Многие концептуальные альбомы великих — сейчас уже безо всяких кавычек! — рок-групп прошлого нашли свое новое визуальное и сценическое воплощение. Некоторые альбомы и песни перенесли в кино, театр и даже — цирк! Мы вспомнили самые яркие примеры такого рода.

Изначально рок-музыка была формой протеста против всего, который и выражался во всем: жесткие ритмы, грубый искаженный звук гитар, форсированный вокал, не говоря уже о пронзительной лирике. То есть жанр сам по себе — эпатирующий. В связи с этим огромное значение имел имидж музыкантов, сценическое оформление и прочие внешние элементы. Но буквально за пару десятилетий рок окончательно превратился в "просто музыку". Что тоже, конечно, замечательно, и совершенно справедливо. Но какой-то протестный запал и многомудрые смыслы волосатых гениев-самородков шестидесятых — остались и служат источником вдохновения для других творцов. Так музыка превращается в кино, театр и даже цирк.

"Стена"

Первым по-крупному повезло Pink Floyd. В 1979 году группа выпустила концептуальный альбом " The Wall" — "Стена", все песни которого складывались в драматичную историю разочарования, отчуждения и безумия в современном мире. Британский режиссер Алан Паркер уже пару лет спустя экранизировал "Стену". Это произведение в удивительном непонятном жанре: и мультик, и мюзикл, и ретро-кино (сцены послевоенной Англии), и что угодно вообще вышло на экраны в 1982 году. Специально для картины лидер Pink Floyd Роджер Уотерс досочинил и дозаписал еще несколько треков. А в главной роли роли несчастного рок-музыканта Пинка снялся рок-музыкант настоящий (но отнюдь не бедствующий) — лидер ирландской группы Воомтоми Rats Боб Гелдоф.

Кстати. Годы спустя именно Гелдофу удалось невозможное — объединить окончательно охладевших друг к другу музыкантов Pink Floyd ради единственного благотворительного концерта на "Live 8".

"We Will Rock You"

У группы Queen есть целых два альбома, которые можно назвать концептуальными. Это великолепные пластинки A Night at the Opera A Day at the Races, вышедшие в 1975 и 1976 годах соответственно. Однако в 70-е никто не рассматривал ни этот материал, ни вообще сквозные темы "квинов" как базу для кино- или театральной постановки. Заговорили о том, что неплохо бы "повсеградно обэкранить" прекрасные песни Queen уже в 90-е, после смерти Фредди Меркюри. Идея вроде бы принадлежала гитаристу

Брайану Мэю, который хотел перессказать биографию великого Фредди. Идеей заинтересовался актер Роберт Де Ниро. По другой версии, именно актер, разговорившись с гитаристом на одном кинофестивале, убедил его, что сейчас самое время делать мюзиклы из хитовых песен ("У всех есть, а у вас — нет?"). Однако первоначальная идея не пошла, от нее быстро отказались. Вместо этого музыканты Queen, барабанщик Роджер Тейлор и Мэй, и писатель-юморист Бен Элтон (автор бестселлера "Звонок из прошлого"), шесть лет (!) придумали и воплощали фантастическую антиутопию. Никто толком не может сказать, в чем вообще смысл истории, кроме того, что в будущем будет очень плохая музыка. "We Will Rock You" показали "на театре" в 2003 году. Он тут же подвергся уничижительной критике: слабый наивный сюжет, переделанные и опошленные песни, молодые-зеленые артисты и так далее. "...Rock You", тем не менее, поставили во многих странах мира и почти везде он шел с успехом не один сезон. "Переиздание" мюзиклу устроили десять лет спустя.

Кстати. Адаптация "We Will Rock You" с умеренным успехом прошла в России в 2004 году. На русский язык перевели почти все песни. Переводчик — российский коллега Бена Элтона, сатирик Михаил Мишин.

Но вот подходящего русского названия так и не придумали.

"Love"

"Пробитловских" постановок на белом свете пруд пруди. Спектакли, мюзиклы, мультфильмы — кажется, под " Yesterday " или " Let It Be " только балет не танцуют (хотя может мы просто не знаем). Участники The Beatles, после того как прославились, сами оказались в роли актеров. Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра сняли в незатейливых фильмах "Вечер трудного дня" и "На помощь" — явно в пиаровских целях. Позже их музыка стала основой для очень яркого мультфильма-"Желтая подводная лодка". Все "битлы" были заядлыми киноманами и периодически пытались работать в кино и с киношниками. Неудачно! Более или менее раскрутился в киномире только Джордж Харрисон, спродюсировавший "Житие Брайана" и "Шансхайский сюрприз" (с Шоном Пенном и Мадонной). Тому же Харрисону принадлежит идея, которую любой битломан счел бы кощунственной, если бы она не принадлежала автору бессмертной "Something". А именно — перенести чудесные песни The Beatles... в цирк! Ну, конечно, не в обычный цирк, а в модернизированный. Джордж Харрисон любил канадский Cirque du soleil и общался с их руководителем, Ги Лалиберте. Ему же предложил поработать над постановкой. Потом музыкант безвременно скончался, но идея не только не пропала, но была довольно быстро реализована. На премьере красочного шоу появились и Пол Маккартни, и Йоко Оно. Все остались довольны. В России "Любви" так и не было.

Кстати. В шоу звучат настоящие песни The Beatles, не перепевки. Мало того, циркачи работали с самым "родным" и эксклюзивным материалом — с исходниками, которые перемикшировали для шоу Джордж Мартин и его сын Джайлс. Микс, точнее — mash up! — получился крайне пестрым. Мартины использовали, в числе прочего, неизвестные

дубли известных песен. Саундтрек к шоу, альбом "Love", в 2006 году стал хитом рынка. В 2008 году альбом получил "Грэмми" в дух номинациях: "Лучшая компиляция" и "Лучший surrond-звук".

"Через вселенную"

Новаторская картина Джулии Теймор вобрала в себя все достижения рок-фильмов и мюзиклов. Из песен The Beatles выстроена история любви, разлуки и войны во Вьетнаме. Темы хипповские, вечные. Песни исполняли сами актеры. Картина вызвала большой ажиотаж, с успехом прошла в России. В 2008 году картину номинировали на "Оскар" за лучший дизайн костюмов и "Золотой глобус" как лучший фильм — комедия или мюзикл. Но премий не дали. Сейчас сложно сказать, задержался ли "Через вселенную" в битломанском сознании — как задерживается в нем любое более или менее талантливое обращение к битловскому наследию — но в то время был воспринят благосклонно и битло- и киноманами. Хотя бы потому, что просто надоели псевдобиографические ходульные драмы, где непохожие на Леннона-Маккартни-Харрисона-Старра актеры разыгрывают однобокий сценарный примитив.

Кстати. В фильме в эпизодических ролях снялись Боно (U2) и Джо Коккер. И тот, и другой обязаны The Beatles частью своей славы. Коккер прославился после того, как зычно прорычал " With a Little Help from my Friends" на фестивале в Вудстоке. А квартет U2 в 80-е сравнивали с The Beatles, и сравнения они эти хорошо отыгрывали: то на крыше сыграли, то " Helter Skelter" перепели.

"Меня там нет"

Примечательно, что фильм по песням Боба Дилана вышел в том же 2007 году, что и "Через Вселенную". Можно, наверное, говорить о массовом помешательстве на классическом роке, но речь, впрочем не об этом. А о том, что "Меня там нет" режиссера Тода Хейнса являет собой уникальный способ обращения к рок-материалу. Фильм — биография. Главного героя играют... семеро актеров, включая Кейт Бланшет (смысл: такой Дилан многоликий). Музыкальный материал: песни Боба Дилана в исполнении автора и в исполнении выдающихся деятелей рока, альтернативы и кантри — Эдди Веддера (Pearl Jam), Sonic Youth, Марк Ленеган, Уилли Нельсона и многих других. Саундтрек выпустили аж двойным диском.

Кстати. Специально для записи каверов собрали супергруппу The Million Dollar Bashers,

в которую вошли Ли Роналдо и Стив Шелли (Sonic Youth), Нелс Клайн (Wilco), прото-панк Том Верлен (Television), басист Дилана Тони Гарньер, гитарист Смоуки Хормел и джазовый клавишник Джон Медески (Medeski, Martin and Wood).