз» в песне «Helter Skelter». А редакторы журнала «Guitar World» Джош Харт и Дэмиен Фанелли вообще считают песню "I Want You (She's So Heavy)" родоначальницей дум-метала [2].

Уникальность «Битлз» заключается, прежде всего, в том, что они сумели вывести британскую рок-музыку на мировой уровень. До них как британский, так и европейский рок был весьма бледным подражанием американской музыке. «Битлз» же смогли в своём творчестве американские рок-н-рольные тенденции и уникальный колорит кельтской, ирландской этники. Эмоции музыки «Битлз» были невероятно искренними, а исполнение всегда имело мощнейшую энергетику.

Литература

1. Erlewine, Stephen Thomas. Review of The Beatles' White Album. <https://www.allmusic.com/>
2. Hart, Josh; Fanelli, Damian. The 50 Heaviest Songs Before Black Sabbath. Guitar World
3. Lewisohn, Mark. Complete Beatles Recording Sessions
4. MacDonald, Ian. Revolution in the Head: The Beatles' Records and the Sixties (2nd revised ed.). London: Pimlico
5. Mastropolo, Frank. Top 11 Musicians Influenced By the Beatles. Rock Cellar Magazine

Источники и литература

- 1) Erlewine, Stephen Thomas. Review of The Beatles' White Album. <https://www.allmusic.com/>

- 2) Hart, Josh; Fanelli, Damian. The 50 Heaviest Songs Before Black Sabbath. Guitar World
- 3) Lewisohn, Mark. Complete Beatles Recording Sessions
- 4) MacDonald, Ian. Revolution in the Head: The Beatles' Records and the Sixties (2nd revised ed.). London: Pimlico
- 5) Mastropolo, Frank. Top 11 Musicians Influenced By the Beatles. Rock Cellar Magazine