



Искусствоведение

УДК 782

Н.С. Камеко

Н.О. Подпоринова

Камеко Николай Сергеевич, студент 4 курса Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: kolyakameko@yandex.ru

Подпоринова Надежда Олеговна, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

ФЕНОМЕН ЖАНРА МЕТАЛ-ОПЕРЫ НА ПРИМЕРЕ ПАУЭР-МЕТАЛ ГРУППЫ «ЭПИДЕМИЯ»

В статье затрагивается исторический аспект становления жанра пауэр-метал в рамках других жанров рок-музыки, а также рассматриваются его индивидуализирующие черты. В свою очередь, пауэр-метал породил направление метал-оперы, которая включает в себя необходимые признаки как рок-оперы, так и пауэр-метала: деление целого произведения на части, сюжетное развитие, приглашенные исполнители, фэнтезийная основа произведения, мифологические и героические темы. Главным отечественным представителем пауэр-метала является группа "Эпидемия", чьи метал-оперы получили широкую известность.

Ключевые слова: пауэр-метал, метал-опера, рок-опера, вокал, группа «Эпидемия».

N.S. Kameko

N.O. Podporinova

Kameko Nikolay Sergeevich, 4th year student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: kolyakameko@yandex.ru

Podporinova Nadezhda Olegovna, senior lecturer of department of pop-jazz art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

THE METAL-OPERA GENRE PHENOMENON ON EXAMPLE OF THE POWER-METAL GROUP «EPIDEMIA»

The article touches upon the historical aspect of the formation of the power metal genre within the framework of other genres of rock music, and also examines its individualizing features. In turn, power metal gave birth to the direction of metal opera, which includes the necessary signs of both rock opera and power metal: dividing the whole work into parts, plot development, guest performers, the fantasy basis of the work, mythological and heroic themes. The main domestic representative of power metal is the Epidemia group, whose metal operas are widely known.

Key words: power-metal, metal-opera, rock-opera, vocal, Epidemia band.

Стиль пауэр-метал берет свое начало в 1980-х гг. в Германии и следует идеям классического хард-рока (Deep Purple, Rainbow), глэма и хард-н-арта (Slade, Queen), британского хэви (Judas Priest, Iron Maiden). Тем не менее прародителем пауэра является спид-метал, в котором поначалу работали музыканты из Helloween, основатели нового стиля. Границы между двумя поджанрами остались недостаточно очерченными: из спид-метала пауэр позаимствовал темп и энергичность исполнения, из трэш-метала в нем отразились тяжелые и сложные в исполнении риффы.

Основными чертами пауэра являются высокая скорость, сложность и мелодичность гитарных партий, чистый высокий вокал (иногда скрим) и бэк-вокал [1, с. 45]. По сравнению с другими поджанрами метала, пауэр отличается воодушевляющей, даже жизнеутверждающей мелодикой. Тематика текстов преимущественно историческая или фантастическая, содержит солидную мифологическую составляющую. Пауэр-метал основное признание заслужил в Северной и Западной Европе, а также в США и России.

Выкристаллизовавшийся жанр вобрал в себя черты австрийской классической школы, мощного классического метал-вокала и инструментала, а также камерного вокального искусства. Истоки пауэр-метала также обнаруживаются в творчестве классиков рока: в творчестве Rainbow, а именно – в текстах Ронни Джеймса Дио – были те элементы, которые в будущем лягут в основу текстов, мощный и чистый вокал Роберта Хэлфорда из Judas Priest послужит образцом пения, а мелодичность и порыв Iron Maiden зададут необходимый фундамент для формирования звучания. Основной вокал в пауэре, как правило, «чистый» и высокий (вплоть до пронзительности), что предъявляет высокие требования к исполнителям. Еще одна примечательная черта данного жанра – присутствие скандинавских, германских и славянских фольклорных танцевальных мотивов. Таким образом, пауэр-метал вобрал в себя лучшие качества старинных музыкальных традиций и соединил их с тяжелыми металлическими аккордами.

Склонность к псевдоклассическим аранжировкам произведений характерна для большинства пауэр-металлических групп, что можно связать с влиянием камерно-вокальной лирики эпохи романтизма (Шуберт, Шуман). С другой стороны, ощущалось воздействие европейских национальных песенно-танцевальных традиций, что обусловлено удобством исполнения «попевочных» оборотов на гитаре, особенностями чуть ли не «плясовой» ритмики пауэра. Однако песенная структура композиций остается

неотъемлемой частью творчества пауэр-металлических групп, что облегчает восприятие жанра [3]. В пауэр-метале настолько велика роль вокалистов, что зачастую они должны концентрироваться исключительно на пении, не отвлекаясь на дополнительную роль гитариста.

Тематика большинства пауэр-метал произведений определяется энергичными, brutальными и романтизированными темами, такими как войны, исторические личности, фантастические или хоррор-сюжеты, и при этом в гораздо меньшей степени содержит протестный и конфликтный характер. Хотя произведения пауэр-метала изобилуют темами войн и сражений, акцент в них сделан не на агрессию и насилие, а на воинскую доблесть, романтизацию действий воина-героя.

Метал-опера является разновидностью рок-оперы, которая представляет собой музыкально-сценическое произведение, где несколько приглашенных из других групп вокалистов исполняют прописанные им роли, и через песни и арии раскрывается сюжет оперы. Рок-опера как обособленное музыкальное направление возникла в конце 1960-х годов в США и фактически считалась разновидностью мюзикла [2]. Своим названием жанр метал-оперы обязан не только принадлежностью к концептуальному рок-произведению в жанре метал, но и одноименному альбому проекта Avantasia – Metal Opera (2001), ставшему первой метал-оперой в мире.

В России пионерами пауэр-метала в 1990-х стали Archontes и Shadow Host, позже к лучшим отечественным представителям жанра присоединились "Эпидемия", Catharsis и Arida Vortex. Особым достоянием российского пауэра по праву считается метал-опера «Эльфийская рукопись» группы "Эпидемия", которая в 2004 году произвела фурор в отечественной рок-музыке. Пригласив для исполнения сюжетных ролей именитых музыкантов из групп Ария, Arida Vortex, "Мастер", "Черный Обелиск" и "БониНЕМ", "Эпидемия" создала действительно достойное музыкальное произведение, которое навсегда вошло в список знаковых творений пауэр-метал групп. В «Эльфийской рукописи» имеется действительно глобальный размах

повествования, ненавязчивое обилие музыкальных инструментов, элементы экстрим-вокала как части цельного звучания, лаконично использованного к подходящему месту и времени. Альбом завораживает своими мелодическими ходами, удивляет вкраплениями «живых» окружающих звуков, которые создают полноценную атмосферу при прослушивании даже неподготовленным слушателем. Самыми запоминающимися композициями являются – «Кровь эльфов», «Магия и Меч», «Вечный Воитель». Обращает на себя внимание виртуозное исполнение композиций вокалистами и инструменталистами. Кроме того, "Эпидемия" стала первой метал-группой, организовавшей постановку метал-оперы. Фантастический эпос, представленный в новом жанре синтеза оперы и тяжелой рок-музыки, до сих пор восхищает своим размахом.

Но «Эпидемия» на этом не остановилась. «Эльфийская рукопись» стала лишь первой метал-оперой в репертуаре группы. Весной 2007 года в записи продолжения легендарной «Эльфийской рукописи» приняли участие российские рок-вокалисты – Михаил Серышев («Мастер»), фолк-музыкант Тролль («Тролль Гнет Ель»), Екатерина Белоброва. Интересная идея Юрия Мелисова, увидевшая свет в ноябре 2007 под названием «Сказание на Все Времена», в литературном виде была создана К. Бенедиктовым. Новый материал был и технически, и гармонически сложнее прошлых работ группы, но музыканты добились прекрасного звучания, и на концерте в Лужниках проделанная работа привела в восторг более пяти тысяч слушателей.

Мы полагаем, что жанр метал-оперы способствует развитию рок-музыки, поскольку его произведения основаны на каком-либо литературном источнике, будь то фантазия или описанное историческое событие, что побуждает слушателя проявить интерес к письменному оригиналу; повышает интерес к литературным жанрам фантастики, сагам, сказкам, легендам, мифам, поэмам – всему, что может стать художественной основой метал-оперы; предъявляет и поддерживает высокие технические требования к музыкантам и вокалистам, исполняющим роли конкретных персонажей, к их

вокальным, актерским и хореографическим навыкам. Кроме того, метал-опера выделяется художественным богатством и благородством содержания, как на фоне рок-музыки в целом, так и на фоне других жанровых разновидностей метала в частности.

Список используемой литературы:

1. *Володихин Д.М.* Музыка наших дней. – М.: Аванта Плюс, 2002. – 430 с.
2. Мюзикл // Монголы – Наноматериалы. – М.: Большая российская энциклопедия: Т. 21 / Гл. ред. Ю.С. Осипов, 2013. – С. 596–597.
3. *Сыров В.Н.* Рок-музыка на пути к обогащению инструментальных и тембровых ресурсов / Вопросы инструментоведения. – Вып. 3. – Российский Институт Истории Искусств. – СПб., 1997. – 11 с.
4. "Эпидемия". Официальный сайт группы // Сценарий метал-оперы «Легенда Ксентарона». URL: <http://epidemia.ru/pages/libretto4> (дата обращения: 10.08.2021).
5. BlackKnight. Первая российская метал-опера // Эпидемия. Сумеречный ангел: официальный сайт группы «Эпидемия» и метал-оперы «Эльфийская рукопись». URL: <http://www.epidemia.ru>