Министерство культуры и национальной политики Амурской области

Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской области

«Амурский колледж искусств культуры»

Методическая работа

Джаз. История развития, особенности ритма и основные течения

Составитель:

Преподаватель первой

категории Коваль С.Г

Благовещенск,2022

 Объект- афроамериканская музыкальная культура

 Предмет исследования:джазовая музыка

 Задачи исследования:

* Рассмотреть основные формы афроамериканской музыки, лежащие в основе джаза
* Выявить предпосылки джаза
* Определить основные этапы становления джаза
* Изучить основные направления и течения джазовой музыки XX в.
* Выяснить характерные черты джазового звучания
* Рассмотреть становления джаза в СССР и России

«Джаз-это восхитительный хаос, основу которого составляют доведённые до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля...

Джаз-это мы сами в лучшие наши часы. То есть когда в нас соседствуют душевный подъём, бесстрашие и откровенность…»

С.Давлатов

Джаз-(англ.Jazz) форма музыкального искусства возникшая в конце XIX-начале XXвека в США в Новом Орлеане, в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая повсеместное распостранение. Истоками джаза явились блюз, регтайм и другая афроамериканская народная музыка. Годы расцвета-1930е. Характерными чертами музыкального джазового языка изначально стали импровизация, полиритмия, основанная на синкопах и совершенно новый приём исполнения ритмической фактуры- свинг. Дальнейшее развитие джаза происходило за счёт освоения джазовыми музыкантами и композиторами новых ритмических и гармонических моделей. Поджанрами джаза являются: авангардный джаз, бибоп, классический джаз, свинг, кул, ладовый джаз, смус-джаз, соул-джаз, фри-джаз, фьюжн, хард-боп и другие.

1. **История развития джаза**

 Джаз возник как соединение многих музыкальных культур и национальных традиций. И то что джаз является детищем американских негров неоспоримо. Негры, попадая из Африки в Америку, привозили оттуда свои традиции и обычаи. Жизнь любого африканца неразрывно связана с музыкой. С помощью музыки африканцы выражают практически все свои чувства по отношению к племени, семье, окружающим людям. Любая африканская музыка имеет в своей основе очень сложный ритм и является средством выражения эмоций, которое вызывает то или иное событие.

 Музыка неотделима от движений человеческого тела, неразрывно связана с хлопками в ладоши, притоптыванием и конечно же с пением. Африканская музыка- музыка вокальная. Не все африканцы могут играть на барабанах или других музыкальных инструментах, но все поют и как солисты, и в группе. Африканцы чаще всего поют в унисон, гармоническое пение у них встречается крайне редко.

 Также нужно отметить немногочисленность африканских мелодических инструментов по сравнению с множеством духовых, струнных и клавишных инструментов, которые существуют в Европе .Причина этого проста- африканская музыка носит не мелодический, а ритмический характер.

 Так на этой основе в конце XIXвека и родился новый музыкальный жанр-регтайм. И таким образом ритмы регтайма в сочетании с элементами блюза дали начало новому музыкальному направлению- джазу.

 Истоки джаза связаны с блюзом. Он возник в конце XIX века как слияние африканских ритмов и европейской гармонии Процессы смешивания африканской музыкальной культуры и европейской привели к возникновению протоджаза, а затем и джаза в общепринятом пониманиию. Колыбелью джаза был американский Юг и прежде всего Новый Орлеан. Залогом вечной молодости джаза является импровизация. В становлении джаза выделяют три периода :

1. Зарождение классического джаза
2. Зрелый период(эра свинга)

3. Современный джаз стили боп и кул-джаз

Большей частью африканская музыка имеет ритуальный или общественный характер. Иными словами она призвана создать канву для другой деятельности или же внести в неё активное динамическое начало .

1. **Особенности ритма в джазе**

Понять насколько сложен и труден – по крайней мере для нас – ритм африканской музыки не музыканту совсем не просто. Возможно лучший способ получить представление о нём – это попытаться равномерно отбить ногой два удара, а руками за то же время сделать три хлопка.

 Опытный музыкант легко справится с этой задачей, а вот студент музыкального учебного заведения не всегда. А теперь попробуем усложнить задачу сохраняя постоянный ритм ударов ногой ,попробуйте удвоить или утроить каждый хлопок руками. С такой задачей может не справиться даже опытный музыкант. А африканец делает это с необыкновенной лёгкостью, причём на фоне не единого метрического пульса, а сразу нескольких, часть которых покажется абсолютно не связанной с остальными.

Такая игра с использованием перекрёстных ритмов- основа африканской музыки . Вот что говорит А. М. Джонс, один из ведущих музыковедов- африканистов: « В этом состоит сущность африканской музыки; это то к чему африканец стремится. В создании ритмических конфликтов он находит наслаждение .»

Не вся африканская музыка такова; часть её основана на свободной метрике, то есть не имеет чёткого ритмического рисунка; это прежде всего погребальные песни и некоторые культовые заклинания. Однако большая часть африканской музыки неразрывно связана с ритмической полифонией.

 Неизменным остаётся граунд- бит (ритм который при прослушивании песни или мелодии мы можем отбивать ногой (от англ ground- земля). Этот ритм может задаваться барабаном, ногами танцора или хлопками слушающих. На отстукиваемый ногой граунд- бит накладывается один или несколько ритмических голосов, поручаемый барабанам или другим инструментам танцорам или певцам.

 Трудность состоит в том, чтобы строго выдержать свою ритмическую линию в окружении других ритмических голосов, часть которых лишь незначительно отличается от вашего, тогда как другие с ним почти не связаны.

Также нужно сказать и о том, что африканский звукоряд сильно отличается от европейского(в большинстве случаев отсутствием полутонов), о тяготению к нечёткому, грубоватому тембру звучания; в джазе он получил название дерти-тон (от англ dirty-грязный). Наряду с отказом от «чистых тембров» для американской музыки характерны звуки с неопределённой или неустойчивой высотой. Точность воспроизведения фиксированной высоты звука для африканца не имеет того значения, какое придаёт ей музыкант европейской традиции.

Все эти элементы, присущи музыкальной культуре негров и нашли своё отражение в джазе: очень часто солист уходит от основной ритмической линии, которую держит ритм –группа. Но, несмотря на большое количество африканских черт, джаз- это не только африканская музыка. Его инструментовка, основные принципы гармонии и формы скорее имеют европейские, чем африканские корни.

 Характерно, что многие видные пионеры джаза были не неграми, а креолами с примесью негритянской крови и обладали скорее европейским, чем негритянским музыкальным мышлением. Коренные африканцы, прежде не знавшие джаза не понимают его, точно также и джазмены теряются при первом знакомстве с африканской музыкой. « Если вы, слушая эту музыку, не притопываете ногой, Вам никогда не понять, что такое джаз». Луи Армстронг

 Итак, мы пришли к выводу, что джаз- это вид полуимпровизационного музыкального искусства, явившегося результатом трёхсотлетнего синтеза на американской земле элементов африканской и европейской музыкальных культур. В основу джаза взяты: европейская гармония, западноафриканский ритм и евроафриканская мелодика.

Джазовая музыка является, прежде всего, искусством ритма. Её отличительная черта- сложная, разнообразная, синкопированная ритмика Неповторимые звуковые ощущения в джазе достигаются присутствием свинга, ритмической импульсивности, рождающей напряжение в момент исполнения джазовых произведений .

Термином «свинг» (англ «swing» - качание вращение) обозначают присущую только джазу полиритмию. Именно раскачивание ритма придают джазовой музыке упругость и точную пульсацию. Свинг- характерный элемент исполнительской техники джаза. Основными предпосылками появления свинга было синкопирование, блуждающий акцент и триольный пунктирный ритм . « Свинг – это то, чем в моём понимании является настоящий ритм» - Луи Армстронг и « Свинг нужно чувствовать, это ощущение, которое может быть передано другим» - Гленн Миллер.

1. **Основные течения в джазе**
* Новоорлеанский джаз. Этим термином обычно определяют стиль музыкантов, исполнявших джаз в Новом Орлеане в период между 1900 и 1917 годами, а также новоорлеанских музыкантов, которые играли в Чикаго и записывали пластинки, начиная приблизительно с 1917- года и на протяжении 20-х годов. Это понятие используется и как описание музыки исполняемой в различные исторические периоды в стиле новоорлеанской школы.
* Биг- бенды. Классическая, сложившаяся форма биг-бендов известна в джазе с начала 1920-х годов. Эта форма сохранила свою актуальность вплоть до конца 1940-х годов. Тщательные оркестровки богатые джазовые гармонии создавали особенно громкое звучание, известное как звуки биг-бенда (the big-bend sound). Эта музыка стала источником повального увлечения свинговыми танцами. Руководителями известных биг-бендов были такие известные музыканты как Дюк Эллингтон , Бенни Гудмен Каунт Бейси , Глен Миллер и многие другие
* Мейнстрим. После окончания господствующей моды больших оркестров в эпоху биг-бендов , когда музыку больших оркестров начали теснить маленькие джазовые ансамбли, свинговая музыка продолжала звучать. Не принимая новаторские приёмы наступающего бибопа, эти музыканты придерживались традиционной для свинга манеры, демонстрируя при этом неиссякаемую фантазию при исполнении импровизаций,Стиль этого направления клубного джаза конца 1930-х годов получил название мейнстрим или главное течение
* Кул(прохладный джаз). Высокий накал бибопа начал ослабевать с появлением прохладного джаза. Так появился отрешённый и плоский звук опирающийся на эмоциональную охлаждённость. Трубач Майлз Девис бывший одним из первых исполнителей бибопа, стал самым большим новатором этого жанра
* Джаз в СССР и в России. Джаз зарождается в СССР в 20-е годы одновременно с его расцветом в США. Кстати, едкое определение «музыка толстых» джазу дал писатель Максим Горький. Говорят, на Капри пролетарского писателя сильно одолевали несущиеся отовсюду легкомысленные танцевальные ритмы, так что в конце концов писатель разразился грозной статьёй в «Правде», одарив джаз весьма образными определениями – «хрюканье медной свиньи», «вопли ослов», «любовное кваканье огромной лягушки». Первый джаз оркестр был создан в Москве в 1922 году поэтом, переводчиком, танцором и театральным деятелем Валентином Парнахом и носил название « Первый в РСФСР эксцентричный оркестр джаз- банд Валентина Парнаха». Днём рождения отечественного джаза традиционно считается 1 октября 1922 года. когда состоялся первый концерт этого коллектива. Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва). В массах джаз начал приобретать популярность в 30-е годы во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством актёра и певца Леонида Утёсова и трубача Я. Б. Скоморовского.

 Популярная кинокомедия «Весёлые ребята» была посвящена истории джаза.Заметный вклад в развитие советского джаза внёс Эдди Рознер- композитор, музыкант и руководитель оркестров. Начав свою карьеру в Германии , Польше и других европейских странах, Рознер переехал в СССР и стал одним из пионеров свинга в СССР. Единственным составом, сохранившимся с той поры оказался оркестр Олега Лундстрема. Биг-бенды воспитали целую плеяду талантливых аранжировщиков и импровизаторов, чьё творчество вывело советский джаз на качественно новый уровень и приблизило к мировым шедеврам Среди них Георгий Гаранян Борис Фрумкин Алексей Зубов Виталий Долгов и многие –многие другие.

 А одной из первых ласточек была музыкальная комедия Эльдара Рязанова « Карнавальная ночь», где снялся недавно созданный ансамбль Эдди Рознера- без самого основателя, только что вышедшего из лагерей. «Карнавальная ночь» стала первым фильмом в истории советского кино, где звучало джазовое соло на барабане.

Отношение советских властей к джазу было не однозначным:

отечественных джаз-исполнителей, как правило, не запрещали ,но была распространена жёсткая критика джаза как такового, в контексте критики западной культуры в целом. В конце 40-х годов, во время борьбы с космополитизмом, джаз в СССР переживал особенно сложный период.Джаз вдруг оказался « музыкой порабощения и духовной нищеты». Под негласный запрет попало даже само слово джаз.. С началом «оттепели» репрессии в отношении музыкантов были прекращены, но критика продолжалась. Госдепартамент США даже пытался использовать джаз как идеологическое оружие против СССР и против расширения советского влияния на страны третьего мира.

4.Джаз в современном мире

 Современный мир музыки столь же разнообразен, как климат и география, которые мы познаём благодаря путешествиям. И именно сегодня мы наблюдаем смешение всё большего числа всемирных культур, постоянно приближающего нас к тому, что в сущности уже становится «всемирной музыкой» (world music). Сегодняшний джаз уже не может не быть под влиянием звуков, проникающих в него практически из любого уголка земного шара. Европейский экспериментализм с классическим подтекстом продолжает влиять на музыку молодых музыкантов любых национальностей.

 Сегодня джаз есть в каждой стране – со своими героями, легендами и, конечно со своим лицом. Джаз – это десятки направлений: кул – джаз, фри – джаз, фьюжн, прогрессив – джаз, боссанова… Он по прежнему не стоит на месте – оставаясь состоянием души. Сергей Довлатов не был музыкантом, но чтобы чувствовать джаз и сказать о нём лучше всех, можно быть просто настоящим слушателем: « Джаз – это восхитительный хаос, основу которого составляют доведённые до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля… Джаз – это мы сами в лучшие наши часы. То есть когда в нас соседствует душевный подъём, бесстрашие и откровенность…»

Список литературы

1. Барбан Е. Джазовые портреты. СПб: Изд-во "Композитор. Санкт-Петербург", 2006.- 304 с.
2. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители / ред.: Г.Д. Сахаров, Г. В. Бородина .-- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 - 350 с.
3. Верменич Ю. Джаз: История. Стили. Мастера. -- СПб.: Лань; Планета музыки, 2007 - 606 с.
4. Верменич, Ю. Т. .И весь этот джаз. - Воронеж: Инфа, 2002. - 376 с
5. Кинус Ю.Г. Джаз . Ростов-на-/Д:Феникс, 2008. 188 с.
6. Коллиер Дж. Становление джаза. Популярный исторический очерк - М.: Радуга, 1984. - 389 с.
7. Коллиер Дж. Дюк Эллингтон /Пер. с англ. М. Рудковской и А. Доб-рославского. -М.: Радуга. 1991. 351 с
8. Конен В. Рождение джаза. М.: Советский композитор, 1984. 312 с.
9. Козлов А. Рок глазами джазмена. -- М.: Городец, 2008. - 264с.
10. Овчинников Е. История джаза. Учебник : В 2-х вып. Вып. 1. М.: Музыка, 1994. - 240с.
11. Овчинников Е. От классического джаза к свингу. -- М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1987.- 64 с
12. Овчинников Е. Традиционный джаз. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1986. - 40с
13. Сыров В. Н. Джаз и европейская традиция [Текст] / В. Н. Сыров // Проблемы музыкальной науки : российский научный специализированный журнал / гл. ред. Л. Н. Шаймухаметова. - 2007. - N.1. - С.159-165.
14. Журнал "Полный джаз", изд. "Джаз.Ру"; Москва 2003г. выпуск 34. - С 58
15. Михаил Митропольский " Краткая история джаза для начинающих". Журнал "Полный джаз" //. "Джаз.Ру". Москва 2004г.