

ГРУППА «THE BEATLES» И МУЗЫКА XX ВЕКА

Студентка «Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского»

Букало Виктория Анатольевна

The Beatles («Битлз», Ливерпульская четвёрка, «битлы», «Великолепная четвёрка») — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в разное время в составе группы выступали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни. Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963—1970 годах, и 211 песен.

Группа Битлз является исключительным явлением в массовой культуре XX века. И дело не только в её феноменальной популярности. Музыкальное творчество группы «Битлз» некоторые музыковеды называют «Моцартом XX века» — по степени мелодичности, высокохудожественной ценности, по тому влиянию, какое оказали на лёгкую и серьёзную музыку четыре юноши из Ливерпуля.

Начав творить в стиле рок-н-ролл, «Битлз» явились родоначальником всех более-менее заметных течений в рок музыке, таких как хеви-метал, хард-рок, психоделический рок, глэм-рок и другие. Ни одна из популярнейших групп, таких как Pink Floyd, The Rolling Stones, Scorpions и другие, не могли добиться подобного успеха и влияния. Не зря дирижёр Лондонского оркестра говорил в своем интервью: "Музыку "Битлз" надо преподавать в консерваториях".

А все началось в уже далеком 1957 году. Тогда совсем еще юный Пол Маккартни познакомился с чуть более старшим Джоном Ленноном. Тот в свои 17 лет был лидером группы Quarrymen и являлся фанатом рок-н-ролла. Группа придерживалась в своем творчестве направления скиффл — британская модель рок-н-ролла. Пол произвел на нового знакомого впечатление — он знал аккорды и слова всех рок-н-рольных хитов, умел играть на трубе и был обучен игре на

фортепиано. Через несколько месяцев они начали совместные выступления, к которым присоединился один из друзей Пола Маккартни – Джордж Харрисон. Так появилась постоянная основа будущей группы The Beatles, а позже к ним примкнул басист Стюарт Сатклифф – одноклассник Джона по художественному колледжу.

После нескольких выступлений на городских мероприятиях молодые люди решили, что стали уже сплоченным коллективом единомышленников и начали развивать музыкальные навыки и умения. Настоящих концертов, конечно, еще не было, о записи пластинки приходилось только мечтать, но это ничуть не смущало амбициозных товарищей.

Музыканты стали активно налаживать связи, чтобы влиться в клубную жизнь Ливерпуля и начать концертные выступления. Они не пропускали ни одного более-менее значимого творческого конкурса, но и это не приносило ожидаемых результатов. И тогда ребята задумались над сменой названия группы. Сначала Quarrymen превратилась в Johnny and the Moondogs, затем в Silver Beetles, и в конце концов стала просто The Beatles. О возникновении этого названия до сих пор спорят.

Сами же битлы говорили, что это была совместная идея Джона и Стюарта. Они хотели придумать такое слово, которое бы имело двойное значение. За основу взяли beetles («жуки»), а потом заменили в нем одну букву и получили beatles. Звучало оно так же, но корень beat означал бит-музыку.

Нельзя однозначно утверждать, что смена названия повлияла на активность группы, но вскоре после этого музыкантам начали поступать предложения о выступлениях. В начале 1960 года группа даже отправилась в небольшое турне по Шотландии. Им просто было необходимо вырваться из ряда многочисленных никому не известных коллективов Ливерпуля, которые исполняли схожую музыку.

Летом 1960 года начинается новый этап в творчестве The Beatles – группу пригласили выступить в Гамбурге, а это означало, что представился великолепный шанс показать себя Европе. Как раз накануне немецких

гастролей долгие поиски барабанщика увенчались успехом и в группу приняли Пита Беста. Поездка в Германию и первые выступления за границей стали настоящим испытанием на прочность для коллектива. Семь месяцев битлы провели в Гамбурге, где их встречали сначала посетители клуба Indra, а потом и завсегдатаи Kaiserkeller.

В Ливерпуле группа начала регулярные выступления в клубе Cavern и уже претендовала на место лидера в городе. Главными конкурентами четверки была команда Rory Storm and the Hurricanes. Ее участники тоже приезжали на гастроли в Гамбург, там-то битлы и увидели их барабанщика Ринго Старра, который позже заменил покинувшего группу Сатклиффа.

Во время вторых длительных гастролей в Германии The Beatles сделали первую профессиональную запись. Тогда они аккомпанировали Тони Шеридану и получили разрешение записать несколько своих песен.

В клубе Cavern выступление битлов заметил сотрудник одного из магазинов грампластинок Брайан Эпштейн и взялся за продвижение карьеры музыкантов. Он вел переговоры с несколькими звукозаписывающими компаниями, но они отказывались работать с малоизвестным коллективом, а вот фирма Parlophone рискнула и заключила контракт с группой.

А дальше жизнь музыкантов The Beatles завертелась как в калейдоскопе. В октябре 1962 года вышел их первый сингл под названием «Love Me Do». Брайан Эпштейн пошел на хитрость и скупил 10 тысяч пластинок, чем создал небывалый ажиотаж вокруг группы.

Потом начались выступления на телевидении, которые собирали у экранов многомиллионную публику, концерты, новые синглы и наконец-то состоялась запись полноценного альбома «Please Please Me». Британский национальный хит-парад он возглавлял полгода. Вот так 13 октября 1963 года началась настоящая битломания.

Не заставил долго ждать и второй альбом ливерпульской четверки «With The Beatles». И снова был рекорд – в магазины поступило 300 тысяч

предварительных заявок на его покупку! За год было продано больше миллиона экземпляров.

Однако популярность квартета в Британии никак не отразилась на их позициях в Америке. Звукозаписывающие компании не спешили переиздавать синглы группы, несмотря на все усилия проворного Эпштейна. Переломным моментом стал выход пластинки с записью песни «I Want To Hold Your Hand». Лестный отзыв о ней опубликовал в авторитетной газете The Sunday Times критик Ричард Баккл. Среди прочего он поставил Леннона и Маккартни в списке величайших композиторов сразу после Бетховена. Статья сделала свое дело, и началось победное шествие битлов по Америке. В начале 1964 года в национальном чарте США из 14 песен пять первых принадлежали The Beatles.

Феномен The Beatles оказал большое влияние на поп- и рок-музыку XX века, выйдя за рамки жанра популярной музыки и изменив всю мировую культуру, Майкл Кэмпбелл и Джеймс Броуди сравнили влияние The Beatles с той ролью, которую сыграл Бетховен. Специалисты часто выделяют эпоху «до» и «после» The Beatles.

Активная деятельность группы совпала с 1960-ми годами: временем социальных, политических и военных катаклизмов, больших перемен связанных с новыми технологиями. Аарон Копленд писал : Если хотите услышать мотив 60-х — поставьте The Beatles. Упоминая о первых больших молодежных протестах 1960-х годов, волнениях в Беркли, проводят параллель с одновременным ростом популярности The Beatles в США.

Именно в 1964 году был выпущен сингл «Can't buy me love», ознаменовавший собой начало британского вторжения. Молодёжному движению нужна была творческая поддержка, и оно её получило в лице ливерпульской четвёрки.

Успех группы сформировал феномен «битломании» — «самого отчаянного проявления истерии вокруг звёзд». Во времена активной концертной деятельности это выражалось в фанатичном поклонении, которое

мешало проведению концертов. В дальнейшем движение повлияло на многих, в том числе далёких от музыки людей.

Они начали играть и формировать новые группы. Для молодёжи по всему миру The Beatles стали ролевой моделью. Успех группы был замечен и за «железным занавесом». Музыка The Beatles находила слушателей и там, хотя они мало издавались, а СМИ восточного блока отзывалась о The Beatles отрицательно, отождествляя их со всем негативным, что было в буржуазном мире.

Благодаря своему авторитету группа оказала значительное влияние на развитие технологий и музыкальный рынок. Фактически, на рубеже 1965—1966 годов, The Beatles стали пионерами работы в студии. Впервые возникло чёткое разделение на студийные и концертные композиции. При этом студийные композиции становились плодом тщательной работы звукоинженеров, сведения треков — того, что уже не могло быть воспроизведено на концерте.

The Beatles также повлияли на моду в одежде и причёсках. Восприятию битлов не мешало то, что они говорили и пели с простонародным ливерпульским акцентом. Множество групп разных стилей в Британии и Ливерпуле формировали музыкальное пространство и идеи. На мастерстве и стиле The Beatles серьёзно сказались командировки в Гамбург. Успешной деятельности помогала конкуренция внутри и снаружи группы, Пол и Джон соревновались за право быть лидером группы с первых дней её существования.

Исследователи феномена The Beatles отмечали всю сложность критического восприятия вклада группы в мировую культуру. Здесь необходимо учитывать исключительный коммерческий успех, сопутствовавший их творениям, и то, что ливерпульская четвёрка полностью изменила форму и содержание рок-музыки XX века. Роль группы, прежде всего, заметна во влиянии на переходном периоде 1960-х годов, после которого рок-музыка стала совершенно другой.

Таким образом, секрет успеха группы специалисты находили в исключительном богатстве жанров, умелом экспериментировании с формой и в особом мелодическом даре композиторов. Ян Инглис в своей книге отмечал то, что у группы была сверхъестественная способность, работая в одном направлении (например, в рок-н-ролле), улучшать и облагораживать звучание, выходя за рамки стиля. При этом у мелодий была особенность с первого прослушивания звучать знакомыми и даже иметь ностальгический оттенок.

Нововведения в тематике, близкой The Beatles и их последователям, позволили говорить о том, что они сформировали из рок-н-ролла рок, как отдельное понятие и высокое искусство. По утверждению Уилфрида Меллерса, The Beatles возвысили рок из танцевальных мелодий в ранг серьёзной музыки. Откликом на деятельность группы после 1967 года среди слушателей возникла и стала развиваться особая среда — сообщество знатоков и ценителей рок-музыки.

Дать точную оценку влияния группы The Beatles на общество невозможно. Но с уверенностью можно сказать, что их успехи в музыке, культуре, технологиях, моде были невероятными. The Beatles помогали молодым начинающим группам двигаться вперёд, оказывали влияние на мировоззрение тогдашней молодёжи, давали поддержку молодёжным движениям с помощью своей музыки. Эта группа безусловно является легендой прошлых лет и настоящим «компасом», что указывает путь, по которому пошла музыка.

Интернет-источники:

- <https://vmiremusiki.ru/the-beatles.html>
- https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
- <https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1945>

*Научный руководитель: Антонова Оксана Николаевна, преподаватель
английского языка «Омского авиационного колледжа им. Н.Е. Жуковского»*