КУРСОВАЯ РАБОТА

«Современный японский рок»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Студентке Горшуновой Надежде Игоревне группы 1821А

1. Наименование темы «Современный японский рок»
2. Основания для разработки Необходимость выявления важнейших особенностей по теме «Современный японский рок»
3. Источники разработки Произведения художественной литературы японских и русских авторов, а также сеть Интернет.
4. Технические требования (параметры) Оформление работы согласно установленным нормам.
5. Дополнительные требования Работа с литературой на японском и английском языках.
6. Перечень разрабатываемых вопросов:
7. Выявление особенностей Японского рока и Японской рок культуры.
8. Рассмотрение отдельных исполнителей Японского рока.
9. Специфика Японского рока и его влияния на молодёжь.
10. Перечень графического материала Рисунки для защиты курсовой работы.

График выполнения работы

№	Наименование этапов курсовой работы	Срок выполнения этапов работы	Отметка о выполнении, примечание
1.	Выбор темы		
2.	Разработка структуры и библиографии		
3.	Представление чистового варианта		
4.	Защита итогового варианта с подписью и отзывом руководителя		

Дата выдачи задания ________________________

Срок представления к защите _________________

Руководитель курсовой работы

Студентка

Содержание

Введение

1. Глава 1. Что такое Рок

1.1 Рок, как направление в американской и европейской популярной музыке

1.2 Японский рок (J-Rock)

1.3 Вижуал-Кей

2. Глава 2. Современные Японские рок исполнители

2.1 Camui Gackt – Японский рок исполнитель

2.2 «Glay» - Японская рок группа

Список использованных источников и литературы

Введение

Традиционно Япония считается страной с очень консервативным мышлением. В Японии сильны традиции, стереотипы. Рок-музыка, напротив, считается музыкой протеста молодежи. Появившись в Великобритании, рок быстро распространился по всему миру как альтернативная музыка, образ жизни протестующей молодежи. Всегда рок музыка вызывала восторг у молодежи и раздражение (как минимум) у старшего поколения. Причем, на роке выросло несколько поколений, и каждое последующее поколение считало музыку предыдущего «простенькой, слишком мелодичной». Для Японии рок музыка – явление привозное, заграничное. Естественно, она не просто являлась протестом, она подрывала сами устои японского образа жизни, где главным аргументом деятельности в течение многих веков являлось то, что «так было всегда».

Сам японский рок – сочетание казалось бы, не сочетаемых вещей – протеста и традиционности.

Глава 1. Что такое Рок

* 1. Рок, как направление в американской и европейской популярной музыке

Рок - (англ. Rock music от rock - качаться, трястись) тип современной поп-музыки, ведущий свое происхождение от песенно-танцевальных жанров негритянского городского фольклора 1920-30-х гг., ритм-энд-блюза и рок-н-ролла. Важными характеристиками рок-музыки являются ее социальные функции, формы бытования, техническое оснащение. С музыкальной стороны наиболее характерными ее признаками можно считать наличие в ней трансформированных элементов блюза в сочетании со специфической ритмикой.

РОК-МУЗЫКА - (английское rock music, сокращенное от rock'n'roll) направление в американской и европейской популярной музыке (с 1950-х гг.), родившееся на волне социальных “нонконформистских” движений молодежи (смотри “Контркультура”). Зародившись в США в форме рок-н-ролла, рок-музыка завоевывает широкую популярность с 60-х гг., благодаря главным образом рок группам Великобритании — “Битлз”, “Роллинг Стоунз” и др. (до 80-х гг. обе страны занимали ведущие позиции в мировой рок-музыка). Усвоение рок музыкантами композиционных и ладогармонических особенностей блюза сыграло решающую роль в формировании стиля рок- музыки. Ее существенными чертами являются особая ритмическая пульсация в басу (бит), использование преимущественно электромузыкального инструментария, обусловливающего повышенный динамичный тонус музыки, превалирование ритмического и гармонического начал над мелодическим. В дальнейшем, развиваясь во взаимодействии с поп-музыкой и в связи с расширением средств шоу-бизнеса (особенно телевидение), рок-музыка прошла значительную стилевую эволюцию. Ныне представляет собой разветвленную культуру, складывающуюся из множества музыкальных течений со своими особенностями в различных странах (например, для отечественной рок музыки наиболее существенную роль играет текст).

* 1. Японский рок (J-Rock)

Популярность рок-музыки в Японии началась в период 60х-70х годов, прошлого уже, ХХ века. Особый восторг молодёжи того периода вызывали, в первую очередь, западные рок-команды. Свои же, японские рок-коллективы, которые начали возникать на волне всеобщего увлечения этой музыкой, особого интереса соотечественников не вызывали. Ибо подражательство ещё было основой их творчества, а оригинал, как известно, почти всегда лучше копии.

Японский рок весьма удивительный феномен, где сочетаются невероятно эмоциональная окраска вокала, шокирующие визуальные образы, стилистическое разнообразие и другими национальные особенности... Столько страдания, боли, горя и слез, как в J-rock'е, вы не встретите больше нигде. Жанровых границ у японского рока практически не существует – в нем всё: и готика, и хард-кор, и панк... Этакий музыкальный салат. Помимо традиционных рок-гитар и ударных, в J-rock'е присутствует масса других инструментов, начиная от японских национально-культурных, и заканчивая уникальным, причудливо изогнутым «непонятно-чем» (на котором, впрочем, они еще и умудряются играть).

* 1. Вижуал-Кей

Вижуал-Кей (ВК) - это музыкальный жанр, который появился в конце 80-х - начале 90-х годов в Японии, в различных городах практически одновременно, но "главным зачинщиком" был, безусловно, Токио. Расшифровка термина ВК следующая: 'visual' - слово, позаимствованное японцами из английского языка, используется в значении 'visual appearance', то есть имеет отношение к внешнему виду музыкантов. 'kei' - в переводе с японского означает "стиль". Вообще, в плане внешнего вида, ВК группы НИЧЕМ не отличаются от европейских готов начала 80-х. Но к музыке это не относится.

ВК свободно сочетает в себе разные составляющие: минорную атмосферу, театральность готической музыки; иногда проскальзывающие гитарные соло-партии, в которых явственно угадывается влияние heavy metal, правда, не без мелодичности; а насчет ударных можно с уверенностью сказать, что они родом из панка. Творчество ВК групп хоть и строится на «переломных влияниях» в музыке, при этом имеет стандартную для поп и рок-музыки схему: куплет-припев-куплет-припев-инструменталка-припев, и очень редки исключения из этого правила. ВК продолжается привычно считаться андеграундной музыкой из-за своей эстетики, но по сути он «вырос» из того же рока и попсы.

Лирика у ВК групп очень размытая и непонятная, хотя можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство песен о чем-то мрачном и пессимистичном. В них описываются смешанные чувства и переживания, но людям, разбирающимся в японском языке на профессиональном уровне, все это представляется скорее "кризисом подросткового возраста". Песни, заставляющие глубоко задуматься или заняться «самокопанием», конечно же существуют, но общий их процент не так велик как кажется сперва.

Важно помнить, что термины «ВК», и даже «JRock», были придуманы не музыкантами, а их фанатами. Понятие «JRock», как это понимают русские фэны (слово не используется самими японцами), описывает любую японскую группу, играющую рок-музыку. Но японские рокеры используют в своей музыке и поп-стиль, так что это унифицированный жанр. В таком случае, должно существовать что-то в духе РРок... Откуда тогда неутихающие споры, что следует считать русским роком, а что нет? Так же и с японской музыкой. Когда люди говорят «JRock», они имеют в виду такие группы как GLAY, Luna Sea и L'Arc~en~Ciel. С того времени, как весь ВК именуется «японским роком», фанаты постоянно путают эти 2 термина. ВК, тем не менее, относится к группам, которые играют более "темную" музыку, чем основной поток групп, играющих рок.

Несомненно, "ближайшим родственником" ВК является готический рок. Готический рок - эдакая смесь из всего, что мы привыкли считать готикой. Но как бы то ни было, этот самый готический рок 80-х отличается от JRock'а следующим образом:

1. В готической музыке больше синтезаторного звучания
2. В готической музыке мало внимания уделяется гитарным соло и всяческим rock/heavy-metal прибамбасам. Меньше "эстетических" рамок жанра
3. Идеология готической музыки заключается в том, что бы показать фатализм, "трагедию красоты жизни"

В ВК всего этого вы не найдете. В Японии нет ярко выраженных представителей готики, но в таком случае ВК можно назвать "японским вариантом готики".

ВК очень мало позаимствовал у металла, основное влияние на этот стиль оказала классическая музыка, ее принципы строения мелодии и структура в целом. Помимо этого ВК включает в себя ритмы speed thrash и консонантные, то есть созвучные гармонии и мелодии heavy-metal. Как бы то ни было, с тех пор сходство стало поверхностным, сравнение ВК с разными стилями, вероятно, стало субъективным, хотя ВК может звучать очень "трэшно" или еще как-нибудь, но нельзя отрицать влияние металла на творчество таких групп как Kuroyume, Luna Sea и L'Arc~en~Ciel. К тому же современный металл (black/death) имеет под собой более глубокую идеологию, нежели ВК. Но все это крайне запутанно, так что не будем вдаваться в эти ужасные дебри. Как и говорилось ранее, ВК по своей идеологической подоплеке гораздо ближе к готической музыке, нежели к глухому нигилизму металла или незагрузочным мотивам рока.

Если говорить о том, "что есть ВК" одним предложением, то это будет звучать так: стиль, в котором соединяются похожие музыкальные течения - готика/металл/панк, в результате чего получается совершенно новое направление рок-музыки.

Глава 2. Современные японские рок-исполнители

2.1 Camui Gackt – японский рок исполнитель

Когда меня просят рассказать о современной японской музыке вообще и о рок-музыке в частности, - первый, о ком я начинаю всегда рассказывать, это Camui Gackt. Не потому, что он был первым на японской рок-сцене, или внес какой-то весомый вклад в ее развитие, или является легендой, как это говорится - "легенда японского рока" – ничего подобного. Обыкновенное восхищение тем, как богато может одарить природа отдельно взятого человека, выдвигает его в моем мнении на первый план. Большой талант, который отличает его музыку; способности, которые сделали его одним из немногих мультиинструменталистов в современной японской рок-индустрии; редкой красоты внешность, которая превращает его в глазах фанатов из рок-певца в рок-идола, и главное - голос, описывать который словами нет никакого смысла - его нужно слушать. Могу процитировать слова, сказанные незнаюкем в непомнюкаком форуме: "Слушая его голос в ММ, можно умереть счастливым" (ММ = Malice Mizer).

Гакт (точнее Kamui Gakuto) родился в Окинаве, 14 сентября предположительно 1973-75г. Сам он считает днем своего рождения 4 июля 1540г. О детстве Гакт рассказывает немного – строгие родители, очень консервативное воспитание, никакого телевидения кроме образовательных каналов, никакой музыки кроме классической. До 16 лет он не знал, что такое рок-музыка. За фортепиано будущего музыканта посадили впервые, когда ему исполнилось 3 года, с этого момента и вплоть до 17 лет он обязан был заниматься за фортепиано не менее 2 часов в день. Видимо "метод кнута без пряника" дает неплохие результаты в выращивании будущих звезд. Впрочем, еще неизвестно, какой величины выросла бы звезда, если бы не его огромное честолюбие и не меньшая работоспособность. Из интервью на Utaban: "Я ненавижу, когда другой может делать то, чего я не могу. Когда я видел, что мой преподаватель играет на инструменте, который труден для меня, я чувствовал себя виноватым. Когда я возвращался из школы, то играл ночью, засыпая за инструментом. Я бывал просто сражен, когда видел моего друга, играющего на фортепиано лучше меня. Я хотел уметь все, что умели другие. Поэтому я учился всему, учился как одержимый".

Так его музыкальный опыт пополнился тромбоном, трубой и ударными. По его словам, именно ударные давались особенно тяжело, поскольку игра на фортепиано в течение многих лет не способствовала хорошей физической форме, которая необходима ударнику. Разумеется подобная мелочь - не препятствие для такой силы воли. В течение нескольких месяцев после дневных занятий на фортепиано, после вечерних (а порой и ночных) занятий на ударных, ежедневно рано утром он выходил на беговую дорожку, и в итоге именно в качестве ударника начинается его карьера рок-музыканта в Malice Mizer. Из того же интервью: "Меня в группу позвал друг, чтобы временно заменить его на ударных. Позже, когда "временно" переросло в "постоянно", вышло так, что группа осталась без солиста и мне было предложено попробовать петь вместо него. Я был очень смущен. Мой голос слишком низкий для рок-певца. Тем более в то время, когда наиболее популярен был именно высокий, "колеблющийся" голос. Но мы всегда старались делать музыку, которая соответствовала бы моему голосу, а не наоборот - подстраивать голос под музыку".

Итак, с 1999г. Гакт начал сольную карьеру. В мае 99г. вышел его первый диск - CD-single "Miserable", - удивили как темпы, так и новое звучание. Диск ждали, фанаты Malice Mizer любопытствовали, в каком стиле будет работать Гакт, оно и понятно - он полностью взял на себя написание всего материала: музыки, текстов, аранжировок. Архивы конференций конца 99г.-начала 2000г. на фэнских сайтах стоят прочтения, - баталии по поводу сольной карьеры Гакта были те еще: от полного разочарования до столь же полного восторга. Я так и не смог выяснить, когда, в какой отрезок времени, он продолжал обучение, но факт в том, что к выходу его первого сольного альбома "MARS" в 2000г. Гакт уже исполнял часть партий на скрипке и гитаре. Итого: духовые, ударные, гитара, скрипка, фортепиано, вокал, тексты и музыка, - experience впечатляет.

Из интервью Fool's Mate:

- Как вам удается добиваться таких результатов? Кажется, многое должно быть просто непосильно обычному человеку.

- Потому что я никогда не допускаю мысли о поражении. Так или иначе мы играем коммерческую музыку, и если вы, начиная, не можете сказать себе: "я знаю, что смогу это сделать", - вы уже проиграли.

Что отличает в конечном итоге его музыку от того, что делают другие j-rock bands, как выделить и как назвать его стиль, - ведь Гакт делает как быструю, так и медленную музыку, как танцевальные композиции, так и печальные баллады; есть легкие популярные вещи, есть - тяжелые металлические, временами на концертах он исполняет классику. Охота приклеить какой-нибудь ярлык. На мой взгляд его выделяет именно воспитание как классического музыканта. В каждой его композиции - очень богатая инструменталистика, минимум синтезаторных наворотов, максимум живого звучания, как правило 2-3 гитары и почти в каждом сингле - скрипка и фортепиано, иногда виолончель.

2.2«Glay» - Японская рок группа

«Glay» - одна из самых известных современных японских рок-групп. Ее состав:

1. Такуро (настоящее имя - Кубо Такуро; р. 26.05.1971, Хакодате) - гитара. Композитор и лидер группы.
2. Тэру (настоящее имя - Кобаси Тэрухико; р. 08.06.1971, Хакодате) вокал.
3. Дзиро (настоящее имя - Ваяма Ёсихито; р. 17.10.1972, Хакодате) - бас-гитара.
4. Хисаси (настоящее имя - Тономуро Хисаси; р. 02.02.1972, Хакодате) - гитара.

Название Glay образовано от английского слова Gray - серый, которое то ли написали с ошибкой, то ли намеренно извратили. Просто их музыка - смесь "белой" попсы и "черного" тяжелого рока... во всяком случае, Такуро хотел, чтобы она была такой, когда придумывал название для группы.

С раннего детства все члены группы интересовались музыкой. Впервые Такуро создал рок-группу в 1987 году, а в 1988 году Такуро и Тэру создали "Glay". Кстати говоря, Тауро учился с Тэру в одной младшей школе, а с Хисаси, который тогда играл в группе "Ari", - в одной высшей школе.

Первоначально Тэру был барабанщиком, но после первой же попытки записи демо-кассеты его "перевели" в вокалисты. Первый концерт "Glay" состоялся 2 июля 1988 года.

В 1989 году к группе присоединился Хисаси, а в 1990 году все трое переехали в Токио. В этом же году, ненадолго вернувшись домой, они познакомились с Дзиро, который тогда играл в группе «Pierrot». 12 декабря 1990 года «Glay» появился на телевидении в передаче «Ikasu Tengoku Band» (нечто вроде "Алло, мы ищем таланты!").

В 1991 году Дзиро перехал в Токио. В группе происходили частые ротации состава, пока в 1992 году в нее не пригласили Дзиро (как говорил Такуро, "чтобы привлечь побольше девушек-фанатов"). В 1993 году очередная демо-кассета «Glay» попала в руки Ёсики, участника группы «. Он тайно посетил концерт группы и предложил им стать их продюсером. Началась запись первого альбома группы – «Hai to Diamond».

25 мая 1994 года вышел дебютный сингл "Rain" и поступил в продажу сам альбом. С этого года популярность группы начала расти как на дрожжах. Прошел их первый концертный тур по Японии, на Хоккайдо появилось радио-передача, посвященная группе.

1 марта 1995 года вышел первый большой альбом группы - "Speed Pop" (одно время добравшийся до 8-го места по национальным продажам).

7 февраля 1996 года вышел второй альбом – «Beat Out!», занявший уже первое место по продажам. После поездки в Исландию 18 ноября 1996 года выходит третий альбом – «Beloved», проданный тиражом более миллиона копий. 2 октября 1997 года выходит четвертый альбом - "Review", содержащий лучшие песни группы, написанные за время ее работы. В 1998 году он стал самым продаваемым в истории Японии.

25 февраля 1998 года выходит альбом старых песен в новой аранжировке "Glay Song Book", а 29 июля 1998 года - новый альбом "Pure Soul". Естественно, все это время также выходили клипы, синглы, сборники ремиксов и даже несколько книг об истории группы.

В истории аниме "Glay" отметилась аниме-клипом на песню "Survival", который снял Моримото Кодзи (есть еще "живой" клип на эту песню), а сама эта песня стала заглавной песней ТВ-сериала "Kaikan Phrase" (1999). Также заглавной темой в аниме стала их песня "Manatsu no Tobira" - для аниме "Yamato Takeru" (1994).

Помимо четырех основных членов, в группе также был барабанщик и есть клавишник, в настоящее время - Комори [Komori].

В отличие от многих других японских коллективов, "Glay" - не "продюсерская" группа, хотя значение помощи Ёсики, конечно, трудно переоценить. Они играют рок и поп-рок, особенно популярный в современной Японии. Конечно, основная аудитория их фэнов - это девушки. Поэтому группа принимает множество усилий, чтобы поддерживать свою популярность не только в музыкальном, но и в модном русле.

Кстати говоря, известную российскую группу "Мумий тролль", проводившую в 1999 году весьма успешные концерты в Японии, местная пресса называла "русским Glay".

Список использованных источников и литературы

1. Григорьева Т.П. Красотой Японии рождённый. М.: Искусство, 1993. – 464 с.: илл.