БАРОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУППЫ «DEEP PURPLE»

Денисова О.С.

Филиал МБОУ «СОШ № 1 г. Онеги» Онежская ДШИ (164840, г. Онега, ул. Матросова, д.34), e-mail: Olganum@gmail.com.

Рок-музыка, появившись в 1960-х годах XX века, не существовала обособленно от музыкальной культуры. В ней присутствует интегрирование традиций европейской классики. В творчестве группы «Deep Purple» нашли свое отражение классические традиции. Особенно ярко в ней проявились барочные черты, связанные с барочной гармонией, полифонией, риторическими фигурами, золотой секвенцией и формой фуги. Оформление обложек ранних альбомов группы «Deep Purple» − «The book of taliesyn» и «April» − напоминает живопись эпохи Барокко. Стилистика эпохи Барокко прошла через все творчество группы «Deep Purple». Идея объединения рок-музыки и барочных произведений, будучи очень интересной и близкой музыкантам коллектива, в особенности Лорду и Блэкмору, открыла путь к новым экспериментам.

Ключевые слова: рок-музыка, классические традиции, барокко, «Deep Purple».

Denisova O.S.

BAROQUE TRADITIONS IN CREATIVITY OF THE «DEEP PURPLE» GROUP

Branch of MBEI «Middle School No. 1 city of Onega» Children's Art School city of Onega (164840, Onega, street Matrosov, 34), e-mail: Olganum@gmail.com.

Rock music, having appeared in the 1960th years of the XX century, didn't exist separately from musical culture. At her there is an integration of traditions of the European classics. Classical traditions have found the reflection in creativity of the Deep Purple group. The baroque characteristic features connected with baroque harmony, polyphony, rhetorical figures, a gold sequence and a form of the fugue were shown especially brightly. Design of covers of early albums of the Deep Purple group − to "The book of taliesyn" and "April" − reminds painting of an era of Baroque. The stylistics of an era of Baroque have passed through all creativity of the Deep Purple group. The idea of synthesis of rock music and baroque music, being very interesting and close to musicians of collective, in particular the Lord and Blackmore, has opened a way to new experiments.

Keywords: rock music, classical traditions, baroque, «Deep Purple».

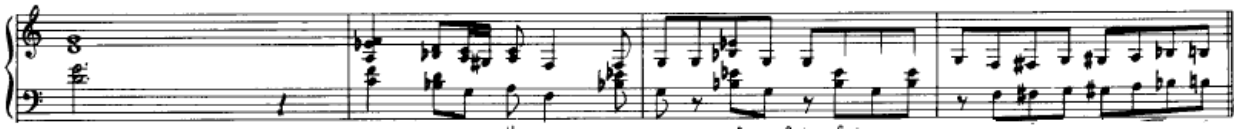
Рок-музыка, появившись в 1960-х годах XX века, не существовала обособленно. В. Сыров отмечает в ней интегрирование традиций европейской классики [3]. В творчестве группы «Deep Purple» нашли свое отражение классические традиции, связанные с такими музыкальными направлениями как барокко, классицизм и романтизм.

Всемирно известная британская группа «Deep Purple» была образована в 1968 году. Музыканты этого коллектива создают музыку в таких стилях как хард-рок, хэви-металл, прогрессивный и психоделический рок. На протяжении существования группы ее состав претерпевал существенные изменения. В «классический» состав коллектива вошли гитарист Р. Блэкмор, барабанщик Я. Пейс и клавишник Д. Лорд. Пейс – единственный музыкант, продолжающий играть в группе с момента ее создания по сегодняшний день. Около 30 лет, до ухода в сольную карьеру, бессменным клавишником коллектива был Лорд.

Участники группы «Deep Purple» в своем творчестве глубоко раскрыли барочные традиции. Как известно, в эпоху Барокко в творчестве И.С. Баха сложилась определенная символика, настраивающая слушателя на конкретное содержание музыкального произведения. За музыкальными символами (риторическими фигурами) закрепилось определенное значение. Многие из них встречаются в партиях, сочиненных Лордом на клавишных инструментах.

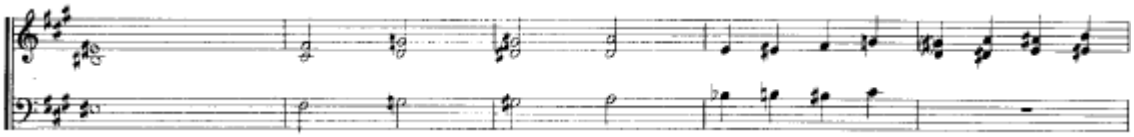
Восходящий хроматизм, согласно В.Б. Носиной, является символом страданий с надеждой на искупление [2]. В песне «Maybe I'm A Leo» из альбома «Machine Head» во время проведения соло гитары в партии клавишных звучит фрагмент восходящей хроматической гаммы, удвоенный бас-гитарой (пример 1).

Пример 1. Deep Purple «Maybe I'm A Leo»



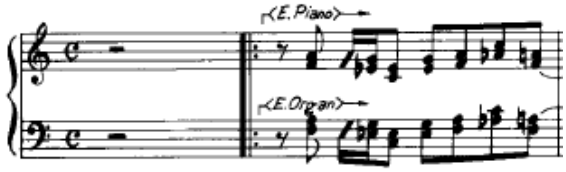
Восходящий хроматизм также появляется после соло барабанов в предкульминационном моменте перед припевом песни «Space Truckin» из того же альбома (пример 2).

Пример 2. Deep Purple «Space Truckin»



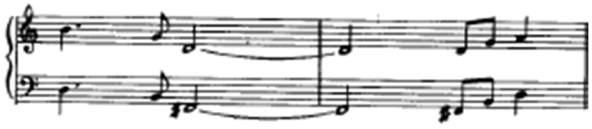
Удвоения в терцию, сексту, дециму «знаменуют спокойное чувство, довольство, радостное созерцание» [2, *27*]**.** Во вступлении к песне «Maybe I'm A Leo» партии электрооргана и электропианино удвоены в терцию (пример 3).

Пример 3. Deep Purple «Maybe I'm A Leo»



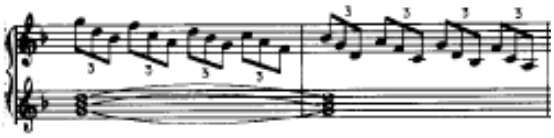
В песне «"A" 200» партия клавишных удвоена в терцдециму, т.е. сексту через октаву (пример 4).

Пример 4. Deep Purple «"A" 200»



Восходящий и нисходящий секстаккорд − символ «неминуемого свершения» [2, *28*]. В нисходящем виде Лорд использует его в своем соло в песне «Burn» из альбома «Burn» (пример 5).

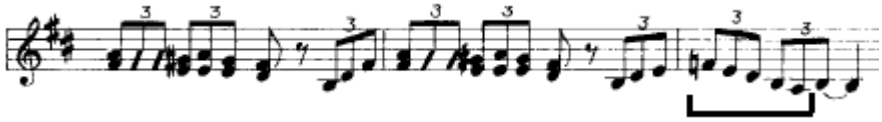
Пример 5. Deep Purple «Burn»



Кроме этой риторической фигуры в данном фрагменте появляются еще два символа: движение по ***квартсекстаккорду*** **(**символ жертвенности. [2, *28*] и ***перебор по трезвучию*** **(**символ пребывания) [2, *28*] (пример 5).

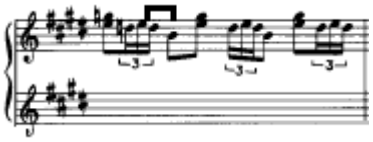
Нисходящие мелодии − ***catabasis*** – в музыке Баха связаны с печалью, умиранием, положением во гроб. [2, *6*]. Этот символ звучит в соло элетрооргана песни «Maybe I'm A Leo» (пример 6).

Пример 6. Deep Purple «Maybe I'm A Leo»



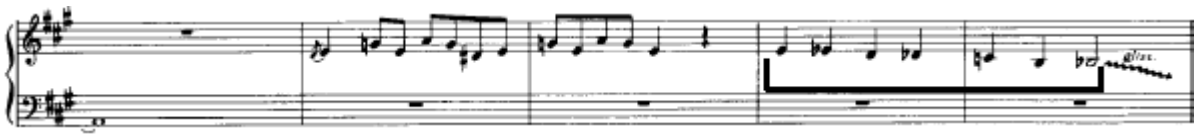
Также символом печали является «***падение на терцию»*** [2, *28*], который появляется в песне «Never Before» из альбома «Machine Head» (пример 7).

Пример 7. Deep Purple «Never Before»

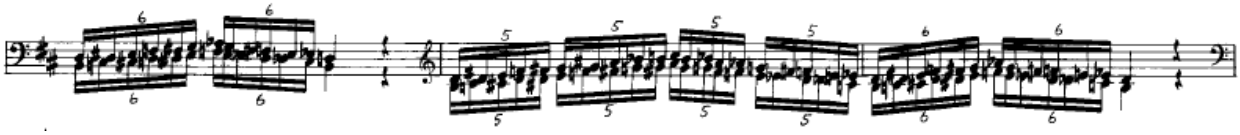


Passus duriusculus **–** еще один символ, связанный с болью, страданием, печалью. Хроматический нисходящий ход звучит в соло электрооргана песни «Lazy» из альбома «Machine Head» (пример 8) и «Maybe I'm A Leo», где он сочетается с ***мотивом арки*** [1] (пример 9).

Пример 8. Deep Purple «Lazy»

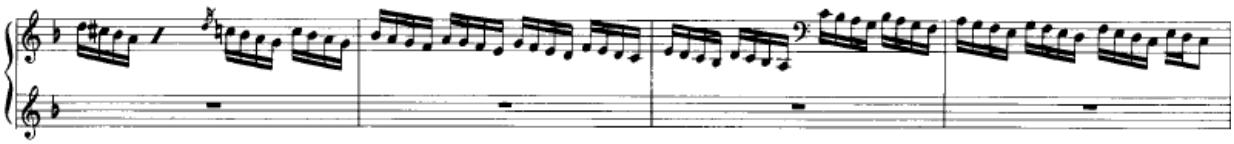


Пример 9. Deep Purple «Maybe I'm A Leo»



Нисходящий мотив из трех групп по четыре шестнадцатых соответствует в христианской числовой символике таинству Евхаристии – Святого Причастия (444) [2, *41*]. Несколько таких групп использованы в песне «Highway Star» из альбома «Machine Head» (пример 10).

Пример 10. Deep Purple «Highway Star»

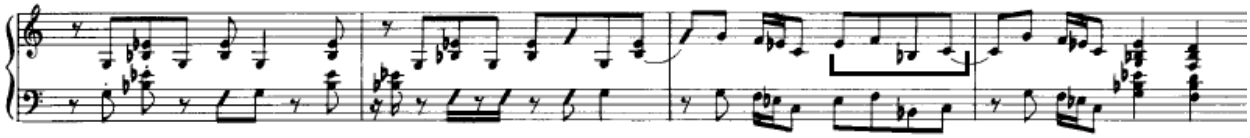


Мотив двойного обхода, как отмечает Друскин, бывает очень разнообразным и имеет разные варианты [1]. В композиции «Sail away» он звучит во вступлении в партии синтезатора и в основе имеет квартовую структуру (пример 11).

Пример 11. Deep Purple «Sail away»

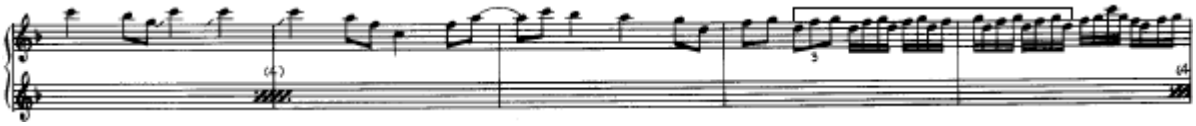
Похожая мелодическая ячейка звучит в Куранте из Французской сюиты №5 И.С. Баха [1, *108*]. Этот же мотив появляется во вступлении песни «Maybe I'm A Leo» (пример 12).

Пример 12. Deep Purple «Maybe I'm A Leo»



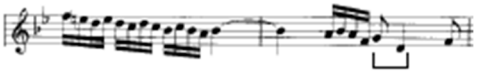
Фигура circulation является символом «чаши страдания». [1, *28*]. Она появляется в песне «Burn» в сочетании с ***фигурой арки*** (пример 13).

Пример 13. Deep Purple «Burn»



В кантатах и хоралах Баха часто используются мотивы с интервалом ***кварты.*** Этот интервал был популярен задолго до Баха и выражал силу духа, бодрость, устойчивость. В вокальных сочинениях Баха с этим интервалом связаны слова, символизирующие «стойкость в вере, принятии воли Бога, надежду и уверенность» [2, *41*]. Этот интервал звучит в песне «Speed King» из альбома «In Rock» в соло электрооргана (пример 14).

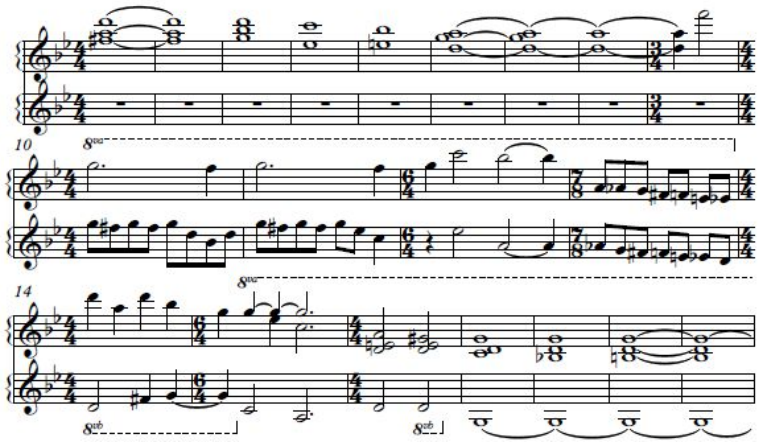
Пример 14. Deep Purple «Speed King»



Популярным гармоническим оборотом в эпоху Барокко стала ***золотая секвенция***, фрагмент которой звучит в композиции «Highway Star» в соло гитары после третьего куплета. Эта последовательность в песне имеет следующие аккорды: Dm, Gm, C, A (t – s – VII – D). Блэкмор в интервью М. Л. Уэббом признавался, что в этой последовательности аккордов присутствует классическое влияние, но классикой это считать нельзя [9]. В своем соло на эти аккорды гитарист сделал попытку достичь звучания, максимально приближенного к произведениям Баха. Блэкмор считает, что он стал первым, кто сделал это на гитаре [8].

Помимо риторических фигур, Лорд в своих соло стилизует баховскую гармонию. Р. Н. Слонимская в статье «Гармонический стиль И. С. Баха» отмечает, что в творчестве этого композитора в одинаковой мере развиты как полифонический, так и гармонический склад, в результате чего возникает полифонно-гомофонная фактура [6]. Во вступлении к песне «Speed King» из альбома «Deep Purple In Rock» Лорд в своем соло совмещает оба склада, используя хоральный, гомофонно-гармонический и полифонический тип фактуры. (пример 15).

Пример 15. Deep Purple «Speed King»



Тональный план произведений Баха, как правило, определяется тональностями I степени родства. Для минорных композиций свойственна ладовая модуляция в тонику одноименного мажора [6]. Так, в песне «Speed King» в партии органа, написанной в тональности g-moll, появляется небольшое отклонение в тональность III ступени – B-dur. Данный фрагмент модулирует в одноименную тональность G-dur (таблица 1).

Таблица 1. Схема вступления песни «Speed King» (соло органа)

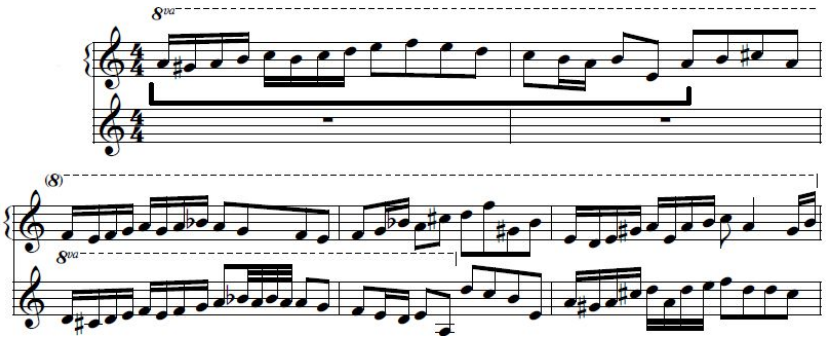
D_6	D_6	t^5_3	УмVII$_2$	DDVII$^6_5$	$D^5_3{}^{-3,+4}$	$D^5_3{}^{-3,+4}$	$D^5_3{}^{-3}$	T_6	T_6	S^5_3
g-moll								B-dur		

t^5_3, УмVII$_2$, $D^{\flat 9}$	Нисх. хром. Ход	D_7, t^5_3	t^5_3, S^5_3, II_7	$D^5_3{}^{-3,+2}$, $D_2 \rightarrow$II ст.	$t^5_3{}^{+4,-3}$	t^5_3	T^5_3
g-moll							

Как известно, гармония эпохи Барокко опирается на основные тонально-функциональные формулы T−S, T−D [4]. Гармонический стиль Баха богат большим выбором аккордов: от любых диатонических аккордов главных и побочных ступеней до различных видов септаккордов и их обращений. Диссонирующие созвучия не всегда требуют разрешения. Перед заключительным кадансом часто встречается уход в субдоминантовую сферу [6]. Гармония вступления к песне «Speed King» основывается не только на аккордах основных функций – тонических, доминантовых и субдоминантовых трезвучиях, но и насыщено доминантовыми секстаккордами, уменьшенными, доминантовыми и малыми минорными септаккордами, не исключая альтераций. Заключительные такты этого фрагмента Лорд инкрустировал S^5_3, II_7 и временным отклонением в a-moll (тональность II ст.) (таблица 1). Для достижения драматической выразительности в произведениях Баха встречается цепь уменьшенных септаккордов, расположенных по малым секундам [6]. Этот прием также использует Лорд (тт. 4-5 таблицы 1).

В песне «Anthen» из альбома «The Book of Taliesyn» после второго припева звучат две стилизованных экспозиции баховской фуги. Первая экспозиция − двухголосна. Ее тема, появляющаяся впервые в партии органа, имеет однородную структуру. Ее размеры – два такта − типичны для фуг Баха. Тема однотональна и заканчивается на приме тонического трезвучия на относительно сильном времени такта. Ответ звучит в партии гитары в тональности субдоминанты, что весьма редко встречается в фугах Баха. После двух проведений темы звучит интермедия, вобравшая в себя интонации темы (пример 16).

Пример 16. Deep Purple «Anthen»



Со сменой тембров на струнный квартет звучит экспозиция второй четырехголосной фуги на ту же тему.

Оформление обложек ранних альбомов группы «Deep Purple» − «The book of taliesyn» и «April» − напоминает живопись эпохи Барокко, для которой характерно ощущение движения и открытые эмоции, пересечение различных элементов и фигур, яркие контрасты между темным и светлым, слияние реальности с иллюзией, обращение к декоративным элементам в оформлении. Тематика картин этого стиля связана со смертью, мученичеством, битвой, психологическими моментами. Нередко в живописи этой эпохи находят применение бытовые сюжеты из народной жизни, а также сюжеты, связанные с мифологическим и религиозным содержанием.

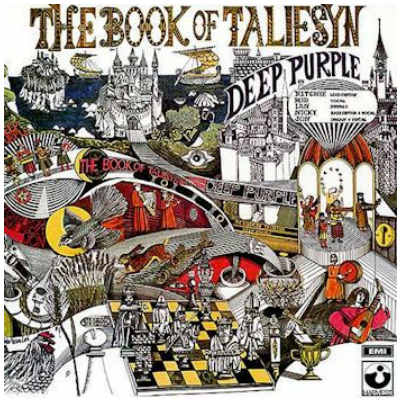


Рис. 1.Обложка альбома «The book of taliesyn»[1]

Рис. 2 Обложка альбома «April»[2]

---

[1] Автором обложки альбома «The book of taliesyn» является художник-иллюстратор Джон Вернон Лорд. Deep Purple «The book of taliesyn» // URL.: http://rock-musicland.com/dp/2-book-1968-uk.html. Дата обращения 25.02.2017.

[2]Deep Purple «April» // URL.: http://musicmp3spb.org/images/d/deep_purple/fapril1746ea28309cd47faf4fe2.jpg. Дата обращения 25.02.2017.

Обложка альбома «April» содержит фрагмент ренессансного триптиха И. Босха «Сад земных наслаждений» − нижней части правой створки «Музыкальный ад». Инструменты здесь изображены необычным способом: лютня выступает в качестве орудия пыток, очередной грешник распят на арфе. Регент в образе монстра с рыбьим лицом управляет хором проклятых душ. Для большего контраста между темным и светлым, свойственного Барокко, обложка изображена в черно-белых тонах, в отличие от оригинала.

Стилистика эпохи Барокко прошла через все творчество группы «Deep Purple». Идея объединения рок-музыки и барочных произведений, будучи очень интересной и близкой музыкантам коллектива, в особенности Лорду и Блэкмору, открыла путь к новым экспериментам.

Литература:

1. *Друскин С.Я.* О риторических приемах в музыке И.С. Баха. − СПб.: Северный олень, 1995. − 432 с.

2. *Носина В.Б.* Символика музыки И.С. Баха. − Тамбов.: Пролетарский светоч, 1993. − 104 с.

3. *Сыров В.Н.* Стилевые метаморфозы рока или путь к «третьей» музыке. − Нижний Новгород.: Изд-во Нижегородского университета, 1997 г. − 209 с.

4. *Холопов Ю.Н.* Гармония. Практический курс: Учебник для специальных курсов консерваторий (музыковедческое и композиторское отделения). В 2-х частях. Часть I: Гармония эпохи барокко. Гармония венских классиков. Гармония эпохи романтизма. – Изд. 2-е. − М.: Композитор, 2005. – 472 с.

5. *Томан Р.* Барокко. Архитектура. Скульптура. Живопись. Перевод с немецкого: А. Михайлова, Н. Позднякова, И. Гиллярова, Я. Лев. – Köln.: Könemann, 2000. – 504 с.

6. *Слонимская Р.Н.* Гармонический стиль Баха [Электронный ресурс] // lafamire.ru – URL: http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=573&Itemid=246. Дата обращения 25.02.2017.

7. Deep Purple [Электронный ресурс] // URL: http://www.deeppurple.com/. Дата обращения 25.02.2017.

8. *Guitar World Staff* «100 Greatest Guitar Solos: No. 15 "Highway Star" (Ritchie Blackmore)» [Электронный ресурс] // guitarworld.com − URL: http://www.guitarworld.com/100-greatest-guitar-solos-no-15-highway-star-ritchie-blackmore. Дата обращения 25.02.2017.

9. *Webb Martin K.* «Just steal from everybody» Ritchie Blackmore of DEEP PURPLE. [Интервью с Р. Блэкмором] [Электронный ресурс] // thehighwaystar.com − URL: http://www.thehighwaystar.com/interviews/blackmore/rb1973xxxx.html. Дата обращения 25.02.2017.