Глава 2. Стили и направления электронной музыки.

Experimental

Экспериментальная музыка - собирательное понятие, отражающее размытую принадлежность к жанру. Экспериментальной называется музыка, в основе которой положен эксперимент с различными компонентами музыки в общем понимании, такими как ритм, мелодия, строй, размер, а также возможности звуковоспроизводящих устройств. Пионерами экспериментальной электроники считаются композиторы второй половины ХХ века, которые занимались активным поиском новых музыкальных форм. Стоит назвать имена Карлхайнца Штокгаузена, Джона Кейджа и Стива Райха. Они первыми заинтересовались возможностями тембральной музыки, идущей вразрез с привычной тональной музыкой.

Наследие экспериментаторов переняли и достойно преумножили исполнители вроде Tangerine Dream, Neu!, которые, в свою очередь, повлияли на формирование саунда 1980-1990-х годов. Некоторыми из ярких экспериментал-музыкантов конца 1990-х являются Noto, Kim Cascone, Ryoji Ikeda, Hecker и Taylor Deupree.

Kraut-rock

Краут-рок — направление экспериментальной и психоделической рок-музыки, возникшее в конце 1960-х — начале 1970-х годов в Западной Германии. Слово "kraut-rock" можно перевести как "травяной рок" или "капустный рок": это немецкие психоделические команды Ash Ra Tempel, Popol Vuh, Guru Guru, Can, ранние Tangerine Dream и Kraftwerk, а также Neu!, Faust и др. Визитной карточкой стиля стало смешение рока со структурами электронной музыки, а также электронной обработкой звука, для усиления психоделического эффекта. В краут-роке делается упор на инструментальную музыку, импровизации, экспериментальность. Также для него характерен «моторик» - ритм, который не меняется на протяжении почти всей композиции и снабжен простой партией баса. Он был разработан в начале 70-х и популяризован Kraftwerk в альбоме «Autobahn» 1974 года. Помимо этого, практиковался метод, когда импровизации записывались на двухдорожечный магнитофон, после чего пленка резалась на части и из нее склеивались готовые песни. Многие из групп краут-рока пытались заполнить культурный вакуум, образовавшийся в Германии после Второй мировой войны, и создать на основе англо-американской рок (и поп-)-культуры более экспериментальную, новую немецкую культуру. Корни краут-рока уходят в немецкий электронный авангард 1950-х годов и идейно связаны с творчеством композитора Карлхайнца Штокхаузена. Стиль дал импульс для развития электронной музыки в целом и эмбиента в частности.

Berlin School

Берлинская школа электронной музыки или просто Berlin school – направление, зародившееся в начале 70-х годов прошлого века, вокруг лейбла Ohr в Берлине. В основе этого направления музыки лежит краут-рок и электронные эксперименты сегодня культовых групп Tangerine Dream, Ash Ra Tempel и композитора Клауса Шульце.

Берлинская школа – секвенсорная музыка с применением аналоговых синтезаторов; часто в отношении этого направления можно встретить описывающие эпитеты – психоделическая, ассоциативная, медитативная и т. д. Как правило, это крупные музыкальные полотна, построенные на нескольких повторяющихся музыкальных движениях-кольцах, по мере развития, обрастающие яркими выразительными украшениями с одной или несколькими мелодическими линиями. Артисты Берлинской школы были источником вдохновения и примером для артистов, работающих в стилях транс, нью-эйдж и эмбиент.

Винтажные пластинки музыкантов Берлинской школы, как правило, содержали в себе два трека (по одному на каждую сторону) длительностью от двадцати минут до получаса. С появлением компакт-дисков последователи Берлинской школы больше не были зажаты в рамки винила и стали записывать непрерывные аудио-трипы продолжительностью до 80 минут. Благодаря любви к бесконечным петлям (лупам) и непрерывности музыкального потока артисты Берлинской школы привлекают к себе внимание художников и режиссеров.

Ambient

Эмбиент (англ. ambiant — «окружающий»; имеется в виду своеобразная обстановка, атмосфера какого-нибудь места) — атмосферная, "обволакивающая" музыка, основанная на тембральных изменениях звука, реверберации и гармонии и часто лишенная отчетливого ритма и/или мелодии. Эмбиент нередко встречается в виде неторопливых клавишных пассажей вне отчетливого темпа и ритмического рисунка и зачастую сводящихся к повторению одной и той же фразы или последовательности аккордов, как, например, в классическом опусе "Music for Airports" Брайана Ино. Однако он больше распространен в виде массивных (или, наоборот, легких) саундскейпов (soundscape) и монотонных дроунов (drone), которые могут сопровождаться импровизацией на каком-либо инструменте (гитара, пианино и т.д), этнической перкуссией, битом, или естественными шумами города и природы (например, плеском воды). Основателем жанра принято считать британского композитора Брайана Ино. Он первым сформировал концепцию стиля и дал ему название. Ино записывал на пленку свои импровизации на клавишных, апотом склеивал пленки в кольцо. В результате одни и те же звуки постоянно повторялись, музыка никуда не двигалась и «шевелилась» на одном месте. Через несколько лет он предложил термин ambient music. На самом деле эмбиент довольно часто встречается и до Ино, например, в психоделическом роке первой половины 70-х в виде бесформенных гитарных импровизаций, в авангарде и минимализме 50-х-60-х, различных этнических традициях. В целом, у эмбиента и по сей день нет единой трактовки, ведь под этим термином объединяют музыку различных авторов: спейс-, этно-, прогрессив-, трайбл-эмбиэнт (Клаус Шульце, Стив Роуч, Роберт Райх, Biosphere, Пит Намлук, Клаус Визе, Carbon Based Lifeforms и др.), сплав эмбиэнта с индастриалом (Lustmord, Bad Sector, Coph Nia и др.), его экспериментальные разновидности (Asmus Tietchens, Oval), и его гибриды с различной бит-ориентированной музыкой - техно, хаусом (Aphex Twin, The Orb и прочие).

Industrial

Индастриал (от англ. industrial — «промышленный») — музыкальное направление, отличающееся выраженной экспериментальностью и особой эстетикой механических и промышленных звуков.

Industrial возник в 1974 году в Англии. Основоположник — группа Throbbing Gristle, основавшая лейбл Industrial Records, откуда и возник термин. Изначально индастриал был не только музыкальным направлением, но и идеологическим. Основным методом индастриала стала тактика шока. В период с 1974 по 1981 год появилось множество музыкантов и групп этой направленности во всех частях света. Среди них наиболее известны Бойд Райс (NON), Einstuerzende Neubauten, SPK, Merzbow. Они составили «классический индастриал». Но популярным направление так и не стало. Throbbing Gristle распались в 1981 году, заявив о завершении «индустриальной» эпохи и начале «пост-индустриальной».

Для музыкантов это означало смену плана. Бывшие участники Throbbing Gristle образовали несколько новых проектов, звучание которых кардинально изменилось по сравнению с TG. Другие «классические» индустриальные группы, такие как SPK и Einstuerzende Neubauten, также перешли на «новую стратегию». Появились совершенно новые проекты. Пост-индустриальная музыка стала менее агрессивна, однако вся прошлая радикальность вылилась в музыкальные эксперименты и изобретательность. Теперь пост-индастриал музыканты совмещают старый индустриальный подход с другими направлениями музыки.

Electro

Отличительные особенности электро – бит аналоговой ритм-машины (узнаваемое звучание электро придает драм-машина Roland TR-808), обилие космически-футуристических звуков, повторяющийся рисунок синтезаторного баса, и голос, пропущенный через вокодер (устройство для синтеза речи, обычно создающее «металлический» голос, из-за чего подобные приборы нередко использовались также и в фантастических фильмах, для озвучивания роботов). Звук характерен использованием аналогового синтеза звука для написания треков, обильными вкраплениями эффектов эха, задержки, реверберации, а также текстами на научно-фантастическую и футуристическую тематику. Основоположники направления – уже неоднократно упомянутые Kraftwerk, внесшие ощутимый вклад в развитие электронной музыки.

Своё дальнейшее развитие электро получило благодаря электрофанку — поджанру, возникшему в США на стыке хип-хопа, синт-фанка, электропопа и все той же германской электронной группы Kraftwerk. Расцветом электро были 1982–85 гг. Непосредственно из электро развился жанр техно. Ритм электро — ломаный (брейкбит), «ломаность» достигается за счёт смещения акцента с сильных долей такта на слабые. Темп композиций варьируется от 120 до 140 BPM, постоянно используются синкопированные ритмы. Одной из первых и наиболее влиятельных композиций жанра стал сингл Африки Бамбаты «Planet Rock», вышедший в июне 1982 года, цитировавший мелодию «Trans-Europe Express» и ритм «Numbers» Kraftwerk. Тогда же вышел один из шедевров электро — сингл «Al-Naafiysh (The Soul)» Хашима. Хотя наиболее ярким периодом жизни электро были 1980-е годы, музыканты, работающие в этом стиле, есть и по сей день. Недавнее возобновление интереса к этому музыкальному течению наиболее явно в Детройте и Нью-Йорке, хотя и другие города стараются не отставать.

Synthpop

Синти-поп — жанр популярной музыки, в котором синтезатор является доминирующим инструментом. Подавляющее большинство современной поп-музыки создается с помощью синтезаторов, но синти-поп наделен стилистическими особенностями, отличающими его от остальной музыки.

Зачастую синти-поп именуют электропопом, хотя электропоп — разновидность синти-попа, получившая популярность в начале 80-х годов и более тесно связанная с пост-панк музыкой Новой Волны. Помимо этого, в кругах готической и индустриальной музыки синти-попом именуется мрачная электронная музыка.

В более широком смысле синти-поп — музыкальная сцена первой половины 80-х, активно использующая в музыке звук синтезаторов (например, Depeche Mode, Erasure), а также волна популярной Новой Романтики (Duran Duran, Spandau Ballet и др.).

Первой крупной поп-звездой синти-попа в 1981-м году стал композитор и исполнитель Гэри Ньюман. Пионерами стиля в Британии, где синти-поп получил наибольшее распространение, можно считать группы The Normal, OMD, Ultravox, The Human League. Стоит отметить, что все перечисленные музыканты находились под большим влиянием творчества Kraftwerk и научно-фантастической литературы. Движение синти-попа стало символом 80-х в Британии. Множество молодых талантливых музыкантов бросили вызов традиционному року, стараясь делать все в точности наоборот. Но их эпоха, что естественно, оказалась не вечной. В 90-х лидирующие позиции занял брит-поп, а одной из немногих синти-поп групп, оставшихся в большом музыкальном бизнесе, оказались Depeche Mode.

Electronic Body Music

EBM (от англ. electronic body music — электронная музыка тела) – ответвление индастриала. Характеристика стиля: четкие ритмичные танцевальные марши с эффектным, завораживающим вокалом и яркими примесями электронного эмбиента. Близок к синти-попу, но тяжелее его.

EBM – наиболее популярный сейчас стиль пост-индустриальной музыки. Термин появился в 1985 году и был придуман бельгийской группой Front 242 – так они охарактеризовали свое творчество.

Помимо классического EBM, в 90-х годах сформировалось несколько его направлений, где музыканты различным образом видоизменяли первоначальное звучание и вокал. В первую очередь это техно-индастриал (techno-industrial) и дарк электро (dark electro). В первом случае синтезаторы звучат, как в EBM, гораздо тяжеловеснее, чем в синти-попе, вокал довольно грубый, но чистый, без использования компьютерной обработки. В дарк электро же наоборот, наиболее активно используется эффект distortion. Преобладают жесткие и довольно мрачные ритмы.

Ярчайшие представители, заложившие фундамент данному музыкальному направлению на стыке 80-х и 90-х годов и составлявшие долгое время его основу –группы Front 242, Nitzer Ebb, Front Line Assembly, Leaether Strip.

New Age

Нью-эйдж (дословно «новая эра») — совокупность музыкальных стилей, характеризующихся расслабляющим и позитивным звучанием. Нью-эйдж сочетает инструменты, характерные для электронной и этнической музыки, и характеризуется низким темпом, использованием лёгких, поднимающих настроение мелодий. Он часто применяется для релаксации и стимулирования творчества. Исполнители нью-эйджа обращаются к темам живой природы, самопознания, национальной культуры.

Первым музыкантом, игравшем в стиле нью-эйдж, стал американский джазмен Тони Скотт. В 1964 он записал первый альбом в стиле нью-эйдж — «Music For Zen Meditation».

В дальнейшем звучание нью-эйджа теряло связь с традициями джаза. Уже в 70-е годы нью-эйдж стал преимущественно электронной музыкой; широко использовались японские синтезаторы (фирма Yamaha), которые могли подражать звучанию этнических музыкальных инструментов. В начале 80-х, в эпоху кризиса стиля индастриал, многие бывшие музыканты индустриальных групп использовали эстетику нью-эйджа в своих произведениях. Для «идеологии» нью-эйджа характерна любовь к дикой, но красивой природе и тяга к оккультизму.

Известные темы музыки нью-эйдж — космос, окружающая среда, природа, благо бытия, гармония с миром и собственным Я, сны, путешествия в духовном мире. Названия композиций в стиле нью- эйдж часто описывают природные или эзотерические явления. Самая известная группа, работающая в этом стиле – Tangerine Dream.

House

Хаус (англ. house — дом) — стиль и движение в электронной музыке, созданные диджеями середины 1980-х годов в Чикаго и Детройте. Хаус является потомком танцевальных стилей ранней эры пост-диско (электро, соул, фанк и т. п.) конца 1970-х годов; собственной популярности он достиг лишь в начале 1990-х. Структура «классического» хауса весьма проста: стандартный размер 4/4 и не очень быстрый темп (118–132 BPM). Часто присутствует пианино, мягкие мажорные синтезаторные аккорды и линия баса, напоминающая фанк или диско. Основным отличием хаус-музыки является уже упомянутый повторяющийся бит, обычно в размере 4/4, и сэмплинг, т. е. работа со звуковыми вставками, которые повторяются время от времени в музыке, частично совпадая с её ритмом.

Самый первый хаус-трек написал американский диджей Джесси Саундерс, и называлась эта композиция «On and on tracks». Она была записана в 1984 году в Чикаго, на дешёвых драм-машинах фирмы Roland.

Споры о происхождении названия ведутся любителями до сих пор, ведь доподлинно ничего неизвестно. Некоторые считают, что термин «хаус (дом)» происходит из-за того, что ранние произведения в этом стиле обычно создавались и проигрывались диджеями в собственных квартирах. Однако, в целом считается, что своё название хаус получил от чикагского клуба Warehouse (в перев. с англ. — склад). Там диджей Фрэнки Наклз совмещал классическое диско с европейским синти-попом, добавляя к этому собственные ритмы при помощи драм-машины Roland 909. Эта музыка была создана для танцев, и в ней использовались новые электронно-музыкальные инструменты. Тогда она была андерграундной и притягивала к себе самых продвинутых законодателей моды.

Techno

Техно — жанр электронной музыки, зародившийся в середине 1980-ых годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократными повторениями структурных элементов музыкального произведения.

«Техно — это музыка, звучащая, как технология», — говорит Хуан Аткинс, один из основателей жанра.

Считается, что техно изобрела так называемая «Белвиллская троица» — «инициатор» Хуан Аткинс, «новатор» Деррик Мэй и «двигатель» Кевин Сандерсон. В середине 1980-ых трое друзей по колледжу из пригорода Детройта Белвилл, как они сами говорят, пытались сделать немецкую электронику в духе Tangerine Dream и Kraftwerk более танцевальной, пригодной для диджеев и клубов. Фактически, техно возникло при слиянии таких жанров как синти-поп, электро и хаус.

Несмотря на то, что первым техно-треком принято считать No UFO's Хуана Аткинса (под псевдонимом Model 500), выпущенный ещё в 1985 году, сам жанр долгое время не имел какого-то определённого названия. Раньше эту музыку называли и хаусом, и новым диско, и даже хип-хопом. Имя «техно» жанр получил только в 1988 году благодаря предназначенной для Великобритании компиляции из детройтской танцевальной музыки под названием «Techno! The New Dance Sound Of Detroit».

Интересен факт, что изначально данную компиляцию предполагалось назвать именно «The House Sound Of Detroit». Но та музыка, которая подходила под название хаус, производилась в Чикаго, и звучала иначе. Тогда было принято решение задействовать слово техно, которое уже в принципе использовалось некоторыми музыкантами, но прежде ассоциировалось скорее с хип-хопом. Успех этой компиляции сыграл свою роль — новоявленный жанр получил признание.

Если в США техно-музыка была только андеграундным явлением, то в Великобритании она вырвалась на основную музыкальную сцену страны в конце 80-х.

Trance

Транс — это стиль электронной танцевальной музыки, появившийся в 1990-е. Отличительными чертами стиля являются: темп от 130 до 160 ударов в минуту (BPM), наличие повторяющихся мелодий и фраз и особая музыкальная форма.

Транс базируется на повторениях коротких сэмплов синтезатора на протяжении всего трека, при этом допускаются минимальные изменения ритма и частотных характеристик синтезатора, чтобы иметь возможность различать композиции. Эффект от такой музыки - погружение слушателя в состояние транса, сходное с религиозным. Несмотря на снижение интереса к стилю в середине 90-х, транс снова вернулся, но уже ближе к концу века, вытеснив с мировой музыкальной арены хаус, как самый популярный стиль альтернативной танцевальной музыки.

В 1990-м году два итальянских продюсера Бруно Санчьони и Джузеппе Черкья ненадолго собрались вместе под вывеской Age Of Love и записали сингл, который стал не просто хитом, а настоящей революцией в танцевальной музыке тех лет. Композиция удалась на славу, она по сей день достойно звучит и содержит в себе целый ряд свежих идей, которые представители транс-сцены до сих пор применяют и развивают. Странно, но сразу после выхода The Age Of Love остался незамеченным.

Он дождался своего часа только спустя два года. К этому времени в Европе появились первые крупные рекорд-лейблы, которые «прощупывали» витавшую в воздухе идею транс-музыки. В 92-ом году молодой электронный дует Jam & Spoon выпустил новую версию «The Age of love», и на подготовленной благодатной почве она, наконец, стала международным хитом.

Классическое немецкое звучание внесло свои изменения, поэтому появился термин прогрессив-транс, используемый для описания влияния со стороны мягких форм хауса и евродэнса.

Сегодня транс – самое масштабное явление в музыкальном мейнстриме, вокруг которого выстроена мощная бизнес-индустрия. Такие артисты, как Армин Ван Бюрен, Tiesto, Пол Ван Дайк или ATB собирают целые стадионы, сопровождая свои шоу мощными световыми и пиротехническими эффектами. Их музыка звучит по радио и на ТВ, а поклонники со стажем тем временем отмечают, что сам стиль переживает не лучшие времена, двигаясь в сторону тотальной коммерциализации.

Hardcore

Хардкор — жанр электронной музыки, появившийся в начале 90-х годов, когда музыканты начали экспериментировать со скоростями в техно-музыке. Появление и развитие можно отметить в нескольких странах. Прежде всего, это Нидерланды, Германия и Англия. Стиль отличается быстрым темпом (160—300 ударов в минуту и выше), использованием искажённых и/или атональных индустриальных звуков и семплов, а также использованием тяжелой прямой бочки с эффектом distortion.

Хардкор-техно обычно создается с использованием музыкальных секвенсоров. Из-за широкой доступности компьютеров и отсутствия финансового вознаграждения многие хардкор-техно музыканты писали треки для собственного удовольствия и с использованием различных музыкальных инноваций. Основные музыкальные инструменты, используемые при написании хардкор-музыки — драм-машина Roland TR-909, басовый синтезатор (bassline) Roland TB-303, синтезаторы Roland серии Juno и Jupiter. Самое широкое распространение получил Roland Alpha Juno 2, его звуки широко использовались такими музыкантами как Predator или Ruffneck.

Хардкор породил множество поджанров и производных стилей, большинства из которых уже не существует. Также стоит отметить, что есть много названий и определений слова «хардкор», которые используются по-другому в различных областях. Часто подстили хардкора классифицируются городом или страной, в которой они произведены, например франкфуртский звук, французский звук, и т.д.

Drum & Bass

Драм-энд-бэйс (часто сокращают — D&B или dnb, в русском — днб) — жанр электронной музыки. Возник как ответвление британской сцены брейкбита и рейва после того, как музыканты стали смешивать бас из регги с ускоренным брейкбитом из хип-хопа.

Основная сложность состоит в том, что нельзя говорить о днб, не затрагивая историю стиля джангл. В 1994-м году разницу между ними не мог определить никто. Напористая, стремительная музыка со скоростью от 140 до 150 ударов сводила с ума европейскую молодежь. Однако при всей своей незаменимости на массовых танцах, джангл был явлением крайне бедным на новые идеи. Ранние джангл-записи звучат скверно, смысловая нагрузка напоминает примитивный и вызывающий гангста-рэп. Назрела ситуация, когда нужно было двигаться вперед. В течении 1994 года джангл попросту переродился в драм-н-бейс. За расстановку приоритетов и определение векторов развития отвечал DJ Goldie и состав его лейбла Metalheadz. Чуть ли не каждый артист этого объединения положил начало отдельному подвиду драм-н-бейса, которых сегодня насчитывается не менее 20-и. Сам Goldie еще в 1995-м году выпустил альбом «Timeless» — первый коммерчески успешный релиз в рамках не самого дружелюбного стиля.

Чтобы найти первый трек в истории драм-н-бейса, нужно сначала найти первый трек в истории джангла, который уже имел ритмическую структуру, близкую по звучанию к сегодняшней. Сам по себе джангл был вариацией хардкора с упором на ломаный ритм (брейкбит).

Но в 1993-м году, когда именно джангл в своем классическом понимании был главным направлением в британском андеграунде, свою концепцию звучания успешно осваивал диджей, продюсер и владелец лейбла Good Lookin’ — LTJ Bukem. Он воплощал в жизнь идею быстрой импульсивной электроники с ломаным ритмом, но мягким атмосферным звучанием, склоняющимся то к джазу, то к трансовым мотивам. LTJ Bukem первым стал использовать внезапные остановки ритма, характерные для хаус-музыки «ямы» и стремился к более качественному уровню продакшна. Именно он, а не Goldie, первым смог заглянуть далеко вперед и предопределить развитие стиля в дальнейшие годы. В качестве примера можно послушать один из первых релизов LTJ Bukem — композицию «Music», которая и сегодня звучит неплохо.

Synthwave

Синтвейв, также известный под названиями Ретровейв или Futuresynth — стиль электронной музыки, появившийся в середине 2000-х годов. С музыкальной точки зрения синтвейв вдохновлён Новой волной, а также саундтреками многих фильмов, видеоигр и телевизионных шоу 80-х годов.

Стиль преимущественно инструментален и использует в звучании характерные элементы электронной музыки 1980-х – электронные барабаны, мелодии и бас-партии, сыгранные на аналоговых синтезаторах. Всё делается для достижения сходства с электронной музыкой тех лет. Несмотря на это, синтвейв-продюсеры используют современные техники создания электронной музыки и обычно выводят бас-барабан и бас-партию на передний план.

С эстетической точки зрения синтвейв воссоздает дух научной фантастики, боевиков, фильмов ужасов, футуристических видеоигр-гонок 1980-х. Он выражает ностальгию по культуре 1980-х, пытается уловить атмосферу тех лет и погрузить в неё.