

СИНТЕЗ АКАДЕМИЧЕСКИХ И ЭСТРАДНЫХ ПРИЕМОВ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ РОК-СКРИПАЧЕЙ ДЖЕРРИ ГУДМАНА И ЭДДИ ДЖОБСОНА

В проблематике новейших научных работ можно констатировать отсутствие вопросов, связанных с практикой использования скрипки в рок-ансамбле, что побуждает к активизации исследовательского интереса к реалиям современного исполнительского искусства. Многие зарубежные и отечественные рок-группы имеют в составе скрипачей, органично вписывающихся в ансамбль (Э. Джобсон – «Curved Air», «UK», «Jethro Tull», Д. Кросс – «King Crimson», Дж. Ричардсон – «Caravan», С. Хауз – «High Tide», «Hawkwind», Р. Стейнхардт – «Kansas», А. Решетин – «Аквариум», В. Бухаров – «Крематорий», М. Нефедова – «Король и Шут» и др.). Среди наиболее значимых рок-скрипачей рубежа XX–XXI вв. отметим Джерри Гудмана (США), Эдди Джобсона (Великобритания) и Дэвида Гарретта (Германия).

Джерри Гудман (Гудмен, Jerry Goodman) (рис. 1) американский скрипач (род. в 1949 г.) освоил академическую школу исполнительства в Иллинойском университете, в начале музыкальной карьеры работал в Чикагском симфоническом оркестре. С конца 60-х гг. XX в. музыкант завершил свою карьеру академического музыканта и начал сотрудничество с джаз-рок-группой «FLOCK», значительно обогатив саунд ансамбля и сделав группу конкурентоспособной на рынке шоу-бизнеса (запись дебютного альбома была произведена на знаменитой фирме «Columbia Records»). В начале 1970-х гг. музыкант вошел в состав ан-

самбля «Mahavishnu Orchestra» Джона Маклафлина. Музыкант-мультиинструменталист (скрипка, электроскрипка, альт-гитара, бас-гитара, мандолина), Дж. Гудман выступал с музыкантами различных направлений (авангардный джаз, блюз, свинг, кантри-рок, поп, мэйнстрим-фьюжн, фламенко).

Исполнительский стиль Гудмана – «рок-Паганини» [8] – отличает виртуозное владение техникой и штриховым богатством академической исполнительской школы, стилевое чутье и изобретательность в создании импровизационных разделов рок-композиций. Один из ярких примеров джаз-роковых опусов Гудмана (в соавторстве с Я. Хаммером) – «Like Children» (1974) с популярной композицией «Кантри и восточная музыка» («Country And Eastern Music») (запись 2012 г.). Многообразные акаде-

Рис. 1. Джерри Гудман

мические приемы, блюзовые интонации и гармонии, характерное свинговое ритмическое «покачивание», интегрированные в систему рок-музыки, способствовали изменению и обогащению его музыкальной лексики. Наиболее ярко синтез блюза и рока проявляется в композиции «Встреча духов / Вы знаете, что знаете» («Meeting Of The Spirits / You Know You Know», запись 2010 г.).

Импровизации Гудмана дополняют рок-композиции, исполняемые инструментальными группами различных составов: «Too Cool» (Goodman, Watts) – ударная установка, саксофон, скрипка, электрогитара; «Sanny side up» – ударная установка, бас-гитара, электрогитара, гитара с двойным грифом, скрипка. Звучание скрипки в данных композициях дополняет вертикаль тембрового пространства музыки, обогащая «низы» ударной установки (граунд-бит – пульсацию, которая является фундаментом музыкальной ткани) и басовых партий рафинированной мелодикой в верхних регистрах, свобода ритмического движения которой «нарочито нарушает эффект регулярности» [5, с. 309].

Особенности мелодики, ритмических и гармонических решений соответствуют принципам рок-музыки, но в них также присутствует качество, специ-

фичное для академической музыки (использование секвенций, композиционное равновесие разделов формы) и академической школы исполнительства (профессионализм и виртуозность). Эстетические функции классического искусства проникают в рок-музыку. Как отмечает С. В. Шаповалов, «рок в целом уже давно не протест, не “излияние жизни”, не “божественность момента”. На первый план выходят “марка”, логотип, профессионализм. Даже и в своих подлинных, сохранивших жизнь формах рок постепенно превратился в развлечение» [11, с. 15].

Скрипач, вокалист Эдди Джобсон (Eddie Jobson, род. 1955 г., рис. 2), выдающийся рок-музыкант, получил классическое образование в Университете Дарема (с англ. University of Durham) в Англии, и уже с 16-летнего возраста начал выступать в составе рок-ансамблей, играя на электроскрипке. К 80-м гг. XX в. он становится признанным «королем роковой электроскрипки».

Характерный «роковый» колорит и экспрессия скрипичной игры Э. Джобсона проявляются в раннем и чрезвычайно популярном в молодежной среде 1980-х гг. клипе «Переверните его» («Turn it Over»), (запись 1983 г.). Драматургия видеоряда клипа основана на принципах клипового монтажа: кадры киносъемки выступления артистов ансамбля стремительно сменяются фрагментами разнообразной компьютерной графики, компьютерного моделирования и проецирования инструментов ансамбля (корпуса бас-гитары, скрипки, синтезатора). Благодаря этим приемам создается динамичное трехмерное пространство, «мир условностей, уводящий зрителя от логики к эмоциям» [9, с. 89]. Неотъемлемым атрибутом клипа является также частое использование световых эффектов – лучей различной конфигурации, пронизывающих темноту кадра в разных направлениях, вспышек света, которые накладываются на звучание в соответствии с ритмом музыки. Световые эффекты характерны для концертной практики современных эстрадных му-

Рис. 2. Эдди Джобсон

зыкантов. Гипернапряженная сила звука в сочетании с быстроменяющимися световыми эффектами «значительным образом влияет на психику человека, галлюцинации, головокружения и общей двигательной системой» [2, с. 10], реальность в процессе восприятия начинает оттесняться «абстрактным миром, при этом нередко могут смещаться общечеловеческие ценности, изменяться адекватное восприятие» [9, с. 89]. Активное использование Э. Джобсоном световых эффектов является «свидетельством изменения исполнительских стратегий, ориентированных в первую очередь на стереотипы, ментальные и социально-ролевые установки целевой аудитории» [3, с. 360].

Колористическое решение клипа «Переверните его» основывается на контрасте ультраярких цветов и органично сочетается с эмоциональным вокалом музыкантов и экспрессивным звучанием электроскрипки, бас- и электрогитары, тяжелым ритмом ударной установки. Музыканты стремятся освоить сонорные пределы звучания, расширить тембровые границы голоса и музыкальных инструментов, создать многоуровневое звуковое пространство, наполненное энергетикой ритма. Важное значение в клипе приобретает имидж артистов, созданный по актуальным тенденциям моды 1980-х гг.: облегчающие кожаные одежды, цепи, напульсники, «взбитые» объемные прически. Набор модных клише этого времени «объединяет слушателя и музыканта, заставляет быть ближе к своему кумиру» [2, с. 10].

Мастерство владения многочисленными исполнительскими приемами (*pizzicato*, *spiccato*, *ricoshet* и др.), виртуозность исполнения сложнейших импровизационных разделов скрипичной партии, насыщенной каскадными пассажами, стремительными глассандо демонстрируют высокий профессионализм музыканта. Академический характер интонирования (секвенции, гаммообразные пассажи) дополняется в композиции прерывистыми мотивами и сканди-

рованием одной ноты в высоком регистре, характерным для рок-композиций. Для создания сверхчастотного тембра скрипки, вызывающего «звонящее чувство высоты» [6, с. 155], и жесткого звучания, свойственного рок-музыке, звукорежиссер активно использует электронное устройство «блок-эффект», предназначенный для «оцифровки», обработки исходного тембра музыкального инструмента, запрограммированного усиления протяженности звучания, дополнения звука высокоскоростными повторениями. Новые технологии в рок-музыке, по мнению А. И. Громакова, «оказывают большое воздействие на психику человека» [2, с. 15].

Наряду с вокалом скрипка образует экспрессивный верхний уровень акустического пространства, дополненный низкочастотным звучанием бас-гитары и хай-хэта (комплекта тарелок со стойкой), обладающего наиболее длительным по времени звучанием в сравнении с остальными ударными инструментами и «демонстрирующего самый верхний уровень восприятия» [7, с. 15]. Тембровая структура бас-гитары в композиции «Дворец блюза Цезаря» расширяется «посредством электросонорики, преодолевается низкочастотная граница звука», более разнообразными становятся приемы звукоизвлечения. Бас-гитарист во время исполнения композиции активно использует слэп, *glissando*, флажолеты, тем самым статически поддерживающий фон баса преобразуется в «некое сюжетное действие» [6, с. 150]. Как отмечал Е. В. Мякотин, «чем больше эти тембры пытаются дойти до своих сонорных пределов, познать границы своей природы, противопоставиться друг другу, тем явственней проступает единый стержень их смыслового поля, демонстрирующий код относительности и пороговости метафизического пространства рока» [Там же, с. 153].

В «ауре электротембровости» между инструментами рок-ансамбля и голосом возникает новая смысловая связь: усиливается яркость и контрастность звучания, они «начинают диалогизировать

Рис. 3. Скрипки в виде черепов

между собой» [Там же, с. 156]. Диалоговая основа рок-музыки, по мнению В. Н. Сырова, является «онтологической предпосылкой рока в целом» и стимулом к стремительному развитию современного музыкального направления «Третья музыка» [10, с. 110]. Диалогический дискурс автор характеризует как принцип структурной организации рок-музыки, который обеспечивает ее «жизнестойкость, способность к эволюции и культурным взаимообменам» [Там же, с. 106].

Средоточием характерных для Э. Джобсона черт исполнительской манеры является запись композиции «Дикое соло электроскрипки» («Wild Electric Violin Solo», 2014 г.). Здесь Э. Джобсон дифференцирует структурное пространство звука посредством активного использования оригинальных исполнительских приемов, следствием которых является широкая амплитуда тембровых эффектов. Наряду с традиционными академическими приемами игры (полным волосом смычка, на всю его длину) присутствуют специфические техники (удары пальцами по различным частям корпуса прозрачной скрипки: эфам, обичайкам, верхней и нижней декам, подставке, по струнам инструмента, чередование пиццикато левой и правой руки, широкая вибрационная

амплитуда). Экспериментальная направленность творчества Э. Джобсона способствует созданию «акустического эйдоса рок-инструментов, электросонорности и знака (собственно тембра рок-звука)» [1, с. 50].

Специфические музыкальные инструменты струнных рок-групп также поддерживают экзальтированный антураж рок-исполнителей, формирует их характерный сценический имидж. Рок-музыканты предпочитают инструментарий агрессивного и ультрасовременного дизайна: скрипки в виде черепов, инструменты нестандартных форм, оригинальных цветов, выполненные из необычных материалов (рис. 3).

Подытоживая вышизложенное, отметим, что в творчестве рок-скрипачей Дж. Гудмана и Э. Джобсона мы обнаруживаем раскрытие ведущих тенденций современности – «сохранение классических традиций и смелое экспериментаторство» [4, с. 24]. Идеология рок-музыки, сформировавшаяся как протестное направление современной молодежной культуры, выдвинувшей ценные идеалы справедливости и свободы, находит свое воплощение в творчестве Дж. Гудмана и Э. Джобсона. Благодаря их деятельности скрипка приобретает новое звучание, экспрессия которого оказывается релевантной миру рок-музыки. Скрип-

ка становится полноправным участником рок-ансамбля наряду с электрогитарой и ударной установкой.

Синтез академических традиций и эстрадных приемов исполнительства в их творчестве приводит к созданию нового облика звукового пространства, наполненного неожиданными акустическими решениями, легко узнаваемыми современными ритмами, обогащенного

сценическими эффектами. Подобное соединение могло бы быть мозаичным, однако в данном случае оно оказывается продуктивным, так как основывается на высочайшем мастерстве исполнителей. Эксперименты по соединению музыкальной стилистики академической и рок-музыки демонстрируют их плодотворность и перспективность, обеспечивают успех исполнителей у широкой публики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барт Р. Предисловие к «Словарю Ашетт»: Моногр. Вып. 2. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 503 с.
2. Громаков А. И. Процессуальный анализ социализации молодежи, приобщенной к рок-музыке: Автореф. дис. ... канд. социол. наук. – Ставрополь, 2014. – 23 с.
3. Зайцева М. Л., Будагян Р. Р. Становление музыкального направления classical crossover в современном скрипичном искусстве // Вестн. славян. культур. – 2018. – Т. 49, № 3. – С. 351–370.
4. Зайцева М. Л., Будагян Р. Р. Синтез академических и неакадемических традиций исполнительства в современном скрипичном искусстве // Музыка и время. – 2019. – № 2. – С. 21–25.
5. Конен В. Д. Рождение джаза: Моногр. – М.: Сов. композитор, 1984. – 312 с.
6. Мякотин Е. В. Тембровая структура рок-музыки // Проблемы художественного творчества: Сб. ст. по материалам науч. чтений, посвящ. Б. Л. Яворскому / Саратов. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов, 2005. – С. 150–157.
7. Мякотин Е. В. Рок-музыка. Опыт структурно-антропологического подхода: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Саратов, 2006. – 24 с.
8. Озеров В. Гудман Джерри. – URL: <http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/gudmen> (дата обращения: 03.05.2010).
9. Смирникова Е. В. Феномен рок-музыки в понимании Егора Летова // Пробл. муз. науки. – 2011. – № 2. – С. 89.
10. Сыров В. Н. Рок-музыка и проблемы культурно-стилевой интеграции // Искусство XX века. Уходящая эпоха? / Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки. – Н. Новгород, 1997. – Т. 2. – С. 101–117.
11. Шаповалов С. В. Динамика социокультурных ценностей рок-музыки: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. – Ростов-н/Д., 2010. – 26 с.

REFERENCES

1. Bart R. *Predislovie k "Slovaryu Ashett"* [Preface to the "Ashett Dictionary"]. Moscow, 2003, Iss. 2. 503 p.
2. Gromakov A. I. *Protsessualnyj analiz sotsializatsii molodezhi, priobshchennoj k rok-muzyke: Avtoref. dis. ... kand. sotsiologicheskikh nauk* [The procedural analysis of the socialization of young people, attached to rock music. Extended abstract of candidates thesis]. Stavropol, 2014. 23 p.
3. Zajtseva M. L., Budagyan R. R. The formation of a musical direction in classical crossover violin modern art. *Vestnik slavyanskikh kultur* [Bulletin of Slavic cultures], 2018, (3, Vol. 49): 351–370.
4. Zajtseva M. L., Budagyan R. R. Synthesis of academic and non-academic performing traditions in contemporary violin art. *Muzyka i vremya* [Music and Time], 2019, (2): 21–25.
5. Konen V. D. *Rozhdenie dzhaza* [The birth of jazz]. Moscow, 1984. 312 p.
6. Myakotin E. V. Timbre structure of rock music. *Problemy khudozhestvennogo tvorchestva* [Problems of artistic creativity]. Saratov, 2005, pp. 150–157.
7. Myakotin E. V. *Rok-muzyka. Opyt strukturno-antropologicheskogo podkhoda: Avtoref. dis. ... kand. iskusstvovedeniya* [Rock music. The experience of the structural-anthropological approach. Extended abstract of candidates thesis]. Saratov, 2006. 24 p.
8. Ozerov V. *Gudman Dzherry* [Goodman Jerry]. Available at: <http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/gudmen> (Accessed 03 May 2010).

9. Smirnikova E. V. The phenomenon of rock music in the understanding of Yegor Letov. *Problemy muzykalnoj nauki* [Problems of music science], 2011, (2): 89.
10. Syrov V. N. Rock music and problems of cultural and style integration. *Iskusstvo XX veka. Ukhodyachshaya epokha* [Art of the XX

- century. The passing era?]. Nizhny Novgorod, 1997, Vol. 2, pp. 101–117.
11. Shapovalov S. V. *Dinamika sotsiokulturnykh tsennostej rok-muzyki: Avtoref. dis. ... kand. filosofskikh nauk* [Dynamics of sociocultural values of rock music. Extended abstract of candidates thesis]. Rostov-on-Don, 2010. 26 p.

Синтез академических и эстрадных приемов исполнительства в творчестве современных рок-скрипачей Джерри Гудмана и Эдди Джобсона

Статья посвящена анализу творчества выдающихся современных скрипачей рубежа XX–XXI вв. (Дж. Гудмана, Э. Джобсона). Показано, что овладение профессиональными навыками классической школы исполнительства позволило выпускникам Иллинойского университета Джерри Гудману и Университета Дарема Эдди Джобсону достичь высот мастерства и в дальнейшем утвердить скрипку полноправным участником рок-ансамбля. Virtuозность исполнительской манеры музыкантов во многом определила доминирующий характер скрипки в рок-композициях. Выявлен принцип лейттембровости в анализируемых композициях, что позволяет сделать вывод об усилении роли скрипичного звучания в музыкальной драматургии. Обосновано, что динамизм и брутальность электросонорного звучания бас-гитары становится образцом для поиска расширения тембровых возможностей скрипки в деятельности Э. Джобсона и Дж. Гудмана. Сделан вывод о том, что композициям Дж. Гудмана свойственно полилексическое разнообразие (использование характерных для рок-музыки экспрессивных фраз, охватывающих огромный диапазон, полиритмии и др.). Доказано, что Э. Джобсон в особой полноте раскрыл уникальные тембровые характеристики скрипки как инструмента рок-ансамбля, в том числе внедряя звучности электронного устройства блок-эффект. Выявлено, что характерным для рок-музыки является использование оригинальных скрипок агрессивного и ультрасовременного дизайна, типизированность сценического образа музыкантов.

Ключевые слова: современное скрипичное исполнительское искусство, рок-музыка, рок-скрипка, Джерри Гудман, Эдди Джобсон.

Synthesis of academic and variety execution receptions in the creativity of modern rock-violiner by Jerry Hudman and Eddie Jobson

The article is devoted to the analysis of the work of outstanding modern violinists of the turn of the XX–XXI centuries (J. Goodman, E. Jobson). It is shown that mastering the professional skills of the classical school of performance allowed the graduates of the University of Illinois Jerry Goodman and the University of Durham Eddie Jobson to achieve heights of skill and further approve the violin as a full member of the rock ensemble. The virtuosity of the musicians performing style in many respects determined the dominant character of the violin in the performed compositions. The principle of leittembroism in the analyzed compositions is revealed, which allows to conclude that the role of violin sound in the musical dramaturgy is increasing. It is substantiated that the dynamism and brutality of the electro-bass sound of the bass guitar becomes a model for the search for expanding the timbre possibilities of the violin in the activities of E. Jobson and J. Goodman. It was concluded that J. Goodman's compositions are characterized by a polylexical variety (the use of expressive phrases characteristic of rock music, covering a huge range, polyrhythms, etc.). It is proved that E. Jobson in particular completeness revealed the unique timbre characteristics of the violin as a tool of the rock ensemble, including by introducing the sound effect of the electronic device block effect. It is revealed that characteristic for rock music is the use of original violins of aggressive and cutting-edge design, typifiedness of the stage image of musicians.

Keywords: modern violin performing art, rock music, rock violin, Jerry Goodman, Eddie Jobson.

Зайцева Марина Леонидовна, доктор искусствоведения, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры музыковедения, дирижирования и аналитической методологии Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Москва)

E-mail: marinaz1305@mail.ru

Будагян Регина Робертовна, преподаватель кафедры музыковедения, дирижирования и аналитической методологии Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Москва)

E-mail: r.budagyan@mail.ru

Zaytseva Marina Leonidovna, Doctor of Art Criticism, Candidates of Philosophy, associated professor, Professor of the Department of Musicology, Conducting and Analytical Methodology at the Russian State University named after A. N. Kosygin (Moscow)

E-mail: marinaz1305@mail.ru

Budagyan Regina Robertovna, Lecturer of the Department of Musicology, Conducting and Analytical Methodology at the Russian State University named after A. N. Kosygin (Moscow)

E-mail: r.budagyan@mail.ru

Получено 08.04.2019