

АББА (ABBA), шведский вокально-инструментальный ансамбль. Создан в 1972.

Состав: Бьорн Ульвеус (Bjorn Ulvaeus), Агнета Фэльтскуп (Agnetha Faltskog), Анни-Фрид Люнгстад (Anni-Frid Lyngstad) или просто Фрида (Frida), Бенни Андерссон (Benny Andersson).

Вырвавшись на первые строчки мировых хит-парадов в 1970-е, ансамбль сумел добиться феноменального успеха благодаря таланту каждого в отдельности участника коллектива. Композиторское дарование Б.Андерссона и Б.Ульвеуса, подкрепленное новаторскими идеями их бессменного инженера звука Микаэля Третова (Michael Tretow) в сочетании с уникальным вокалом женской половины группы создало неповторимое звучание. Важное значение в успехе сыграл искренний образ двух солисток. Благодаря продуманной PR-политике менеджера группы Стиккана Андерсона (его называли «пятым участником квартета»), сочетавшей гастрольные туры и регулярные выпуски пластинок с массированным продвижением «лейбла» в СМИ, записи квартета были проданы (на сегодняшний день) тиражом более 350 миллионов копий.

Стиккан (Стиг) Андерсон (Stikkan Anderson) был завсегдатаем музыкального магазина. У него был граммофон и несколько пластинок, затем появилась и гитара. Он стал выступать на небольших концертах, сочинительство давалось ему легко. Это были сатирические баллады. В 16 лет он сочинил Тиведсхамбу (Tivedshambo) ставшую со временем популярной. Когда Стигу исполнилось 18, он поступил в высшую школу народной музыки в Ингесунде. Примерно в это же время среди его знакомых появился студент Бенгт Бернхаг (Bengt Bernhag), который как и Стиг, часто организовывал концерты. Молодые люди пытались привлечь внимание звукозаписывающих компаний, в марте 1950 им удалось выступить на одной из популярных местных радиостанций Ингесунда. После окончания высшей школы в 1951 Стиг долгое время работал учителем начальных классов, параллельно сочиняя и выступая с разными коллективами.

В 1960 Стиккан основал музыкальную компанию Sweden Music. Он закончил учительствовать, заключал контракты на исполнение известных зарубежных шлягеров, писал к ним шведские тексты и находил исполнителей. В 1950–1970-х он написал около 3000 текстов, хотя не все они были удачны. Летом 1963 Стиг вместе с Бенгтом Бернхагом, к тому времени ставшим известным в Швеции музыкальным продюсером, зарегистрировал в Стокгольме фирму Polar Music.

Бьорн Ульвеус рано выучился играть на гитаре и банджо, овладев популярным в конце 1950-х стилем «скиффл» (британская разновидность ритм-энд-блюза). С Ионом Ульфсатером (Joen Ulfsater) в 1957 они организовали группу, куда также входил и бас-гитарист Тони Рут (Tony Rooth). В 1961 Бьорн стал солистом фолк-группы «Маски Скиффл Групп» (Mackie' s Skiffle Group), сменившей название на «Партнерс» (Partners). Позже и это название поменялось на «Вест Бэй Сингерс» (West Bay Singers). В сентябре 1963 музыканты выступили на радио в музыкальном конкурсе, организованном шведским радио. Это стало поворотным моментом в карьере Ульвеуса.

Бенгт Бернхаг, узнав о конкурсе, обратил внимание на группу «Вест Бэй Сингерс». Он связался с музыкантами и попросил прислать запись для прослушивания. Результат превзошел все ожидания. Это было именно то, что Стиг и Бенгт так долго искали. Стиг убедил ребят сменить название на «Хутенанни Сингерс» (Hootenanny Singers), и начал продвигать группу не только на родине, но и за границей.

Бенни Андерссон с детства любил аккордеон, и когда ему исполнилось восемь, он дебютировал на сцене одного из залов Стокгольма. Затем к числу излюбленных инструментов добавилось фортепьяно. В 1964 Бенни вошел в состав группы «Народный ансамбль электрического щита» (Elverkest Spelmanslag). Игра Бенни на клавишных производила сильное впечатление не только на коллег по группе и зрителей, но и на основателя и бас-гитариста группы «Хеп Старс» (The Hep Stars) Леннарта Хегланда (Lennart Hegland). Леннарт предложил Бенни присоединиться к группе, и тот согласился. Группа исполняла репертуар зарубежных звезд, пока Бенни Андерссон не написал свою первую песню Нет ответа (No Response, 1965). Песня попала на верхние строчки шведского хит-парада. Солнечная девушка (Sunny Girl) стала следующей композицией, попавшей в начале 1966 на вершину топа.

Знакомство Бенни и Бьорна в июне 1966 во время гастрольного турне «Хеп Старс» и «Хутенанни Сингерс» по народным паркам Швеции можно считать зарождением группы АББА. Обнаружив близость вкусов, музыканты стали сочинять песни, вошедшие не только в репертуар их групп, но и сольных работ одной из участниц будущего ансамбля АББА - Фриды.

Уроженка Норвегии Анни-Фрид Лjungстад переехала в Швецию вместе с бабушкой. В семилетнем возрасте она решила стать певицей и пела в школьном хоре. В 10 лет она стала учиться игре на фортепьяно. Дебют состоялся осенью 1956 на благотворительном концерте. С 1958 по 1961 она пела в оркестре Эвальда Эка (The Evald Ek Quintet), пока оркестр не прекратил свою деятельность. Она сменила не один

коллектив, прежде чем счастье не улыбнулось ей в 1967 на одном из конкурсов песни. Анни-Фрид исполнила проникновенную балладу Выходной день (En ledig dag). Первым призом был не только контракт со шведским отделением концерна EMI, но и выступление на ТВ. Никто не писал для нее специально, а сама она не сочиняла. Джазовые классические номера в ее исполнении не пользовались большим спросом. Дело пошло в гору лишь после знакомства с Бенни Андерссоном весной 1969 на одном из выступлений. Он не только сочинял, но и выступал продюсером ее записей.

Агнета Фэльтскуп впервые выступили на любительской сцене в пятилетнем возрасте на одном из вечеров, организованных ее отцом. В школе она организовала женское трио The Cambers, но по окончании школы подруги расстались. Летом 1966 местный танцевальный оркестр Бернта Энгхардта (Bernt Enghardt's Orchestra) искал новую вокалистку, и кто то из музыкантов вспомнил о нашумевшем девичьем трио. Юная певица сразу понравилась руководителю оркестра. «Она с первого прослушивания запоминала текст и мелодию!» – вспоминал Бернт. Агнета показала сочиненную песню Я так сильно была влюблена (Jag Var Sa Har), музыканты включили ее в свой репертуар. Знаменитый шведский певец Литтл Герхард (Little Gerhard) услышал запись и пригласил ее в Стокгольм. Песня заняла первое место в национальном хит-параде в феврале 1968. Весной во время выступления по народным паркам Агнета впервые повстречала Бьорна Ульвеуса, а в начале июля 1971 состоялась их свадьба. Среди множества гостей была и будущая вторая половина квартета. Бенни играл на церковном органе свадебный марш Медельсона и свою композицию Свадьба (Wedding). По трагической случайности именно в этот день свел счеты с жизнью Бенгт Бернхаг (он был тяжело болен). Стик и Бьорн пытались решить, что делать дальше. Глава компании предложил Бьорну занять освободившуюся должность продюсера на фирме Polar. Он согласился при условии, что на работу примут и его друга и соавтора Бенни Андерссона, и два B&B согласились поделить зарплату пополам.

По словам Бенни Андерссона, «АББА никогда не начиналась и не заканчивалась», что означало отсутствие какого-либо четкого плана создания ансамбля, со временем получившего название по первым буквам имен его участников.

Можно утверждать, что первой композицией квартета стала незамысловатая Привет старина! (Hej gamle man!, 1970), где помимо ведущего мужского вокала отчетливо слышны голоса Агнеты и Фриды. Она вошла на первую долгоиграющую пластинку Бьорна и Бенни Счастье (Lycka, 1970). Тогда же, в одном из ресторанов Гетеборга состоялся дебют всех четверых под названием Festfolk. По признанию самих музыкантов, шоу не сыскало должного внимания публики, и поэтому они несколько лет не выступали вчетвером. Лишь весной 1972 после записи песни Людям нужна любовь (People Need Love) к ним пришел успех у себя на родине и в некоторых европейских

странах, что стимулировало дальнейшую работу вместе. В июне 1972 песня была выпущена на сингле, и это стало точкой отсчета группы с длинным названием Бьорн & Бенни Агнета & Анни-Фрид (Bjorn & Benny Agnetha & Anni-Frid). В марте 1973 появился первый долгоиграющий альбом под названием Позвони мне, позвони (Ring Ring). Одноименная песня попала на вершину шведского хит-парада, но за рубежом успеха не имела.

Началом международного взлета квартета принято считать победу на конкурсе Евровидения в Англии в апреле 1974 с песней Ватерлоо (Waterloo). Однако участникам ансамбля пришлось немало потрудиться, чтобы опровергнуть устоявшийся стереотип о победителях столь «несерьезного» конкурса. Стиккан Андерсон перед конкурсом объехал несколько европейских столиц для продвижения новых записей группы. В начале марта были одновременно выпущены сингл и альбом Ватерлоо, что способствовало их раскупаемости после победы. Одноименный сингл возглавил хит-парад Великобритании, став первым из девяти последующих песен попавших на вершину британского чарта с 1974 по 1980.

Синглы Дорогой (Honey Honey) и Прощай (So Long), вышедшие весной и осенью 1974, прошли незамеченными для публики. Казалось, что группа, как и большинство победителей Евровидения, будет забыта. Лишь с момента выхода в 1975 проникновенной баллады S.O.S., удивительно сочетавшей в себе минорный куплет и мажорный припев, мелодии группы безраздельно занимали верхние строчки английского хит-парада.

Появившийся в апреле 1975 диск-гигант АББА закрепил в сознании потребителя аббревиатуру названия группы. словно оглядываясь на печальный опыт гастрольных выступлений Битлз, менеджер квартета ограничил количество «живых» выступлений, сосредоточив внимание музыкантов на сочинении нового материала. Группа была вынуждена записываться в разных студиях Стокгольма, что, однако, не сказывалось на качестве записей. Своя собственная студия у музыкантов появилась позже. Бьорн и Бенни добивались высокого результата, подолгу работая в домике на острове, что позволяло полностью сосредоточиться. Записи в студии проходили при участии бас-гитариста Рутгера Гуннарссона (Rutger Gunnarsson), гитариста Янна Шаффера (Janne Schaffer) и Лассе Велландера (Lasse Wellander). На протяжении всего периода работы АББА, в разное время на ударных записывались Роджер Пальм (Roger Palm), Ула Брункерт (Ola Brunkert) и Пер Линдвалл (Per Lindvall). Оба автора, не зная нот, прибегали к помощи аранжировщика. Вначале эту роль исполнял Свен-Олоф Валлдофф (Sven-Olof Walldoff), позже Рутгер Гуннарссон и клавишник Андерс Эльяс (Anders Eljas). Фирменной чертой исполнительского стиля квартета стало использование эффекта «стены звука» (wall of sound), открытого Филом Спектором, – сочетания мощно звучащих синтезаторов

и электрических гитар с четко выявленным битовым фоном.

Выход нового сингла и альбома предварялся появлением группы на ТВ той страны, где их записи поступали в продажу. Каждое редкое появление АББА на публике становилось событием, а каждая новая запись группы – мегахитом середины 1970-х: Мамма миа (Mamma Mia), Танцующая королева (Dancing Queen), Деньги, деньги, деньги (Money Money Money). Две последние песни вошли в альбом Прибытие (Arrival, 1976), побивший рекорды продаж квартета не только в Швеции, но по всему миру. Пластинки группы выпускались также в Чехословакии, ГДР, Югославии, Венгрии, Польше и Болгарии. В Советском Союзе фирма «Мелодия» выпустила 4 долгоиграющие пластинки.

Члены квартета находили время для работы над сольными проектами.

Ансамбль не только вызывал восторги миллионной армии фанатов, но и пользовался благосклонностью музыкальных критиков, отмечавших беспрецедентный успех шведских поп-музыкантов, нарушивших монополию англичан и американцев в мировом шоу-бизнесе. Впрочем, раздавались и критические голоса, упрекавшие Бенни и Бьорна в механической эксплуатации стандартных приемов поп-музыки и поп-лирики. Особенно группе доставалось от журналистов Швеции, где в середине 1970-х был в моде стиль т.н. «прогрессивного рока» (progg). Но ни один шведский исполнитель не продавал столько записей у себя на родине, как АББА.

1977 стал пиковым в карьере ансамбля, когда начало года ознаменовалось мировым турне. В декабре вышел снятый в Австралии фильм АББА – кино (ABBA – The Movie) и альбом АББА – альбом (ABBA – The Album). После этого группа продолжала выпускать пластинки, занимавшие первые строчки хит-парадов: Не хотите ли Вы (Voulez-Vous, 1979), сборник АББА лучшие песни – собрание 2 (ABBA Greatest Hits Vol.2). В 1978 открылась оборудованная по последнему слову техники студия звукозаписи Polar. Неожиданно в январе 1979 Бьорн и Агнета объявили о разводе, однако это не сказалось на творческих планах группы. Вопреки разговорам о распаде квартета в 1979–1980, концертом в Эдмонтоне музыканты начали большое турне по Канаде, США, одиннадцати европейским государствам, Японии. Эти гастроли стали их последними концертами за рубежом. Сказывалась усталость группы. Но именно этот период дал лучшие и по музыкальному строению и по содержанию текстов песен, мелодии ставшие классикой популярной музыки. Последние два альбома Супер Труппер (Super Trouper, 1980) и Пришельцы (The Visitors, 1981) стали вершиной творчества квартета. Личные отношения между участниками ансамбля вступили в кризисный период. Объявив о

разводе в феврале 1981, распалась вторая семейная пара – Бенни и Фриды. Осенью 1982 выпуском двойного сборника АББА – синглы первые десять лет (ABBA The Singles The First Ten Years), а также выступлениями на ТВ Англии, Германии и Швеции, музыканты отметили десятилетие АББА, после чего каждый из них занялся записью сольных пластинок, но они не делали заявлений о распаде. Последнее публичное появление всей четверки датируется январем 1986, когда Стигу Андерсону исполнилось 55 лет.

Бенни и Бьорн мечтали сделать что-то масштабное, отличающееся от поп-музыки, и в 1983 посетили Москву. Целью приезда было знакомство со страной, речь о которой пойдет в мюзикле Шахматы (Chess) и желание встретиться с гроссмейстером Анатолием Карповым. Идея сюжета мюзикла принадлежала Тиму Райсу. Мужская половина квартета согласилась с предложенной Райсом историей о советском шахматисте, борющемся за титул чемпиона с американским гроссмейстером. По признанию Бьорна и Бенни, ни одна их пластинка не доставила столько удовольствия, как работа над Шахматами. В 1984 был выпущен двойной альбом, а в 1986 на лондонской сцене состоялась премьера мюзикла. Две сцены мюзикла Одна ночь в Бангкоке (One Night In Bangkok) и Я так хорошо его знаю (I Know Him So Well) возглавили английский и американский хит-парады. Двойной альбом был продан 2-х миллионным тиражом. Успех столь масштабного музыкального полотна Бьорна и Бенни ставил под сомнение воссоединение АББА. Да и личные отношения не связывали бывших супругов.

«Когда вы проходите через развод, как это случилось со всеми нами, это привносит в работу определенное настроение. Из наших песен ушла радость, которая раньше всегда слышалась, даже в не очень веселых из них. Мне кажется, что в работе над последним альбомом мы просто устали друг от друга. Мы прошли вместе через столько испытаний, что радости больше не осталось. Работа в студии превратилась в рутину, в ней уже не находилось места для вдохновения. Мы все больше отдалялись друг от друга, каждый строил собственные планы и между нами не было прежнего единства», – сказала Фрида спустя много лет.

В первой половине 1980-х Агнета записала два англоязычных сольных альбома Обними меня (Wrap Your Arms Around Me) и Глаза женщины (Eyes Of A Woman). И если первый вызвал интерес у публики, то второй – только у почитателей ее таланта. В 1987 свет увидел еще один диск Я стою одна (I Stand Alone), ставший на многие годы ее последней работой. Она отдалась от мира музыки и пристального внимания фанов и журналистов.

Вспоминая последние дни квартета, она сказала: «АББА как группа начала свой путь очень естественно. Но он и закончился тоже естественно, потому что мы всегда говорили, что будем работать вместе до тех пор, пока это весело и забавно, а когда это веселье закончится, нам нужно будет остановиться. И именно это мы и сделали. Мы очень хорошо провели время, и гордимся тем чего мы достигли, но у всего есть свой предел».

Фрида выпустила свой первый англоязычный альбом Что-то происходит (Something's Going On) еще при жизни ансамбля, осенью 1982. Эта работа резко отличалась от привычного стиля АББА и походила на рискованный эксперимент. Альбом Сияние (Shine) появился в сентябре 1984. Возложенных на нее надежд эта работа не оправдала, что привело к редким выступлениям. В 1996 был записан альбом на шведском языке Глубокое дыхание (Djupa Andetag). За всю сольную карьеру Фриды эта работа стала лучшей. Она продолжила записывать дуэты в разных, порой неожиданных музыкальных жанрах. В 2002 с итальянской оперной певицей Филиппой Джордано (Filippe Giordano), исполнив сцену Баркаролла (La Barcarolle) из оперы Оффенбаха Сказки Гоффманна (The Tales Of Hoffmann), Фрида поразила совершенно неизведанной стороной своего вокала. И уж тем более полной неожиданностью стало ее сотрудничество с бывшим клавишником рок-группы Дип Перпл Джоном Лордом (Jon Lord), записав специально написанную для нее Солнце засияет вновь (The Sun Will Shine Again) и вошедшую в сольный альбом Лорда.

В 2004 увидел свет новый альбом Агнеты Фэльтскул Книжка раскраска (My Colouring Book). Впервые Агнета решила продемонстрировать свои вокальные возможности не на современном материале. Альбом состоит из перепевов классической эстрады 1960-х. Он получился очень личный и прочувственный.

Ностальгия по песням АББА, начавшаяся в 1992 с кавер макси-сингла ABBA-esque дуэта Erasure и сборника лучших песен ABBA GOLD, вызвала немалое удивление у авторов Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса. С начала 1990-х он и Бьорн были поглощены работой над самым грандиозным своим проектом, получившим в 1994 название Кристина из Дувемолы (Kristina Fran Duvemala). Исключительно благодаря этой эпохальной работе два великих В&В были признаны у себя на родине классиками.

Дмитрий Шипов (президент Российского фан-клуба АББА, Москва). Интернет-ресурсы: <http://abbanet.ru>
(все о АББА на русском языке)

ЛИТЕРАТУРА

John Tobler. ABBA GOLD/The Complete Story

Carl Magnus Palm. ABBA Complete Recording Sessions

Jean-Marie Potiez. ABBA THE BOOK

Карл Магнус Пальм. АББА люди и музыка

Carl Magnus Palm. Bright Lights Dark Shadows

Frederic Tonnon & Marisa Garau. ABBA Ihre ganze Geschichte