***Классика и современная музыка – враги или союзники?***

Нет на земле живого существа

Столь жесткого, крутого, адски злого,

Чтоб не могла хотя б на час один

В нем музыка свершить переворота.

В. Шекспир

Человечество в целом наделено различными способностями и талантами, позволяющими постоянно создавать для своих представителей сокровища и шедевры во всех областях искусства и науки.

В искусстве это картины выдающихся художников, гениальные произведения прозаиков и поэтов, изумительные творения скульпторов, архитекторов. Но самым прекрасным созданием человеческого разума, на мой взгляд, является музыка. При всем своем многообразии, при том огромном количестве форм и направлений, которое существует в искусстве, музыка стоит несколько обособленно и привилегированно и никогда не перестает удивлять и завораживать людей во всем мире.

Вновь появляющиеся произведения музыки принято относить к музыке современной. Современная музыка во многом отличается от музыки классической, пережившей смену нескольких поколений и традиций. Она чаще всего воспринимается как развлечение. Посыл ее очевиден. Под ее звуки танцуют на дискотеках, ее слушают, чтобы скоротать время в транспорте, включают, чтобы создать фон во время выполнения каких-либо домашних дел. В нее уходят, когда не хочется ни о чем думать, когда стараются забыть о каких-то неприятностях и проблемах. Тем не менее, и сейчас создаются произведения, которые заставляют слушателей плакать и переживать вместе с автором, завораживают красотой мелодии или поражают тем, как точно передано наше настроение, чувства, мечты, обиды и радости.

Противовесом современной музыке стоит музыка классическая. Охарактеризовать ее можно словами Стендаля: "Музыка — единственное искусство, проникающее в сердце человеческое так глубоко, что может изображать переживания души... Музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть она дает, несомненно, самое яркое счастье..."

Так или иначе, но невольное соперничество, противопоставление классической и современной музыки очевидно.

Давайте попробуем задуматься, а в действительности ли классика и современная музыка являются соперниками? Насколько они связаны между собой, враждуют, либо, наоборот, находятся в тесном, «творческом» союзе?

Современная музыка ещё мало изучена, в силу чего музыковеды относятся к ней с большой осторожностью, иногда даже с пренебрежением. Она звучит иногда поверхностно, иногда легкомысленно, иногда явно раздражающе. Поэтому равноценно сравнивать её с классической музыкой и характеризовать общепринятыми критериями очень сложно.

Для оценки современной музыки предложим обратиться к такому хорошо известному музыкальному направлению как рок- музыка. Рок- музыка представляет собой, во-первых, целый спектр музыкальных направлений, жанров, течений субкультуры, во-вторых, она уже достаточно изучена, а, в-третьих, что, очень важно, еще достаточно молода, чтобы окончательно не перестать восприниматься нами как современная.

Наше исследование начнем с краткой характеристики классической музыки.

Что такое классическая музыка? Классика – образец.

Понятие «классическая музыка» очень широкое и многогранное. Обычно этим термином называют музыку прошлого, которая выдержала оценку временем и имеет аудиторию слушателей в современности.

Классическая музыка - это лучшие образцы музыкального искусства разных жанров: симфония, опера, оратория, соната, прелюдия, сюита, увертюра и другие.

Эти жанры сформировались в Европе в XVII-XIX вв. и основываются на мелодических и гармонических принципах. Главные инструменты, которые используются в классической музыке, появились до середины XIX в., сольные – орган, клавесин, фортепиано, и инструменты, предназначенные для игры в оркестре. Обычно это симфонический оркестр. Он включает в себя деревянные, струнные, медные и ударные инструменты. Существует мнение, что классическая музыка продолжает формироваться из музыкальных явлений и течений, возникших в более поздний период, выдержавших и сохранивших свою популярность до сих пор. К ним относятся лучшие произведения джаза и блюза. Таким образом, в настоящий момент одним из критериев классической музыки является то, что она исполняется музыкальными инструментами, которые формируют звук без участия электрических сигналов.

Теперь обратимся к року. Итак, как и современная популярная музыка, рок ещё какие-то 20-25 лет назад был новым, мало изученным и настораживающим явлением, что вполне нам подходит для проведения нашего исследования.

Рок- музыка – обобщающие название ряда направлений популярной музыки. Слово «rock» в переводе с английского «качать», «укачивать», «качаться».

Рок- музыка имеет большое количество направлений: от танцевального рок-н-ролла до металла. Содержание песен варьируется от легкого и непринужденного до мрачного, глубокого и философского. Истоки рок-музыки находятся в блюзе, в котором лежат истоки первых музыкальных жанров: ритм-энд-блюза, рок-н-ролла.

Основные центры развития рок-музыки - Западная Европа (особенно Великобритания) и США. Вследствие этого большинство текстов написано на английском языке. Русскоязычная рок-музыка появилась в СССР еще в середине 60-х годов и достигла пика своего развития в 80-х г.

Рок-музыка обычно исполняется рок-группой, состоящей из вокалиста, гитариста (как правило, играющего на электрогитаре), бас - гитариста и барабанщика, иногда клавишника. Однако есть пример использования в рок - композициях всех известных музыкальных инструментов.

Отличительная черта рок-музыки - однообразный ритм. Он поддерживается исполнением на электрогитаре, бас-гитаре и ударных. Солирует обычно электрогитара. В большинстве рок-групп присутствует вокалист.

Идеологией рока, с одной стороны, является противоречивое настроение молодежи, ее конфликт с общепринятыми нормами, с другой стороны, рок – один из инструментов шоу-бизнеса, направленный на коммерческую прибыль в индустрии развлечений.

Совсем недавно рок-музыка владела умами и сердцами молодежи почти безраздельно. Почему так произошло? В начальный период своего развития рок-музыка несла что-то новое, в силу своей импровизационной природы была эмоционально насыщена, свежа, искренна и воспринималась гораздо проще. И, конечно, рок-музыка отражает ритм нашего напряженного беспокойного времени.

Что же помешало рок-музыке заменить собой всё музыкальное искусство?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к творчеству некоторых рок-музыкантов, выяснить, как они относились и относятся к классике.

Начнем с родоначальников этого жанра – квартета «Битлз». Еще в середине 60-х годов ансамбль, как бы предчувствуя будущий синтез рок-музыки и классики, стал вводить в свои песни классические средства выразительности. Тогда на пластинках «Битлз» зазвучали «классические инструменты», например, скрипка и виолончель. Так, популярная песня Пола Маккартни «Вчера», которую он исполняет в сопровождении квартета струнных инструментов.

Критики отметили значительное влияние на это произведение музыки эпохи барокко. Появился даже специальный термин «барокко-рок». Может быть, не случайно именно эта песня из репертуара «Битлз» была популярна долгое время и, можно сказать, стала классикой рок-музыки.

Еще более активно обращались рок-музыканты к классическому наследию в 70-е годы. Например группа «Дип пёпл» попробовала соединить звучание рок-группы и симфонического оркестра. Даже был записан диск, который назывался «Концерт для группы и оркестра». Эта традиция продолжается и в последующее время.

Довольно часто в крупных работах типа рок-опер, рок-ораторий, органически сочетается звучание рок-группы, академического хора, симфонического оркестра.

Это рок-опера А. Рыбникова «Юнона и Авось», рок -поэтория Г. Мала «Исповедь», рок-опера А. Градского «Стадион».

Значительное влияние оказала классическая музыка на творчество таких всемирно известных музыкантов, как англичанин Рик Уэйкман и ансамбли «Фокус», «Джездро Тал».

Импровизационному стилю исполнения рок-музыкантов оказалось близким творчество гениального композитора XVIII века И.С. Баха.

В терминологии современной рок-музыки и поп-музыки даже появился термин «бахизм», который означает использование типично баховских музыкальных оборотов. Это некоторые композиции ансамбля «Штерн Майсен» Германия, нашего «Автографа».

Чем же объяснить тягу этих известных рок-музыкантов к классике? Что заставляло их использовать в своем творчестве ее средства выразительности?

Во-первых, многие из них имеют «академическое» образование, хорошо знают и любят классическую музыку, посвящают ей свое свободное время.

На вопрос об их музыкальных пристрастиях музыканты группы «Дип пёпл» ответили так.

Блэкмор: «Исключительно классическая музыка, никакого рока».

Лорд: «Бах, Гендель, Моцарт»

Пейс: «Битлз, Роллинг Стоунз, Рахманинов».

Руководитель нашей рок-группы «Автограф» Александр Ситковецкий сказал: «Я люблю Рахманинова и Баха. У Рахманинова фортепианные циклы и 3-й фортепианный концерт. У Баха – «Брандербургские концерты» и «Страсти по Матфею». Мы используем многие элементы классики. Настоящие музыканты не могут неуважительно относится к классической музыке. Ее неприятие характернодля ребят с невысокой музыкальной культурой*».*

Итак, музыканты, которые имеют широкий музыкальный кругозор, понимают ценность классического искусства и черпают в нем средства выразительности, выработанные веками, получают толчок своей творческой фантазии.

Одна из важнейших проблем, стоящих перед создателем музыки, в том числе и рок-музыки, – это сочинение яркой музыкальные темы – мелодии. На это способны не многие, а в произведениях композиторов-классиков таких мелодий – море. Вот и черпают из него бесконечно.

Чрезвычайно широким и массовым явлением стали всевозможные современные обработки классических произведений.

Коммерческая музыка всегда быстро реагирует на музыкальный спрос. В конце прошлого века среди западной молодежи резко возрос интерес к классической музыке. Только в Англии в это время насчитывалось около 200 любительских молодежных оркестров, которые исполняли классическую музыку.

Коммерческие музыканты сразу почувствовали новую волну увлечения молодежи, быстро отреагировали на него, и музыкальный рынок заполнили эстрадные обработки шедевров музыкальной классики.

Например, 40 симфония В. Моцарта, «К Элизе» Л. Бетховена, «Картинки с выставки» М. Мусоргского и многое другое.

Как видим, классика, поп-музыки и рок-музыки взаимосвязаны. Но есть еще народная музыка и джаз.

Кстати, джаз – это народная музыка американских негров. Не будь джаза, не было бы и рока. Именно в джазе корни этого музыкального искусства. Известно, что дерево будет жить, если у него есть корни. Корни любого вида искусства, и музыкального в том числе, - народное творчество. Питают эти корни искусство того или иного музыканта – значит будет расти и цвести дерево его творчества. Нет, значит, со временем оно истощится и засохнет.

Если сравнить звучание многих композиций знаменитого ансамбля «Битлз» и английских народных баллад, то можно убедиться в их тесной связи.

Есть музыкальные группы, у которых все творчество опирается на народную музыку. Именно она делает их творчество полнокровным, и именно поэтому многие отдают им предпочтение перед другими безликими ансамблями.

Достаточно вспомнить популярный белорусский ансамбль «Песняры».

Как видим, немало источников питает рок-музыку. От джаза, народного искусства она черпает самобытность, яркую эмоциональность, от серьезной музыки - тематизм, средства выразительности, завершенность форм.

Надеемся, что сумели убедить вас в том, что все виды музыкального искусства тесно взаимосвязаны. Нужна и классика, и рок-музыка, и народная музыка – только тогда музыкальная картина мира будет полной и многоцветной.

Меняются времена, меняются люди, меняется сама жизнь. Конечно же, меняется и искусство, и, в первую очередь, музыка. Хотелось бы, чтобы и сейчас, и в будущем, композиторы сочиняли великие произведения, которые и через века будут с замиранием сердца и слезами восторга на глазах слушать люди во всех уголках нашей огромной планеты!

Благодарю за внимание.