

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΤΑΞΗ Α'

ΣΧ.ΕΤΟΣ 2016-17

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ομάδα 1^η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Κουτελού Ζωή Ειρήνη
Καραγιαννοπούλου Γεωργία
Λάμπρου Παρασκευή
Κώτσια Γεωργία

Ομάδα 2^η: JAZZ, BLUES ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Αποστόλου Λάμπρος
Κεχαγιάς Νικόλαος
Αγγέλου Χαράλαμπος

Ομάδα 3^η: ΡοΡ μουσική
Λυμπερης Κωνσταντίνος
Καπουλας Ηλίας
Λυμπερης Αθανάσιος
Καλλη Ιωάννα

Ομάδα 4^η: ROCK ΜΟΥΣΙΚΗ
Καρακικές Λεωνίδα
Γατζούδης Μάριος
Κορδώνης Θανάσης

Ομάδα 5^η: ΧΙΠ – ΧΟΠ
Γιαννακοπούλου Πηνελόπη
Καλαμπαλίκης Νικόλαος
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Ιβανοφ Βαλεντίνο

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1 ^ο : Ελληνική Μουσική	7
1.1: Μουσική Αρχαίας Ελλάδας	7
1.2: Μουσικά Όργανα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής	7
Κεφάλαιο 2ο : Βυζαντινή Μουσική	9
Κεφάλαιο 3ο : Κλασική μουσική	10
Κεφάλαιο 4ο : Δημοτικό Τραγούδι	10
4.1: Είδη δημοτικού τραγουδιού	11
Κεφάλαιο 5ο : Ρεμπέτικο Τραγούδι	12
Κεφάλαιο 6ο : Έντεχνο Τραγούδι	13
Κεφάλαιο 7ο : Λαϊκό Τραγούδι	14
Κεφάλαιο 8ο : Σύγχρονη Ελληνική Μουσική	15
Κεφάλαιο 9ο : Τζαζ και Μπλουζ Μουσική	16
Κεφάλαιο 10ο : Ωδεία και Μουσικές Σχολές	19
Κεφάλαιο 11ο : Η επίδραση της μουσικής	20
Κεφάλαιο 12ο: Μουσικά όργανα	21
Κεφάλαιο 13ο: ΡοP μουσική	23
Κεφάλαιο 14ο: Ροκ μουσική	24
Κεφάλαιο 15ο: Hip-hop μουσική	23
Παράρτημα: Εικόνες	37
Βιβλιογραφία	43

Κεφάλαιο 1^ο : Ελληνική Μουσική

Με την έκφραση ελληνική μουσική εννοούμε συνήθως την μουσική και τα τραγούδια που δημιούργησαν και δημιουργούν Έλληνες και Ελληνίδες, επώνυμα ή ανώνυμα, ατομικά ή συλλογικά, στον ελλαδικό χώρο αλλά και εκτός αυτού ελληνική μουσική διαφοροποιείται ανάλογα με τις ιστορικές περιόδους.

Σήμερα η μουσική από την μια έχει μετατραπεί σε ένα ηχητικό «χαλί» που συνοδεύει ως υπόκρουση την καθημερινότητά μας μέσα στο αυτοκίνητο, στα καταστήματα και φυσικά στους χώρους διασκέδασης. Από την άλλη είναι ένα είδος «υψηλής τέχνης» που μοιάζει να απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε μνημένους και «φιλόμους».

1.1: Μουσική Αρχαίας Ελλάδας

Η αρχαία ελληνική μουσική ήταν μονοφωνική. Το αρχαιοελληνικό μέρος ταυτιζόταν απόλυτα με την ποίηση, με τρόπο που ήχος και λόγος συνταιριάζονταν σε ένα αδιαίρετο σύνολο, όπου ο ρυθμικός στίχος υπαγόρευε το ρυθμό της μελωδίας και δενόταν μαζί του. Τις περισσότερες φορές ποιητής και συνθέτης ήταν το ίδιο πρόσωπο. Την πρώτη μορφή έντεχνης μουσικής συναντάμε στην μορφή του ομηρικού έπους. Σε αυτά τα χρόνια οι αοιδοί ιστορούσαν, άλλοτε σε συμπόσια και άλλοτε σε επίσημες γιορτές και αγώνες, πολεμικές δόξες, συνοδεύοντας την απαγγελία τους με την λύρα ή την κιθάρα.

Γνωστά λαϊκά τραγούδια στην τότε εποχή: Θρήνος –Άλαμος(μοιρολόι) , Λίνος (θρηνητικό τραγούδι για τον αποχωρισμό θέρους και φθινόπωρου), υμέναιος (τραγούδι γάμου), κώμος(έκλεινε τα γλέντια).

1.2: Μουσικά Όργανα Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής

Ήταν έγχορδα, κρουστά και πνευστά. Τα έγχορδα ήταν συνήθως του τύπου της λύρας όπως:

- Χέλυς
- Βάρβιτος
- Κιθάρα
- Φόρμιγξ
- Ψαλτήρι.

Στα τέλη του 7ου αιώνα χρονολογείται η άρπα.

Στα πνευστά συγκαταλέγονται συνήθως οι αυλοί μονοί η διπλοί , με διπλή συνήθως γλωττίδα, Ένα ακόμα όργανο της εποχής αποτελεί και η ύδραυλις, το οποίο λόγω της μεγάλης ηχητικής έντασης χρησιμοποιούνταν συχνά σε εορταστικές εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα . Κρουστά ήταν τα κρόταλα η κρεμάλα, τα τύμπανα, καθώς και διάφορα σείστρα και κουδούνια (κώδωνες).

Η μουσική ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων, είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικής και της κοινωνικής ζωής. Η μουσική έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα Μεγάλα Παναθήναια και στα Μεγάλα Διονύσια.

Ο Θεϊκός χαρακτήρας της Μουσικής:

Η μουσική είχε θεϊκό χαρακτήρα για τους αρχαίους Έλληνες.

θεράπευε ψυχή και σώμα ,εξάγνιζε, καταπράυνε, ενέπνεε ,παρακινούσε αλλά και ηρεμούσε.

Κεφάλαιο 3ο : Κλασική μουσική

Με το πέρασμα των αιώνων εκατοντάδες συνθέτες έδωσαν έμπνευση σε εκατ. ανθρώπους.

Κάθε συνθέτης με τον τρόπο του καλλιέργησε και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε αλλά και με τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε, και ενεργούμε στην καθημερινή μας ζωή.

Κάθε σημαντικός συνθέτης έκανε μια μεγάλη προσφορά τουλάχιστον σε μια μορφή μουσικής (όπερα ,μπαλέτο, μουσική για πιάνο, τραγούδι).

- Ουίλιαμ Μπερντ
- Χενδρου Περσελ
- Γιοχάννες Μπραμς
- Φραντς Λιστ

Η δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή περίπου από το 470 μ.Χ. μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. Η έννοια της κλασικής μουσικής, παρέπεμπε επομένως σε μία «ανώτερη» μορφή μουσικής σύνθεσης, με «σοβαρούς» σκοπούς και πέρα από τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Ο όρος «Κλασική Σχολή» χρησιμοποιήθηκε αργότερα στη Γερμανία το 1830 για το έργο των Χάυντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν.

Το έργο του Μπετόβεν διακρίνεται κυρίως σε τρεις χρονικές περιόδους. Η πρώτη αρχίζει από τις πρώτες δημιουργίες του μέχρι το 1802 που δημιουργεί τελικά ένα προσωπικό ύφος. Η δεύτερη περίοδος διαρκεί περίπου μέχρι το 1816 και ο Μπετόβεν είναι ήδη ένας αναγνωρισμένος συνθέτης. Η τελευταία περίοδος διακρίνεται από την παρουσία του ρομαντικού στοιχείου στις συνθέσεις του.

Κεφάλαιο 4ο : Δημοτικό Τραγούδι

Ως λογοτεχνικό είδος αντλεί το υλικό του από την προφορική λογοτεχνική παράδοση, δηλαδή αυτή που αναπτύσσεται από την ανάγκη που έχει κάθε άτομο γενικότερα κάθε λαός να εκφράσει τα συναισθηματικά του και ψυχικά φορτία, τα ιδανικά του, τους πόνους και τις χαρές του, ακόμα και τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του.

Τα δημοτικά τραγούδια είναι μονοφωνικά. Έχουν ως βάση μια μελωδία και τραγουδιούνται από έναν ή από ομάδες τραγουδιστών και οργανοπαιχτών.

4.1: Είδη δημοτικού τραγουδιού

- Ακριτικό
- Κλέφτικο
- Ιστορικό
- Θρησκευτικό
- Παραλογή
- Νανούρισμα
- Ερωτικό
- Γαμήλιο
- Ξενιτιάς
- Εορταστικό
- Μοιρολόγι
- Γνωμικό
- Σατιρικό.

Κεφάλαιο 5ο : Ρεμπέτικο Τραγούδι

Ονομάζεται το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι που εμφανίστηκε στα τέλη του 19 αιώνα και απέκτησε τη γνώριμη μορφή του, μέχρι την τρίτη δεκαετία του 20 αιώνα. Εξελίχθηκε στα λιμάνια ελληνικών πόλεων όπου ζούσε η εργατική τάξη (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Βόλος).

Η θεματολογία των ρεμπέτικων τραγουδιών κινείται σε χώρους συνηθισμένους π.χ. έρωτας αλλά και στον χώρο της μαγκιάς ,επίσης μιλά και για ναρκωτικά, φυλακή, συγγενικά πρόσωπα, φτώχεια ,λύπες και καημούς ανθρώπων.

Κορυφαία προσωπικότητα: Βασίλης Τσιτσάνης. Κλασικοί συνθέτες του ρεμπέτικου τραγουδιού: Γιάννης Παπαϊωάννου. «Η τετράς η ξακουστή του Πειραιώς» το πρώτο επαγγελματικό συγκρότημα μπουζουκομπαγλαμάδων.

Μουσικά Όργανα και ορχήστρα:

- Μπαγλαμάς
- Μπουζούκι
- Κιθάρα
- Ακορντεόν
- Βιολί
- Πιάνο
- Κοντραμπάσο
- Κουτάλια και ζίλια
- Σαντούρι
- Κανονάκι και ούτι
- Ήχος κομπολογιού: ο ήχος παράγεται από το χτύπημα ενός κομπολογιού σε ένα ποτήρι.

Κεφάλαιο 6ο : Έντεχνο Τραγούδι

Το έντεχνο τραγούδι εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Στην έντεχνη μουσική δεν πρέπει ο συνθέτης να δημιουργεί ακριβείς «παραπομπές», αλλά να χρησιμοποιεί ρυθμούς, κλίμακες.

Με την έκφραση Νεοελληνική Έντεχνη Μουσική εννοούμε την μουσική δημιουργία κοσμικής μουσικής από Έλληνες επώνυμους δημιουργός από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και εξής. Το έντεχνο τραγούδι μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ένα σύγχρονο σύνθετο μουσικό έργο τέχνης που μπορεί να αφομοιωθεί δημιουργικά από τις μάζες.

Κεφάλαιο 7ο : Λαϊκό Τραγούδι

Λαϊκό τραγούδι ονομάζεται το τραγούδι των ελλήνων, δοσμένο σε ελληνική γλώσσα. Είναι εναρμονισμένο στο ύφος της ελληνικής λαϊκής μουσικής από την αρχαιότητα και μεταγενέστερα.

Σήμερα το λαϊκό τραγούδι εξελίχθηκε από το δημοτικό με όλες του τις λαϊκές παραδόσεις, στο ρεμπέτικο αλλά ενισχύθηκε και με καινοτομίες όπως η χρήση των ενισχυτών και άλλων οργάνων (τύμπανο και των τεσσάρων οργάνων σε συγχορδία μπουζούκι, ηλεκτρική κιθάρα και αρμόνιο.

Ένα μουσικό ρεύμα μεσογειακής καταγωγής επηρέασε σημαντικά το λαϊκό τραγούδι, με έντονη χορευτική μουσική.

Κύριοι εκτελεστές:

Δημήτρης Μητροπάνος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλλιος Καζαντζίδης. Επίσης βοήθησε και η άνθηση των ελληνικών ταινιών (1960-1970).

Έχουμε το κοινό ομογενοποιημένο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με όλα τα ιδιώματα ελληνικής παραδοσιακής κουλτούρας αλλά και το ιδιόμορφο μουσικό ρεύμα του αστικού ρεμπέτικου δημιουργημένου από την ελληνική παράδοση, κυρίως των ελλήνων προσφύγων.

Στο λαϊκό του `80 η επίδραση της δυτικής ποπ μουσικής είναι εμφανής σε καλλιτέχνες όπως: Γιάννης Πλούταρχος, Νατάσα Θεοδωρίδου, Αντώνης Ρέμος.

Κεφάλαιο 8ο : Σύγχρονη Ελληνική Μουσική

Στης αρχές του 20ου αιώνα, οι Έλληνες συνθέτες δίπλα στις άλλες εθνικές μουσικές σχολές της Ευρώπης, δημιούργησαν και την δική μας, την ελληνική εθνική μουσική σχολή.

Στον 20ο αιώνα της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας δρόμοι ανοίχτηκαν με το συνθετικό έργο του Δημήτρη Μητρόπουλου που κατέχει ξεχωριστή θέση στην οικογένεια των ελλήνων μουσικών. Είναι επηρεασμένος από τον κλωντ ντεμπισι. Έζησε στις Η.Π.Α. με την ιδιότητα του Έλληνα μαέστρου πιανίστα, αλλά και συνθέτη στην Αθήνα 1896- Μιλάνο 1960. Σπούδασε στο ωδείο Αθηνών αλλά και στο Βερολίνο στη διεύθυνση χορωδίας αλλά και σύνθεσης. Το 1930 σταμάτησε την σύνθεση, το 1937 ασχολήθηκε με την διεύθυνση ορχήστρας στην Αθήνα και στις Η.Π.Α. Έγραψε σχεδόν 40 έργα.

Ο Νίκος Σκαλκώτας γεννήθηκε το 1904 στη Χαλκίδα και πέθανε το 1949 στην Αθήνα. συνθέτης του 20ού αιώνα. Ήταν μέλος της Δεύτερης Βιεννέζικης Σχολής και είχε επιρροές τόσο από την κλασική μουσική όσο και από την Ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το 1910 αποφοίτησε με χρυσό μετάλλιο από το ωδείο Αθηνών, με ερμηνεία «κονσέρτο για βιολί» του Μπετόβεν. Επιπλέον σπούδασε και στην Αγγλία. Είναι ένας από τους σημαντικούς σύνθετες του 20ου αιώνα μετά από την ίδρυση του Ελληνικού Συνδέσμου Συνθετών Ηλεκτροακουστικής Μουσικής (ΕΣΣΥΜ) αλλά και ερμηνευτής 170 έργων.

Δυο από τους σημαντικούς έλληνες συνθέτες είναι επίσης γνωστοί: ο Ιάννης Ξενάκης (1922-2001) ως έλληνας σύνθετης και αρχιτέκτονας του 20ου αιώνα και ο Γιάννης Χρήστου (1926-1970) ως έλληνας συνθέτης και φιλόσοφος.

Στης 21 Μαρτίου του 1991 ανοίγει το μέγαρο μουσικές Αθηνών.

Γιάννης Κωνσταντινίδης(1903-1984) συνθέτης που ακολουθεί στο έργο της σύγχρονης μουσικής. Γιάννης Ιωαννίδης. Ελένη Καραϊνδρου, νέα Ελληνίδα συνθέτρια.

Κεφάλαιο 9ο : Τζαζ και Μπλουζ Μουσική

Χαρακτηριστικά Τζαζ:

- Παρουσιάζει ιδιομορφίες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή μουσική καθώς δεν χρησιμοποιεί μόνο τις βασικές κλίμακες της Ευρωπαϊκής μουσικής.
- Ο ήχος των μουσικών οργάνων αλλά και η φωνή, χρησιμοποιούνται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Το ιδιαίτερο "χρώμα" του τζαζ ήχου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανορθόδοξη τεχνική παιξίματος από τους πρώτους και αυτοδίδακτους μουσικούς της.
- Η τζαζ στηρίζεται βαθύτατα σε ένα ακόμα αφρικανικό στοιχείο, το ρυθμό, ο οποίος αποτελεί θεμελιώδες συστατικό της καθώς οργανώνει τη μουσική.
- Η τζαζ έχει διαμορφώσει ειδικές μουσικές φόρμες και ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο. Οι δύο βασικές φόρμες που χρησιμοποιεί είναι το *μπλουζ* και η *μπαλάντα*.
- Κυρίαρχο στοιχείο της τζαζ είναι ακόμα οι ίδιοι οι οργανοπαίκτες και οι προσωπικοί αυτοσχεδιασμοί τους πάνω στο κυρίως μουσικό θέμα. Η σύνθεση στην τζαζ είναι κατά κανόνα απλή για ενορχήστρωση και διάφορες παραλλαγές στα πλαίσια του ατομικού ή ομαδικού αυτοσχεδιασμού.

Μουσικά όργανα τζαζ:

- Τρομπέτα
- Κλαρινέτο
- Σαξόφωνο
- Τρομπόνι
- Κιθάρα
- Πιάνο
- Κοντραμπάσο
- Κρουστά

Οι εκπρόσωποι της τζαζ μουσικής:

Η τζαζ είναι ένα είδος μουσικής ,όπου πρωτοεμφανίστηκε κατά τον 19ο αιώνα. Κύριοι εκπρόσωποι της τζαζ είναι ο Ντίτζι Γκιλέσπι, Τσάρλι Πάρκερ, Μάιλς Ντέιβις, Τζον Κολτρέιν και ο Τελόνιους Μονκ.

Η τζαζ γεννήθηκε στην Αφρική και χαρακτηριστικό της είναι η πολυφωνία και ο αυτοσχεδιασμός και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως ξεχωριστό είδος μουσικής περίπου το 1900.

Κοινωνικές συνθήκες:

Οι κοινωνικές συνθήκες της εποχής επηρέασαν την τζαζ και ειδικά η μετανάστευση και οι περιοδείες πολλών έγχρωμων και μη μουσικών.

Γενικά η τζαζ διαταρασσόταν ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν δηλ. όταν περνούσαν περίοδοι φτώχειας, η μουσική ήταν πιο έντονη σε σχέση με τα συναισθήματα που περνούσε στο κόσμο σε αντίθεση με περίοδο που η χώρα ήταν καλά οικονομικά.

Το λαϊκό Swing:

Το Swing συνδέετε με την εποχή άσκησης πολιτικών Ρούζβελτ.

Η πιο άμεση επίπτωση που είχε η Αμερική του Ρούζβελτ πάνω στην Jazz ήρθε από την πολιτική Αριστερά, από τους οπαδούς του New Deal και μιας δημοκρατικής λαϊκής κουλτούρας μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο υιοθέτησε την Jazz από το 1935 και έπειτα.

Η συμβολή της Αριστεράς δεν ήταν μόνο η ανακάλυψη ταλέντων, αν και κανείς άλλος δεν έδειξε τόσο ενδιαφέρον για τους νέγρους Bluesίστες του Νότου.

Εκείνο που έκανε η Αριστερά –ενσυνείδητα και επιτυχώς- ήταν να βγάλει από το γκέτο τη μαύρη μουσική κινητοποιώντας αυτόν τον παράξενο συνδυασμό ριζοσπαστών Εβραίων και πλούσιων φιλελεύθερων Wasp (Λευκών Αγγλοσαξόνων Προτεστάντων).

Η Αριστερά και κυρίως της Νέας Υόρκης διέδωσε το Swing σ' ολόκληρη τη χώρα. Το κοινό βρέθηκε απλά μπροστά σε έναν καινούριο ήχο και το απολάμβανε. Οι ορχήστρες πολλαπλασιάζονταν και διέσχιζαν πάνω-κάτω την χώρα προς όφελος όχι μόνο δικό τους αλλά και της βιομηχανίας δίσκων.

Εκείνη την περίοδο οι μπάντες άρχισαν να μετασχηματίζονται σε big bands ενώ οι πωλήσεις δίσκων ανέβαιναν.

Οι πωλήσεις δίσκων ανέβαιναν παράλληλα με τη δημοτικότητα των ορχηστρών, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη νέα μόδα των τζουκ-μποξ τα οποία το 1940 απορροφούσαν σχεδόν τη μισή παραγωγή της βιομηχανίας δίσκων. Οι πωλήσεις

εκτινάχθηκαν στα 130 εκατομμύρια το 1941 από τα 10 εκατομμύρια την εποχή της μεγάλης κρίσης στην Αμερική.

Η πολιτική είναι δύσκολο να πούμε κατά πόσο επηρέασε την ιδεολογία των μουσικών, δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε πολύ τους ανθρώπους για τους οποίους η μουσική ήταν τρόπος ζωής.

Οι μαύροι διανοούμενοι από την άλλη, ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένοι και συγκινούνταν από το πάθος των κομμουνιστών υπέρ της φυλετικής ενσωμάτωσης και της προώθησης της μαύρης μουσικής.

Χαρακτηριστικά Μπλουζ:

- Τα μπλουζ αποτελούνται από σύντομες δωδεκάμετρες μελωδίες που βασίζονται σε μια αμετάβλητη συνέχεια συγχορδιών.
- Έντονος αυτοσχεδιασμός.
- Οι στίχοι ενός δωδεκάμετρου μπλουζ είναι μια ιδέα η ένα θέμα, ο δεύτερος τους επαναλαμβάνει και ο τρίτος αναλύει την ιδέα που παρουσιάστηκε στο πρώτο και το δεύτερο στίχο.
- Όλα τα μπλουζ δεν ακλουθούν την δωδεκάμετρη δομή.

Μουσικά όργανα Μπλουζ:

- Πιανο
- Κιθάρα
- Μπάσο
- Φυσαρμόνικα
- Ντραμς
- Σαξόφωνο
- Τρομπέτα

Κεφάλαιο 10ο : Ωδεία και Μουσικές Σχολές

Στη χώρα μας λειτουργούν Ωδεία και Μουσικές Σχολές. Εκτός από το κρατικό ωδείο στη Θεσσαλονίκη όλα τα υπόλοιπα Ωδεία είναι ιδιωτικά κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Πολλά από τα Ωδεία προσφέρουν υψηλής ποιότητας μουσικές σπουδές και διαθέτουν άρτια οργάνωση και διδακτικό προσωπικό.

Σχετικά με τις σπουδές στην Ελλάδα...

Κατατακτήριες εξετάσεις:

- Διενεργούνται κάθε χρόνο στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο.
- Απευθύνονται σε προχωρημένους μαθητές προκειμένου να καταταγούν σε αντίστοιχες τάξεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν.
- Η ανώτερη τάξη που μπορεί να καταταγεί κάποιος υποψήφιος είναι δύο χρόνια πριν την απόκτηση του πτυχίου του μουσικού κλάδο που επιθυμεί ο υποψήφιος.

Τάξεις: είναι 4

- Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση και Ανώτερη τάξη.
- Τα συνολικά έτη σπουδών για την απόκτηση πτυχίου ποικίλουν από 2 έως 12 χρόνια ανάλογα με την ειδικότητα (π.χ. Πτυχίο Ωδικής 2 χρόνια, Αρμονίας 3 χρόνια, Φλάουτου 8 χρόνια, Πιάνου 12 χρόνια).

Υποχρεωτικά μαθήματα:

- Θεωρείται ο κύκλος των ομαδικών θεωρητικών μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου.
- Αυτά ποικίλουν σε κάθε ειδικότητα. Στις περισσότερες ειδικότητες αποτελούνται από σολφέζ, θεωρία, αρμονία, ιστορία μουσικής, μορφολογία κλπ.
- Τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στα μουσικά σχολεία αναγνωρίζονται από τα ωδεία.

Κεφάλαιο 11ο : Η επίδραση της μουσικής

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα η μουσική συνοπτικά επηρεάζει:

- το ρυθμό της αναπνοής
- την αρτηριακή πίεση
- την μυϊκή ένταση και το μυϊκό τόνο
- τον όγκο του αίματος
- τη δερματική θερμοκρασία
- τα ανακλαστικά της κόρης του ματιού
- την οξυγόνωση του αίματος

Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογική και φυσιολογική κατάσταση του ατόμου έχει αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και μελέτης από πολύ νωρίς στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού.

Ο Πυθαγόρας, ο πρώτος αναγνωρισμένος θεωρητικός της μουσικής, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική μπορεί να επιδρά στη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου και το πώς η χρήση κατάλληλων μελωδιών μπορεί να συμβάλει στην ψυχική υγεία.

Κεφάλαιο 12ο: Μουσικά όργανα

Ηλεκτρική κιθάρα:

Ηλεκτρική αποκαλείται η κιθάρα που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες για να μετατρέψει τον ηχητικό παλμό των ατσάλινων χορδών της σε ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μπορεί έπειτα να ενισχυθεί από ένα σύστημα ενισχυτή-ηχείου.

Η χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής κιθάρας:

Η ηλεκτρική κιθάρα χρησιμοποιήθηκε αρχικά από μουσικούς της τζαζ ως ένα κούφιο όργανο, ηλεκτρικώς ενισχυμένο για μεγαλύτερη ένταση κατά την περίοδο της άνθησης του σουίνγκ. Οι πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες διέθεταν κούφιο σώμα, ατσάλινες χορδές και ηλεκτρομαγνήτες με σπείρες από βολφράμιο που κατασκεύαζε η εταιρία Rickenbacker το 1931. Παρόλο που μερικές από τις πρώτες κατασκευάστηκαν από τον Les Paul, ο πρώτος επιτυχημένος εμπορικά τύπος ηλεκτρικής κιθάρας με κούφιο σώμα ήταν η Fender Esquire το 1950. Η ηλεκτρική κιθάρα ήταν ένα όργανο-κλειδί για την ανάπτυξη πολλών μουσικών ειδών που εμφανίστηκαν από τα τέλη του 1940 και μετά όπως το Σικάγο Μπλουζ, το πρώιμο Ροκ εντ Ρολ και το Ροκαμπίλι καθώς και το Μπλουζ Ροκ του 1960.

Μπάσο:

Το μπάσο είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο που παίζεται με τα δάχτυλα ή τον αντίχειρα. Το σχήμα του είναι παρόμοιο με αυτό της ηλεκτρικής κιθάρας, διαφέρει όμως στο μήκος του λαιμού και στην απόσταση των τάστων μεταξύ τους, έχει τέσσερις χορδές συνήθως, αν και υπάρχουν και πεντάχορδα, εξάχορδα ή ακόμα και με μεγαλύτερο αριθμό χορδών μπάσα. Σήμερα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα είδη μουσικής, όπως ροκ, τζαζ, ποπ, χέβι μέταλ, κάντρι, μπλουζ, ενώ έχει πάρει και θέση και σε ορχήστρες. Ο Αμερικάνος μουσικός και εφευρέτης Πολ Τούτμαρκ θεωρείται ο εφευρέτης του μπάσου, όταν, τη δεκαετία του 1930, κατασκεύασε ένα μπάσο στη μορφή της κιθάρας για ευκολότερη μετακίνηση σε σχέση με το ογκώδες κοντραμπάσο. Στα τέλη της επόμενης δεκαετίας, ο γιος του, Μπαντ, εισήγαγε το μπάσο στην αγορά, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία τότε.

Ηλεκτρονικά ντράμς:

Τα ηλεκτρονικά τύμπανα είναι όργανα που παίζονται όπως τα ακουστικά, παράγουν δε ήχο μέσω ηλεκτρονικού κυκλώματος. Οι επιφάνειες προς κρούση προσομοιώνουν τις αντίστοιχες των ακουστικών, και μετασχηματίζουν τα χτυπήματα σε ηλεκτρικό σήμα, του οποίου η ένταση εξαρτάται από την ισχύ της κρούσης. Το σήμα

μεταβιβάζεται σε μια ηλεκτρονική ενότητα που φροντίζει για τη σύνθεση ήχων ή αναπαραγωγή ηχητικών δειγμάτων. Ηλεκτρονικά τύμπανα βρίσκονται στο εμπόριο ως ολοκληρωμένα σύνολα, αλλά και ως μεμονωμένα κομμάτια που μπορούν να προστεθούν σε ένα σύνολο ακουστικών τυμπάνων.

Διάταξη τυμπάνων:

Η διάταξη των τυμπάνων ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του μουσικού και τις απαιτήσεις του είδους μουσικής που καλείται να εκπληρώσει. Στην τοποθέτηση των συστατικών κομματιών συμβάλει επίσης και η ισχυρή πλευρά του τυμπανιστή (δηλαδή, αν είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας). Σε μια συνηθισμένη διάταξη, όπως αυτές παρουσιάζονται σε εμπορικά καταστήματα μουσικών οργάνων και παίζονται από τυμπανιστές σε συγκροτήματα μουσικής ποπ, ροκ ή τζαζ.

Τα τύμπανα χωρίζονται σε:

- Μεμβρανόφωνα τα οποία περιλαμβάνονται απο: 1 ταμπούρο, 1 μπάσο τύμπανο και 3 τομ-τομ.
- Ιδιόφωνα: 1 hi-hat, 1 crash, και 1 ride.
- Κλασσική κιθάρα

Η **κλασσική κιθάρα** είναι μια κιθάρα με έξι χορδές. Ανήκει ως είδος στα χορδόφωνα και με αυτήν παίζεται κυρίως κλασσική μουσική, αν και χρησιμοποιείται ευρέως και σε άλλου τύπου ρεπερτόριο. Στην κλασσική κιθάρα χρησιμοποιούνται τα δάκτυλα και όχι η πένα. Η διαφορά από την ακουστική κιθάρα σε ζητήματα τεχνικής κατασκευής και ήχου είναι πολύ μεγάλη, παρ' όλο που η εξωτερική εμφάνιση ενίοτε ξεγελά, ιδιαίτερα στις κιθάρες φλαμένκο. Το μέγεθος κάποιας κλασσικής κιθάρας μπορεί να είναι συνήθως 3/4 ή 4/4.

Η **ηλεκτροκλασσική κιθάρα** δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μία κλασσική κιθάρα στην οποία έχει τοποθετηθεί ειδικό μικρόφωνο και, συχνά, ένα ρυθμιστής (equalizer) μεσαίων, μπάσων και έντασης. Το μικρόφωνο είναι ακριβώς κάτω από το ηχείο και είναι ρυθμισμένο να πιάνει μόνο τα ηχητικά σήματα που έρχονται από την ευθεία στην οποία βρίσκεται. Έτσι, επιτυγχάνεται βέλτιστη ποιότητα ήχου, όταν χρησιμοποιούμε την κιθάρα με ενισχυτή. Η σύνδεση είναι με τη γνωστή διάταξη, δηλαδή με έναν κοινό ενισχυτή και ένα απλό καλώδιο που καταλήγει στην βάση της κιθάρας. Ο τρόπος παιξίματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον παίκτη, αλλά συνήθως παίζεται όπως η κλασσική κιθάρα (δακτυλισμοί). Τέλος, η κιθάρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια κοινή κλασσική, ανάλογα με τις προτιμήσεις του οργανοπαίκτη.

Κεφάλαιο 13ο: ΡοΡ μουσική

Πόπ ονομάζεται ένα είδος μουσικής. Με το είδος αυτό χαρακτηρίζονται ελαφριές μορφές ξένης μουσικής, ή Ελληνικές δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα ρυθμού και μελωδίας. Ο όρος ποπ προέρχεται από τον αγγλικό όρο Popular που σημαίνει δημοφιλής. Τα πιο κοινά θέματα στα οποία αναφέρεται η Ρορ μουσική είναι τα συναισθήματα και η ρομαντικά αγάπη. Τα κύρια μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι η κλασσική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, το αρμόνιο και τα Drums.

Ιστορία της ΡοΡ:

Στη συνέχεια, τη δεκαετία του '90 έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα boy bands και girl bands (δηλαδή τα πρώτα γκρουπ αγοριών ή κοριτσιών). Την δεκαετία του 90 μεμονωμένοι καλλιτέχνες που καταξιωθηκαν ήταν η Mariah Carey, η Britney Spears, ο George Michael και άλλοι. Η Ρορ μουσική χαρακτηρίζεται ως η βιομηχανία της μουσικής στην Αμερική τον 19ο αιώνα. Την εποχή που αναπτύχθηκε η Ρορ συνάμα αναπτύχθηκε και η γνωστή σε όλους μας Rap. Σκοπός της ήταν να τραβήξει περισσότερα άτομα από την σφαίρα επιρροής της Rap.

Μουσικοί : Michael Jackson, Madonna, The Rolling Stones, The Beatles, Prince, Elton John, Abba, Celine Dion, Justin Timberlake, Mariah Carey, Whitney Houston, Selena Gomez, Britney Spears, Lana Del Rey, Maroon 5, Rihanna, Robin Williams, Taylor Swift, Katy Perry, Lady Gaga, Justin Bieber, Enrique Iglesias.

Καταγωγή και όργανα της Ρορ:

Καταγωγή : Ροκ, RnB, Rock and Roll, Folk, Reggae, Country, Disco, Electronic

Τόπος γέννησης : Η.Π. Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο

Μουσικά όργανα : Κλασσική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, Μπάσο, Ντράμς,

Συναφή είδη : Ροκ, Rhythm and Blues.

Είδη ΡοΡ:

Είδη : Baroque Pop, Bubblegum Pop, Christian Pop, Dance –Pop, Electropop, Europop, J-Pop, Operatic Pop, Power Pop, Progressive Pop, Soundtrack, Sophistic –Pop, SynthPop, Space Age Pop, Sunshine Pop, Teen Pop, Traditional Pop

Κεφάλαιο 14ο: Ροκ μουσική

Το Garage rock της δεκαετίας του 1960.

Η Βρετανική Εισβολή (British Invasion) όπως είναι γνωστή στον μουσικό τύπο η επικράτηση του Βρετανικού ροκ σε χώρες όπως οι ΗΠΑ , Ο Καναδάς και η Αυστραλία, διέδωσε παγκοσμίως το Βρετανικό ροκ και γνώρισε πολλούς μιμητές. Οι The Sonics ,ξεχώρισαν την περίοδο μεταξύ 1963 και 1967, όποτε και γνώρισε τη μεγαλύτερη ακμή του το γκαράζ ροκ. Το garage rock είχε ονομαστεί αρχικά punk rock, αλλά αργότερα χρησιμοποιήθηκε ο όρος garage rock για να μη δημιουργείτε σύγχυση με το punk rock.

Βρετανικό ροκ.

Μέσα δεκαετίας 1950-αρχες δεκαετίας 1960.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το δημοφιλές κίνημα γνωστό ως "παραδοσιακή" τζαζ, έφερε πολλούς Αμερικάνους καλλιτέχνες της μπλουζ και τζαζ στη Βρετανία , οι οποίοι μετέδωσαν το ροκ εντ ρολ . Έτσι το ροκ εντ ρολ , έγινε γνωστό και στο ευρωπαϊκό κοινό και γνώρισε την αποδοχή του . Βρετανοί καλλιτέχνες όπως οι Tommy Steele , Cliff Richard και Bill Fury έγιναν γνωστοί στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 1950. Η μουσική σκιφλ που είχε τις στις ΗΠΑ , επηρεάστηκε αισθητά από το ροκ εντ ρολ . Το νέο αυτό ύφος άνθισε στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Ο Κλιφ Ριτσαρντ έκανε την πρώτη ροκ εντ ρολ επιτυχία στη Βρετανία με το τραγούδι Move It.

Η μουσική ροκ ως αντικουλτούρα (1963-1974).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η αντικουλτούρα της γενιάς μπιτ συσχετίστηκε με το ευρύτερο αντιπολεμικό κίνημα που είχε ταχθεί ενάντια στην απειλή της ατομικής βόμβας ,κυρίως με την *Καμπάνια για Πυρηνικό Αφοπλισμό* στη Βρετανία.

Το Folk rock.

Η φολκ σκηνή απαρτιζόταν από καλλιτέχνες που πέρα από την ίδια την παραδοσιακή μουσική, είχαν ενδιαφέρον στα ακουστικά όργανα, στα παραδοσιακά τραγούδια και στην καντρι μπλουζ, την ακουστική εμφάνιση της μπλουζ. Οι καλλιτέχνες της φλοκ εκείνη την περίοδο, προτιμούσαν να ερμηνεύουν τραγούδια που είχαν κάποιο κοινωνικά προοδευτικό μήνυμα ,πράγμα που είχε απήχηση και στο κοινό τους. Πρωτοπόρος της φολκ, θεωρείτε ο Woody Guthrie ο οποίος χαρακτηριζόταν ως στρατευμένος καλλιτέχνης με πολλά τραγούδια διαμαρτυρίας στο ρεπερτόριο του.

Οι Byrds παίζοντας το τραγούδι του Μπομπ Ντιλαν Mr. Tambourine Man συνέβαλαν στην ανάπτυξη της μόδας του Φολκ ροκ και έδωσαν ώθηση στο είδος του ψυχεδελικού ροκ το οποίο αντιπροσώπευαν μεταξύ άλλων ειδών. Καλλιτέχνες της φολκ ροκ ο Neil Young , οι Simon & Garfunkel, The Mamas & the Papas , Joni Mitchell και οι The Band, έκαναν το κίνημα της φολκ ροκ πολύ δημοφιλές έως και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1960 στην Αμερική.

Το ψυχεδελικό ροκ.

Παράλληλα με το δημοφιλές φολκ ροκ και λίγο αργότερα εμφανίστηκε και το ψυχεδελικό ροκ το οποίο προσέλκυσε έντονα το ενδιαφέρον από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η ψυχεδέλεια εμφανίστηκε αρχικά στη φολκ σκηνη με τους Holy Modal Rounders που εισήγαγαν τον όρο το 1964. Το 1966, δημιουργήθηκαν οι Soft Machine και ο Βρετανός Donovan κάνει επιτυχία το ψυχεδελικό με επιρροές φολκ τραγούδι του, Sunshine Superman. Τον Αύγουστο του 1966 οι Beatles με το άλμπουμ τους Revolver ,χρησιμοποίησαν την ψυχεδέλεια σε τραγουδια τους όπως το Yellow Submarine και το Tomorrow Never Knows. Το 1967, ο *Jimi Hendrix* γίνεται παγκοσμίως γνωστός με την εμφάνιση του στο *Monterey Pop Festival* στην Καλιφόρνια, αφού την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο με το σινγκλ του *Stone Free*. Με την παγκόσμια φήμη που έχει πλέον εδραιώνεται σαν κιθαρίστας, που πέρα από τις καινοτόμες τεχνικές του, χρησιμοποιεί στοιχεία ψυχεδέλειας τόσο στην εκτέλεση, όσο και στην παραγωγή των τραγουδιών του, γεγονός που αλλάζει και τη θεώρηση της παραγωγής δίσκων. Το 1967 οι *Pink Floyd* κυκλοφορούν το πρώτο σινγκλ τους με το τραγούδι του *Syd Barrett, Arnold Layne* και φτάνουν στο #20 στα Βρετανικά τσαρτς για σινγκλς, αν και αργότερα το τραγούδι απαγορεύεται και δεν παίζεται στο ραδιόφωνο, εξαιτίας του θέματος που πραγματεύονται οι στίχοι του (έναν άντρα που ντύνεται με γυναικεία ρούχα).

Το progressive rock.

Το progressive rock (γνωστό και ως "προοδευτικό ροκ" στα ελληνικά), εμφανίστηκε λίγο αργότερα από το ψυχεδελικό ροκ στην Αγγλία. Οι μπάντες του είδους αυτού πειραματίστηκαν με διάφορα όργανα εκτός του καθιερωμένου σετ κιθάρας - μπάσου - ντραμς και εισήγαγαν νέες μορφές στα τραγούδια ως προς τα μουσικά μέρη που απάρτιζαν τα κομμάτια. Συγκροτήματα όπως οι *Beatles*, οι *Pink Floyd*, οι *Moody Blues*, οι *Deep Purple* και οι *Golden Earring* πειραματίστηκαν με όργανα όπως έγχορδα ορχήστρας, πνευστά, αλλά και πλήρεις ορχήστρες.

Οι επιρροές των συγκροτημάτων του προοδευτικού ροκ έρχονταν από πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων της κλασικής, της τζαζ και της ηλεκτρονικής μουσικής. Τα τραγούδια στο σύνολό τους δε, είχαν μεγαλύτερη ποικιλία από τα άλλα ροκ τραγούδια. Κυμαίνονταν από ήρεμα και πλούσια σε μελωδία, έως ατονικά, παράφωνα και περίπλοκα κομμάτια. Γνωστά συγκροτήματα προοδευτικού ροκ ήταν τα εξής: Barclay James Harvest, Camel, Caravan, Van Der Graaf Generator, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, Faust, Genesis, Gentle Giant, Gong, Jethro Tull, King Crimson, Magma, The Nice, Pavlov's Dog, Rush, Eloy, Soft MaKrautrockchine και Yes.

Krautrock.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, το ροκ από τις ΗΠΑ και την Μεγάλη Βρετανία έγινε αρκετά δημοφιλές στο Γερμανικό κοινό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρωτοποριακοί Γερμανοί μουσικοί, που έπαιζαν έως τότε ένα μείγμα κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής, χρησιμοποίησαν τα ηλεκτρονικά όργανα για να παράγουν ένα μουσικό ύφος που αναμείγνυε ήχους του προοδευτικού ροκ με ήχους του ψυχεδελικού ροκ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, μπάντες του Γερμανικού προοδευτικού ροκ που αργότερα ονομάστηκε *krautrock*, δημιουργούσαν στα κομμάτια τους διάφορα μουσικά μίγματα όπως ροκ με τζαζ και Ασιατική μουσική, μεταξύ άλλων. Πρωτοπόροι αυτού του είδους όπως οι *Neu* και οι *Kraftwerk* επηρέασαν αισθητά την τέκνο μουσική και άλλα είδη αργότερα.

To Heavy Metal

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960, εμφανίζονται κάποια συγκροτήματα που με τον ήχο τους δημιουργούν ένα παρακλάδι της ροκ που παίρνει το όνομά *Heavy Metal*. Οι *Black Sabbath* από το Άστον του Μπερμιγχαμ, κυκλοφορούν το 1969 το πρώτο ομώνυμο άλμπουμ τους.

Το είδος του Χέβι Μέταλ, όπως πρωτοεμφανίζεται, χαρακτηρίζεται ηχητικά από έντονο και βαρύ ρυθμό, με επιρροές από μπλουζ ροκ στις μελωδίες και παραμόρφωση που προερχόταν από ψαλιδισμό των κυματομορφών μέσω υπερενίσχυσης του σήματος της κιθάρας. Πολλά συγκροτήματα χρησιμοποίησαν αυτόν τον ήχο και τον συνδύασαν με άλλους με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και άλλα υποείδη του Χέβι Μέταλ. Τα υποείδη του Χέβι Μέταλ έγιναν δημοφιλή στη δεκαετία του 1970 και ακόμη περισσότερο στη δεκαετία του 1980. Επιπλέον, αρκετά συγκροτήματα του είδους ελκύουν το ενδιαφέρον ακόμη και σήμερα με εμφανίσεις και κυκλοφορίες τους.

Rock and roll.

Το ροκ εν ρολ πρωτοεμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και έγινε γνωστό την επόμενη δεκαετία δηλαδή το 1950. Το μεγάλο μπάμ έγινε 5 χρόνια αργότερα(1955) με την ταινία Black Board Jungle με σάουντρακ Rock Around the Clock. Πρώτη φορά το χρησιμοποίησε ο Άλαν Φριντ για να περιγράψει ένα μίγμα μπλουζ και κάντρι μουσικής που άκουγε στο ραδιόφωνο. Το όνομα έδωσε ο ίδιος από έναν στίχο ενός τραγουδιού του Μπιλ Χάλεϊ (rock,rock,rock everybody roll,roll,roll everybody). Το ροκ εν ρολ εκπροσώπησαν οι: Μπιλ Χάλεϊ ,Λιτλ Ρίτσαρντ,Έλβις Πρίσλεϊ. Το ροκ εν ρολ έκανε την μαζική του επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 με την διασκευή του υλικού των αφροαμερικανών η με παρόμοιο στυλ που ονομάζεται ροκαμπίλι. Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 το είδος αυτό ήταν γνωστό σε όλον τον Αμερικάνικο πληθυσμό.

To rock and roll την δεκαετία του 1980.

Κατά την δεκαετία του 1980 το rock and roll αλλά και οι υποκατηγορίες του άρχισαν να διαφοροποιούνται και να διευρύνονται. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το Heavy Metal, αλλά και άλλα είδη τα οποία είχαν εισαχθεί με μουσικούς όπως ο Έντι Βαν Άλεν με καινοτομίες στη ροκ κιθάρα. Ταυτόχρονα γίνονταν δημοφιλής μπάντες με New Wave μουσική και καλλιτέχνες όπως ο Billy Idol και άλλοι.

Η Βρετανική ροκ σκηνή.

Μέχρι το τέλος του 1962, η Βρετανική ροκ σκηνή είχε αρχίσει να έχει τα πρώτα της δείγματα με ένα μεγάλο εύρος αμερικάνικων επιρροών και στοιχεία της soul, rhythm and blues και surf. Οι Beatles από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, έκαναν την εμφάνιση τους με ένα σετ εμφάνισης, τραγουδιών και ύφους που έθεσε τα πρότυπα για τα μουσικά συγκροτήματα του μέλλοντος. Στα μέσα του 1962 οι Rolling Stones ξεκίνησαν ως ένα από τα πολλά συγκροτήματα που είχαν μεγάλη επιρροή από την μπλουζ, μαζί με τους Animals και Yardbirds. Στα τέλη του 1964 εμφανίζονται οι Kinks και ακολουθούν οι Who που παρουσιάζουν το νέο μοντερνιστικό στυλ. Προς το τέλος της δεκαετίας, τα συγκροτήματα της Βρετανικής ροκ σκηνής, πειραματίστηκαν με το ψυχεδελικό μουσικό ύφος που εμπεριείχε αναφορές στην υποκουλτούρα των ναρκωτικών και στις εμπειρίες με παραισθησιογόνες ουσίες. Μετά την αρχική τους επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι Beatles ξεκίνησαν σιγά σιγά να γίνονται γνωστοί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχικά μέσω παρουσίασης των κομματιών τους από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η δεκαετία του 1970.

Το ροκ συνδυάστηκε με την αντίθεση στην επικρατούσα κοινωνική κουλτούρα στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Εντούτοις, στη δεκαετία του 1970, η μουσική ροκ έγινε πολύ δημοφιλής και στο κοινό που ακολούθησε τις γενικές τάσεις ως προς τη μουσική.

To Arena Rock.

Οι Beatles και οι Rolling Stones είχαν ήδη θέσει τις βάσεις για μαζικές ζωντανές εμφανίσεις σε στάδια και χώρους αθλητικών αναμετρήσεων (αγγλικά: Arena). Η αυξανόμενη δημοτικότητα του Χέβι Μέταλ και του Προοδευτικού Ροκ, συντέλεσε στο να εξαντλούνται τα εισιτήρια στις εμφανίσεις όλο και περισσότερων συγκροτημάτων σε μεγάλους χώρους. Οι επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη μουσική, είδαν το γεγονός σαν ευκαιρία για μεγάλα κέρδη και έτσι προώθησαν συγκροτήματα με τον τίτλο των συγκροτημάτων «Αρένα ροκ». Αρχικά, συγκροτήματα των οποίων οι ρίζες ανήκαν σε άλλα παρακλάδια της ροκ μουσικής, όπως οι Queen, Pink Floyd και Genesis, άνοιξαν το δρόμο για πολυδάπανες ζωντανές εμφανίσεις που προσέλκυαν μεγάλο αριθμό κοινού. Αυτό το δρόμο ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα όπως οι Boston, Styx, Foreigner και οι Journey, μεταξύ άλλων, που έπαιζαν παρόμοια μουσική στην οποία όμως απουσίαζαν τα στοιχεία του προοδευτικού ροκ και χέβι μέταλ. Αυτό το κίνημα αποτέλεσε τη βάση για το power pop των επόμενων δεκαετιών αλλά και για τις ζωντανές εμφανίσεις πολλών δημοφιλών καλλιτεχνών. Το πιο εύπεπτο ως προς την ακρόαση Arena rock, έδωσε το εύνασμα σε πολλά συγκροτήματα να ακολουθήσουν ένα παρόμοιο ύφος και έτσι γεννήθηκε το είδος του soft rock/pop.

To Soft Rock.

Η μουσική ροκ όπως φάνηκε μπορούσε να γίνει λιγότερο σκληρή, κινούμενη κάπου μεταξύ του ποπ και του ροκ. Υπήρξαν κάποια βραχύβια συγκροτήματα που έκαναν γνωστό τον ήχο του soft rock/pop όπως οι Partridge Family, οι Cowsills, οι Osmonds και οι Archies. Με τη διάλυση των Beatles το 1970, άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τον ήχο που συναντάται σε μερικά τραγούδια τους και χαρακτηρίζεται ως soft rock. Με την εφαρμογή των κατάλληλων ενορχηστρώσεων δημιούργησαν τα τραγούδια που ονομάστηκαν αργότερα 'power ballads'.

To κλασικό ροκ.

Στο μεταξύ, συγκροτήματα όπως οι Queen, Led Zeppelin, Black Sabbath, Van Halen και Rolling Stones αλλά και σόλο καλλιτέχνες όπως ο Πήτερ Φράμπτον που ακούγονταν κυρίως στο ραδιόφωνο AM, μοιράζονταν τις θέσεις στα τσαρτς με συγκροτήματα του σοφτ ροκ.

To Punk Rock.

Το punk rock (πανκ ροκ), ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 με μουσικούς που ακολούθησαν τη δομή των τραγουδιών και τις απλές ενορχηστρώσεις που είχαν χρησιμοποιήσει οι καλλιτέχνες του garage rock. Οι μουσικοί του πανκ ροκ, αποστασιοποιήθηκαν από τις ακριβές παραγωγές των δίσκων της ντίσκο και από την εμπορευματοποίηση του progressive rock που γινόταν σταδιακά arena rock. Στο πανκ ροκ, η μουσική παιδεία δεν ήταν υποχρεωτική, ωστόσο και αρκετοί μουσικοί της με σχετική παιδεία εσκεμμένα δεν χρησιμοποιούσαν τις μουσικές τους γνώσεις. Τα περισσότερα κομμάτια ήταν υπεραπλουστευμένα στην ανάπτυξή τους, σε τρεις συγχορδίες που δεν έδιναν πάντα από μόνες τους τον τόνο του κομματιού, αλλά αυτός παρουσιαζόταν από τη μελωδία της φωνής. Ιδεολογικά, πολλές μπάντες της υποκουλτούρας του πανκ ροκ, είχαν ως στόχο την αντίδραση στον πολιτικό ιδεαλισμό και την κατάρριψη του μύθου των χίπις. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες του είδους υιοθετούσαν μια μηδενιστική ιδεολογική προσέγγιση που συνοψίζεται από το σλόγκαν των Sex pistols "no future" (χωρίς μέλλον).

Το punk rock ξεκίνησε σαν αισθητικό κίνημα στις ΗΠΑ με καλλιτέχνες όπως οι Richard Hell and The Voidoids, Television, Πάττι Σμιθ, The Ramones, Talking Heads και άλλες μπάντες που εμφανίζονταν στο μουσικό κλαμπ CBGB στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Οι Ramones συνέβαλαν ουσιαστικά στην εδραίωση του κινήματος του πανκ ροκ απλοποιώντας τη μουσική και χρησιμοποιώντας στίχους χωρίς πολιτική χροιά, παίζοντας εξίσου δυνατά με τα υπόλοιπα μέλη της σκηνής. Το πανκ ροκ έγινε δημοφιλές και στη Βρετανία με τους The Damned και τους Sex Pistols. Οι τελευταίοι με προκλητικά ψευδώνυμα όπως "Johnny Rotten" και "Sid Vicious" (ελεύθερη μετάφραση "Τζόνι Σάπιος" και "Σιντ Κακος") προσπάθησαν να απορρίψουν κάθε κατεστημένο στην Αγγλία. Αν και το BBC δεν επέτρεψε τη μετάδοση των κομματιών τους, ο δίσκος τους Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols έφτασε στην πρώτη θέση των τσαρτς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με την παρουσία τους, άνοιξε ο δρόμος για άλλες μπάντες που έδιναν έμφαση σε στίχο παρόμοιας θεματολογίας, όπως οι Clash, των οποίων οι στίχοι ήταν περισσότερο πολιτικοποιημένοι, παρά μηδενιστικοί. Η παρουσία των Sex Pistols στις ΗΠΑ έδωσε

ώθηση στο κίνημα που είχαν προηγουμένα διαδώσει οι Ramones και ενώ μέχρι τότε η σκηνή εστιαζόταν στην Ανατολική ακτή της χώρας, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, μπάντες από την Καλιφόρνια όπως οι οι Dead Kennedys, οι Minutemen και οι Black Flag και αργότερα οι Green Day έγιναν περισσότερο γνωστές.

Το New Wave και το Post-punk.

Το πανκ ροκ προσέλκυε το πιστό κοινό του κυρίως από τον καλλιτεχνικό και κολεγιακό κόσμο και σύντομα μπάντες που προωθούσαν μία περισσότερο καλλιτεχνική προσέγγιση όπως οι Talking Heads και οι Devo έκαναν την εμφάνισή τους. Σε μερικούς κύκλους ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ο όρος New Wave (νιου γουέιβ), για να διαχωρίσει αυτές τις μπάντες που δεν ήταν ξεκάθαρα πανκ.

Αν και το πανκ ροκ ήταν ένα κοινωνικό και μουσικό φαινόμενο δεν συγκέντρωσε πολλά από άποψη δισκογραφικών πωλήσεων (μικρές ειδικευμένες εταιρίες ήταν αυτές που κυρίως προωθούσαν το είδος μέχρι τότε) ή από την άποψη του ραδιοφωνικού χρόνου που του αφιέρωναν οι σταθμοί, αφού αυτός αναλωνόταν κυρίως σε είδη όπως η ντίσκο και το λεγόμενο AOR (που προήλθε από το κλασικό ροκ και εισήγαγε μεταξύ ραδιοφωνικών παραγωγών την τάση να προβάλλουν κομμάτια από άλμπουμ και όχι από σινγκλ όπως συνηθιζόταν). Στελέχη των δισκογραφικών εταιριών που είχαν εκπλαγεί με την πορεία του πανκ κινήματος και αναγνώριζαν τη δυναμική του New Wave ξεκίνησαν να φτιάχνουν συμβόλαια σε πολλές μπάντες που εμφανίζονταν να έχουν σχέση με το πανκ ή το νιου γουέιβ. Πολλά από αυτά τα συγκροτήματα όπως οι Cars και οι Go Go's, ήταν στην ουσία ποπ σχήματα με New Wave εμφάνιση. Άλλοι, όπως οι Police και οι Pretenders, κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την ώθηση που πήραν από το New Wave και να κάνουν επιτυχημένες και καλλιτεχνικά επαινετές καριέρες.

Ανάμεσα στο 1982 και το 1985, επηρεασμένο από τους Kraftwerk και τον Gary Numan, το New Wave ακολούθησε synth pop κατεύθυνση με το υποείδος που χαρακτήριζε τα συγκροτήματα ως New Romantics. Εμφανίστηκαν μπάντες όπως οι Duran Duran, A Flock of Seagulls, Psychedelic Furs, Talk Talk και Eurythmics στις οποίες το συνθεσάιζερ αντικατέστησε πλήρως άλλα όργανα. Αυτή η περίοδος συνέπεσε με την άνοδο του MTV και οδήγησε σε μεγάλη προβολή αυτού του υποείδους του synth pop. Μερικά συγκροτήματα της ροκ προσάρμοσαν το ύφος τους και κέρδισαν προβολή στο MTV, αλλά γενικά το ροκ που βασιζόταν στις κιθάρες παρήκμασε. Αν και πολλές συλλογές New Wave, περιέχουν τραγούδια από την εποχή

αυτή, ο όρος New Wave αναφέρεται περισσότερο σε παλιότερες μπάντες ροκ, όπως οι Knack και οι Blondie.

Το post-punk, ήταν και αυτό ένα είδος που εξελίχθηκε από το punk rock. Αν και μερικές φορές τα όρια του με το New Wave είναι δυσδιάκριτα, το post-punk θεωρείται γενικά πιο απαιτητικό, καλλιτεχνίζον και εξευγενισμένο. Το κίνημα ξεκίνησε στην ουσία με το ντεμπούτο των Public Image Ltd. το 1978, που δημιουργήθηκαν από τον τραγουδιστή των Sex Pistols, John Lydon (ή Rotten) και αργότερα ακολουθήθηκε από συγκροτήματα όπως οι Joy Division, Siouxsie & the Banshees, The Fall, Gang of Four και Echo & the Bunnymen. Ήταν κυρίως Βρετανικό φαινόμενο και συνέχισε κατά τη δεκαετία του 1980 με μικρή προβολή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Η πιο επιτυχημένη μπάντα που ξεκίνησε από το post-punk είναι ενδεχομένως οι Ιρλανδοί U2, που από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, θεωρούνται από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα παγκοσμίως.

Κεφάλαιο 15ο: Hip-hop μουσική

Hip-hop ονομάζουμε ένα μουσικό είδος και μια φιλοσοφία ζωής. Μολονότι όχι τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας –ενδεχομένως να μην ταιριάζει στην κουλτούρα μας- εντούτοις ιδιαίτερα ενδιαφέρον και με εξαιρετικά δείγματα (εγχώριου) ταλέντου και δείγματα γραφής από έναν κόσμο που επιμένει να σκέφτεται, να αντιστέκεται και να οραματίζεται ένα καλύτερο αύριο. Όσοι ασχολούνται με το hip-hop γνωρίζουν ότι δεν είναι απλά ένα είδος μουσικής και χορού αλλά και τρόπος ζωής για μερικούς από εμάς. Είναι ένα πολιτιστικό κίνημα, και όπως κάθε κίνημα (Αναγέννηση, σοσιαλισμός, κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, κ.λ.π). Τελικά όμως το hip hop δεν είναι μόνο στίχοι, είναι και ζωντανή μουσική, η οποία έφερε μία νέα ιδέα στον χώρο μας.

Το Χιπ χοπ αναπτύχθηκε σε υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ, όπως το Μπρονξ στη Νέα Υόρκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου υπήρχε μεγάλη ανεργία και φτώχεια την δεκαετία του 1973. Στα στενά της Νέας Υόρκης ακούγανε ρέγκε και τους άρεσε. Τους άρεσε αυτό το ανέμελο, που δεν μπορούσαν να το βρουνε αλλού. Αλλά στην προσπάθεια τους να χορέψουν reggae, τους βγήκε κάτι άλλο. Αυτό το άλλο ονομάστηκε χιπ χοπ. Το χιπ-χοπ ήταν ο τρόπος των νεαρών Νεοϋορκέζων να εκφράσουν τους εαυτούς τους και την ελευθερία τους. Το χιπ χοπ γεννήθηκε στον δρόμο από παρέες που δεν είχαν χρήμα, δεν τους ενδιέφερε να πληρώσουν για να χορέψουν, ούτε να ντυθούν με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Για αυτό χορεύουν όπως ακριβώς ντύνονται για να πάνε να πιούν καφέ ή να παίξουν μπάσκετ. Ίδια παντελόνια, ίδια παπούτσια. Όλα τα παραπάνω είναι οι λόγοι για τους οποίους διαδόθηκε τόσο γρήγορα το χιπ χοπ. Γεννήθηκε στις γειτονιές, χορεύεται στις γειτονιές, δεν χρειάζεται χρήματα και δασκάλους για να μαθευτεί και σου δίνει απεριόριστη ελευθερία κινήσεων. Το hip hop απαιτεί από εσένα μόνο ένα πράγμα: να είσαι ο εαυτός σου, και χορεύεις αυτό που αισθάνεσαι.

Συνήθιζαν να φοράνε φαρδιά παντελόνια με πολλές τσέπες έτσι ώστε να κουβαλάνε τα spray εκείνοι που έκαναν graffiti ενώ οι mc's μικρόφωνα. Τα ρούχα τους δεν ήταν μάρκες ούτε ακριβά, για το λόγο ότι πολλοί δεν είχαν την οικονομική άνεση αλλά και γιατί εάν φορούσαν μάρκες δεν θα εκπροσωπούσαν τον δρόμο ούτε την φτώχεια που βίωναν σε αυτόν. Επίσης φορούσαν χοντρές αλυσίδες στο λαιμό για να συμβολίζουν την σκλαβιά και καπέλο προκειμένου να δείξουν τον θρόνο του βασιλιά. Η επιλογή των παπουτσιών ήταν ελεύθερη. Στις μέρες μας δεν

παρουσιάζονται μεγάλες διαφορές. Πλέον τα spray τα βάζουν σε τσάντες που κουβαλούν στην πλάτη τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εμπορικοί και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάλουν χρήματα μέσα από το hip hop και για αυτό φοράνε και ακριβά ρούχα.

Ο Clive Campbell, γνωστός με το όνομα Cool Herc, ο οποίος γεννήθηκε το 1955 στο Kingston στην Τζαμάικα, θεωρείται πατέρας της Χιπ-Χοπ (Hip Hop). Ήταν ο πρώτος που απέκτησε τεράστια φήμη, διότι δημιούργησε τους πρώτους ήχους του Χιπ-Χοπ (Hip Hop), με το να απομονώνει κομμάτια από διάφορους δίσκους και έπειτα να τα "μιξάρει", να τα ανακατεύει δηλαδή, δημιουργώντας νέους ήχους και έτσι ονομάστηκε πατέρας της Χιπ-Χοπ 2 . Η ίδια αποψη εκφραστηκε από πολλους αντιπρωσοπους της Χιπ Χοπ σκηνής όπως τον Darryl McDaniels τραγουδιστή των Run DMC στο ντοκιμαντέρ Hip Hop Legends όπου υποστηρίζει ότι Ο Cool Herc ξεκίνησε το Χιπ Χοπ Ο Κουλ χερκ , μετανάστευσε με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη στην ηλικία των 12 ετών. Ο DJ κουλ χερκ, είναι ουσιαστικά, η αρχή του Χιπ-Χοπ. Ξεκινώντας την καριέρα του DJ στις αρχές της δεκαετίας του 70', ο Cool Herc διακρίθηκε αμέσως με το να "μιξάρει" κομμάτια μουσικής των James Brown και Mandrill. Ο Clive Campbell έπεσε σοβαρά άρρωστος στις αρχές του 2011. Έκανε χειρουργική επέμβαση για πέτρα στα νεφρά. Τον Απρίλιο του 2013, ο Campbell έπειτα από μια άλλη. Ο Clive Campbell μπορεί στην αρχή της καριέρας του να μην ήταν τόσο επιτυχημένος από εμπορική άποψη ωστόσο η πρόσφορα του στο Χιπ Χοπ (Hip Hop) είναι ανεκτίμητη καθώς έθεσε τις βάσεις για να δημιουργηθεί και να αναπτυχτεί το είδος. Επίσης, τα τραγούδια του εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να παραμένουν επίκαιρα και να συνεπαίρνουν το κοινό καθιστώντας τον ζωντανό θρύλο.

Ο Africa Bambaataa μεγάλωσε και αυτός, όπως και ο Clive Campbell, στις κακόφημες συνοικίες του Bronx της Νέας Υόρκης και βρέθηκε να είναι αρχηγός σε μία από την πιο βίαιες συμμορίες της Νέας Υόρκης⁴ . Ένα ταξίδι του στην Αφρική του άλλαξε την ζωή, αφού απαρνήθηκε την βία δημιουργώντας την Universal Zulu Nation, ένα κίνημα από πολιτικοποιημένους ράπερς, γραφιτάδες και όλους όσους εμπλέκονται στην Χιπ-Χοπ κουλτούρα, με σκοπό να αποτραβηχτούν οι νέοι από το αδιέξοδο της βίας και να στραφούν σε πιο δημιουργικές δραστηριότητες 'Το Χιπ-Χοπ έχει σώσει πολλούς από τον θάνατο. Ο Africa Bambaataa είναι επίσης εδώ και τρεις δεκαετίες ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής. Ο μύθος του ξεκίνησε με το κλασικό κομμάτι "Planet Rock" (1982), όταν ο Africa Bambaataa με την βοήθεια ενός παραγωγού, του Arthur Baker, συνδύασε για πρώτη

φορά τα beat της Χιπ-Χοπ με τις ηλεκτρονικές φόρμες των καινοτομιών Kraftwerk, δημιουργώντας το δικό του μουσικό είδος και επηρεάζοντας πολλά είδη της dance μουσικής. Η καλλιτεχνική του ευφυΐα τον έδωσε την ευκαιρία να καταφέρει κορυφαίες συνεργασίες όπως αυτή που έκανε με τον James Brown στο κομμάτι "Unity, ενώ στην πορεία συνεργάστηκε με σημαντικές προσωπικότητες από διαφορετικά μουσικά είδη όπως είναι οι Bill Laswell, George Clinton, Boy George και άλλοι πολλοί, όπου στην συνέχεια τον καθιέρωσαν ως μία από τις εμβληματικότερες φιγούρες "στο σύγχρονο μουσικό γίγνεσθαι".

Η χιπ-χοπ δεν είναι μόνο μουσική, αλλά πρόκειται για μια κουλτούρα που εκδηλώνεται με πολλές μορφές τέχνης:

- Σωματικά: Street Dance → B-boying
- Λεκτικά: MCing, rap
- Ηχητικά: DJing, Beatbox
- Οπτικά: Graffiti

Σωματικά

Street Dance

Το Street Dance είναι είδος χορού που εξελίχθηκε έξω από στούντιο χορού σε οποιοδήποτε διαθέσιμο ανοιχτό χώρο, όπως σε δρόμους, πάρτι, νυχτερινά κέντρα και σχολεία. Συχνά είναι αυτοσχεδιαστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους θεατές και άλλους χορευτές. Αυτοί οι χοροί είναι ένα μέρος της κουλτούρας της γεωγραφικής περιοχής που προέρχονται. Δύο παραδείγματα του street dance περιλαμβάνουν το B-boying (breakdancing), το οποίο προέρχεται από την Νέα Υόρκη και το Shuffle Μελβούρνης από την Αυστραλία.

B-boying

Το B-boying είναι το στυλ street χορού που εντάσσεται στα πλαίσια του ρεύματος χιπ-χοπ. Δημιουργήθηκε το 1973 στους δρόμους του Νότιου Μπρονξ και ήρθε ως δια μαγείας να λύσει τις διαφορές μεταξύ συμμοριών. Αντί να παλεύουν κυριολεκτικά, 'μάχονταν' μέσω του χορού, κι έτσι αποδεικνυόταν η καλύτερη συμμορία. Οι νικητές, και ιδιαίτερα ο αρχηγός, αποκτούσε σεβασμό, ενώ ο χαμένος συμφωνούσε ότι δεν θα ξαναπερνούσε από τη γειτονιά του νικητή. Δυστυχώς όμως οι μάχες χορού δεν σταματούσαν πάντα τις εχθροπραξίες των συμμοριών. Κάπως έτσι, λοιπόν,

ξεπρόβαλλαν οι b-boys ή breakdancers (breakdance, όπως ονομάστηκε αργότερα από τα M.M.E.).

Λεκτικά

MCing

Αποτελεί λεκτική έκφανση της χιπ-χοπ που άρχισε το 1975-78 όταν ένας Dj συνέδεσε το μικρόφωνο στον μίκτη του και άρχισε να λέει διάφορους στίχους, σαν σλόγκαν, για να εμπυνώσει τους B-boys. Έτσι ξεκίνησαν οι πρώτοι MC's το '79-'85. Έπαιρναν το μικρόφωνο και μιλούσαν για την προσωπική τους ζωή για διάφορα κοινωνικά προβλήματα, για πιο προσωπικά θέματα όπως οι σχέσεις τους, συχνά με χιούμορ.

Ραπ

Πρόκειται για είδος που δίνει έμφαση στους στίχους (ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο μέτρο, το ίδιο ακριβώς με τις μαντινάδες) και στο περιεχόμενο αυτών και η μουσική συνήθως είναι συνοδευτική και δευτερεύουσας μέριμνας. Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην καθημερινή έκφραση αλλά επεξεργασμένοι στις παραγωγές, έχουν μεγάλη έκταση και ποσότητα και εκφράζουν κατά κανόνα καθημερινά βιώματα και εμπειρίες, ενώ σε τραγούδια ορισμένων καλλιτεχνών αποκτούν πολιτική προέκταση κυριότατα ανατρεπτική, ρηξικέλευθη όσο και καυστική, αφού πηγή της μουσικής αυτής είναι τα γκέτο των περιθωριοποιημένων μαύρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ δεν τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται με ιδιαίτερο ρυθμικό τρόπο, δεν απουσιάζει επίσης η λυρική και η ποιητική πνοή από ορισμένους καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Η μουσική δανείζεται στοιχεία από τη soul, τη τζαζ όσο και από άλλα μουσικά ρεύματα.

Ηχητικά

DJing

Το DJing δημιουργήθηκε το 1975-1978 και χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για να έχουν ρυθμό οι B-Boys και μετά για να λένε πάνω στο ρυθμό των beats τους στίχους τους οι ράπερ. Οι πρώτοι ήχοι χιπ-χοπ δημιουργήθηκαν με την απομόνωση κομματιών από διάφορους δίσκους και την μίξη τους και στη συνέχεια από τις επόμενες γενιές hip-hop DJs, οι οποίες πρόσθεσαν καινοτομίες, όπως τα σκρατς (scratch), μπίτ τζάγκλινγκ (beat juggling) και άλλα. Τα πρώτα χρόνια οι DJs ήταν τα αστέρια των χιπ-χοπ γκρουπς αλλά μετά το 1978 τα φώτα έκλεψαν οι MCs, ενώ οι DJs προχώρησαν στην τέχνη του τερντάμπλισμ (turntablism).

Beatbox

Το beatbox είναι μουσική με το στόμα. Ο κάθε beatboxer χρησιμοποιούσε την φωνή του, για να δώσει μπάσο ή ακόμα και υψηλές νότες και κάπως έτσι δημιουργούνταν μουσική χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου μουσικού οργάνου. Παρόλο που το Beatbox δεν είναι φτιαγμένο για την hip-hop μουσική, χρησιμοποιήθηκε για μουσική και ρυθμό στους mc's.

Οπτικά

Γκράφιτι

Γκράφιτι είναι η ζωγραφική ή η αναγραφή κειμένου σε επιφάνειες που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (για παράδειγμα σε τοίχους). Πρωτοεμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στα ίδια μέρη που αναπτύχθηκε το κίνημα του χιπ-χοπ, από τον ίδιο καταπιεσμένο κόσμο, γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι αποτελεί μέρος της κουλτούρας χιπ-χοπ. Συγκεκριμένα στο χιπ-χοπ ενσωματώθηκε ως ένα από τα στοιχεία του στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν ένας Έλληνας που ζούσε και δούλευε στην Αμερική και έκανε διανομές πίτσας έγραφε όπου πήγαινε το ψευδώνυμο του και τον αριθμό της οδού όπου έμενε (TAKI 183). Από τότε μεταφέρθηκε σε κάθε γωνιά του πλανήτη και έφτασε στη σημερινή του μορφή.

Είναι ένας τρόπος έκφρασης του καλλιτέχνη που συχνά θίγει πολιτικά και κοινωνικά θέματα ή και προσωπικά συναισθήματα, που ομορφαίνει τους τοίχους των γκρίζων πόλεων, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρείται βανδαλισμός. Ωστόσο, συχνά το γκράφιτι γίνεται με επιθυμία του ιδιοκτήτη για διακόσμηση.

Ανάμεσα σε όσα συνηθίζονται μεταξύ των γκραφιτάδων, υπάρχουν και τοίχοι που είναι μόνο για 'καλούς γκραφιτάδες, και οι υπόλοιποι δεν δικαιούνται να κάνουν πάνω στο δικό τους γκραφιτί μια μουτζούρα ή κάποιο άλλο σχέδιο.

Σε ότι αφορά τη δημιουργία τους, χρησιμοποιούνται ειδικά σπρέι, ενώ αυξημένη δημοτικότητα έχει αποκτήσει η τεχνική του στένσιλ, όπου το σχέδιο προετοιμάζεται από πριν στο χώρο του γκραφιτά κόβοντας λεπτή λαμαρίνα ή ξύλο που χρησιμοποιείται σε επαφή με τον τοίχο ψεκάζοντας από πάνω τη μπογιά, αφήνοντας αποτύπωμα μόνο όπου υπάρχει κενό στη λαμαρίνα. Τέτοια τεχνική χρησιμοποιεί ο γνωστός βρετανός καλλιτέχνης Banksy.

Αυτό που έκανε διαφορετική την χιπ-χοπ κουλτούρα, είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει κάποια σχολή για να χορέψεις, να τραγουδήσεις, να ζωγραφίσεις ή να παίξεις μουσική. Το έκανες επειδή το ένιωθες και για να περάσεις το δικό σου μήνυμα.

Παράρτημα: Εικόνες

Βιβλιογραφία

Βιβλία

- Βυλερμόζ Ε. (1980). *Ιστορία της Μουσικής*. Αθήνα: Υποδομή
- Γρηγορίου Μ. *Μουσική για παιδιά και έξυπνους μεγάλους Τόμος Α΄*. Αθήνα: Νεφέλη
- Kennedy Μ. *Το μουσικό λεξικό της Οξφόρδης Τόμος Α΄*. Αθήνα: Γιαλλελή
- Ματσαγγούρας Η. (2012). *Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο*
Αθήνα: ΟΕΔΒ
- Σακελλαρίδης Γ. (1997). *Παίζοντας με τη Μουσική*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
- Ματσαγγούρας Η. (2008). *Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία*. Αθήνα: Γρηγόρη
- Παπαδοπούλου Γ. & Α. (2007). *Συνοπτική Ιστορία της ΜΟΥΣΙΚΗΣ*. Αθήνα: Νάκας

Ιστοσελίδες

- <http://www.dancearchive.gr/article.php?id=15>
- <http://archive.ert.gr/47834/>
- <https://el.wikipedia.org>