

ДЖАЗ: истоки и развитие

Что такое ДЖАЗ?

Это волнующие ритмы,
непрерывное развитие,
свобода и движение.

Это направление в музыке,
которое невозможно
перепутать с
каким-либо другим жанром
даже новичку.

Джаз – это направление в музыке, которое возникло в начале XX века.

В нем тесно переплетаются африканские ритмы, обрядовые песнопения, рабочие и светские песни, американская музыка прошлых столетий.

Другими словами, это
полуимпровизационный жанр,
появившийся в результате
смешивания западноевропейской и
западноафриканской музыки.

Давайте проследим, как же
произошло такое «смешивание»
культур, которое позволило
появиться джазу.

Наверное, джаз начался еще с Христофора Колумба. Открыв Америку для европейцев он положил начало взаимопроникновению европейской и африканской музыкальных традиций.

*Осваивая американский континент, европейцы
стали привозить сюда чернокожих рабов,
переправляя их через Атлантику с западного
побережья Африки.*

Европейцы даже не догадывались о том, что вместе с рабами, переправленными на американский континент, они привезли туда африканскую музыкальную культуру, которая отличается потрясающим вниманием к музыкальному ритму.

На родине африканцев музыка являлась непременно компонентом различных обрядов. Ритм имел здесь колоссальное значение, являясь основой коллективного танца, коллективной молитвы, иными словами, коллективного обряда.

Итак, вместе с чернокожими рабами европейцы привезли на американский континент то, что стало ритмической основой джазовой музыки

А какова же роль европейской
музыкальной культуры в формировании
джаза?

Европа привнесла в джаз мелодику и
гармонию, минорные и мажорные
стандарты, солирующее мелодическое
начало

Уже в 18 веке негритянское население начали обращать в христианство.

И тогда возник удивительный жанр духовных песнопений - *спиричуэлсы*.

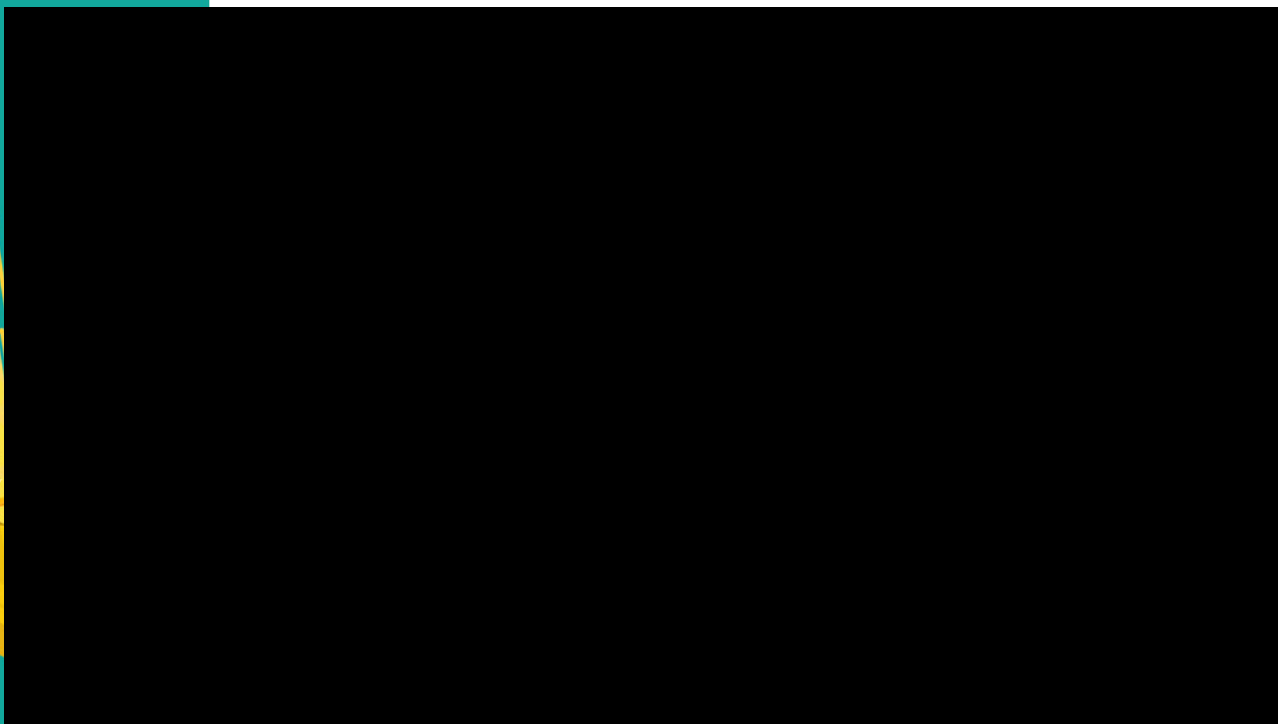

Спиритчуэлсы—

это песни — молитвы, взывание
к Богу.

Они отличались
импровизационным характером
и эмоциональностью.

Именно эти песнопения стали
первыми зачатками джаза.

В 1865 году, после окончания Гражданской войны в США многие духовые оркестры были расформированы, а инструменты распроданы. На распродажах духовые инструменты можно было приобрести практически даром. На улицах появилось множество музыкантов, играющих на духовых инструментах.

Именно с распродажами духовых инструментов связан тот факт, что в джаз-бэндах присутствует их традиционный набор: **саксофон, труба, кларнет, тромбон, контрабас**. Основу представляют, конечно же, ударные.

В 1865 году в *Новом Орлеане*

- военные марши южан звучали
- вместе с антильской музыкой
- креолов и сперичуэлсами
- негритянского населения.

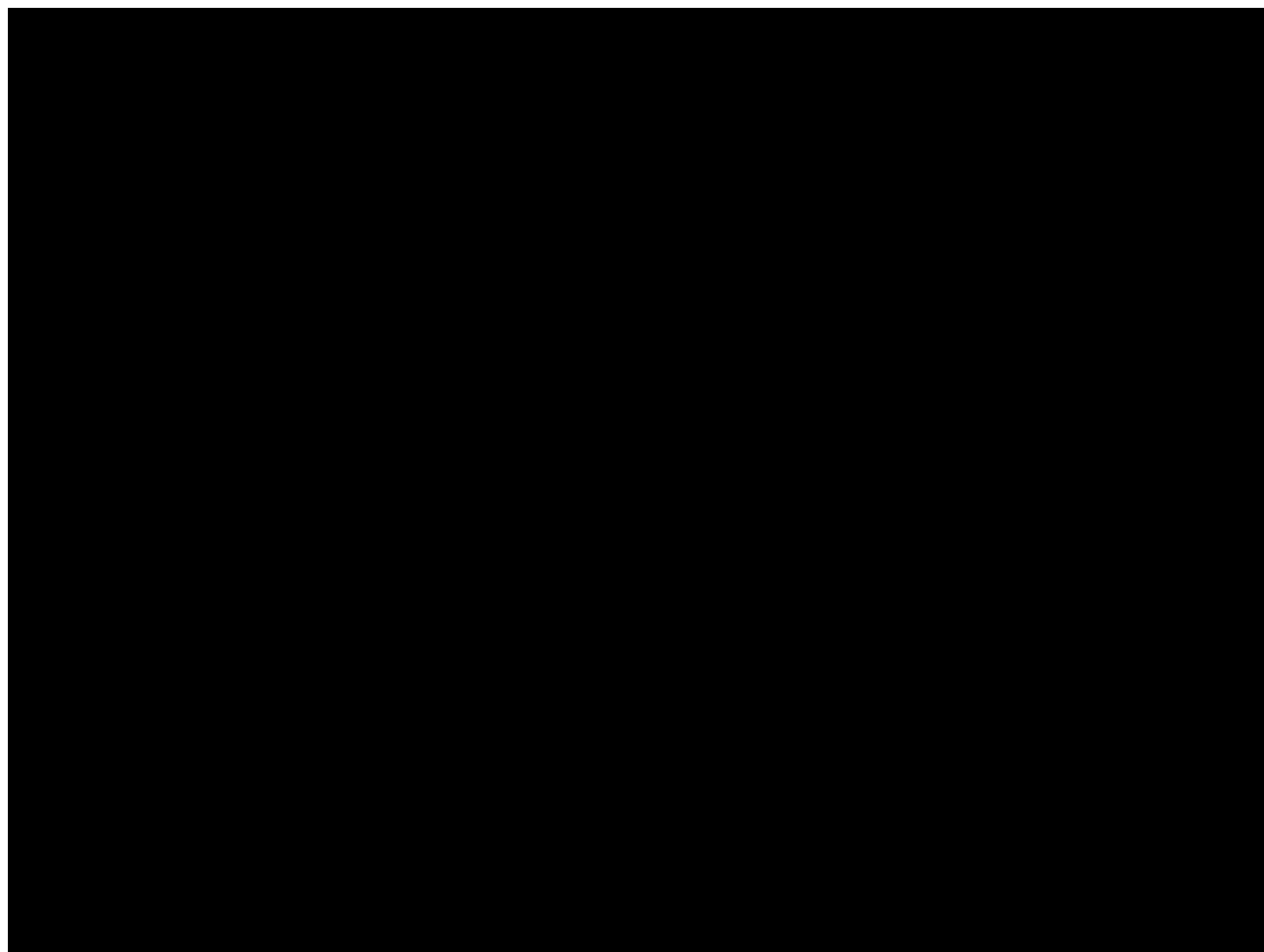
Из этого смешения в конце
века возник **НОВЫЙ**
музыкальный стиль -
рэгтайм.

Само название стиля переводится, как «разорванное время», а термин *«rag»* означает звуки, появляющиеся между долями такта. Регтайм исполнялся преимущественно на фортепиано.

Столицей регтаймов был Сент-Луис, а их «королем»

Скотт Джоплин.

Другим не менее важным
предшественником джаза был
блюз.

Если регтайм дал джазу
энергичный ритм, то **блюз** дал
ему голос.

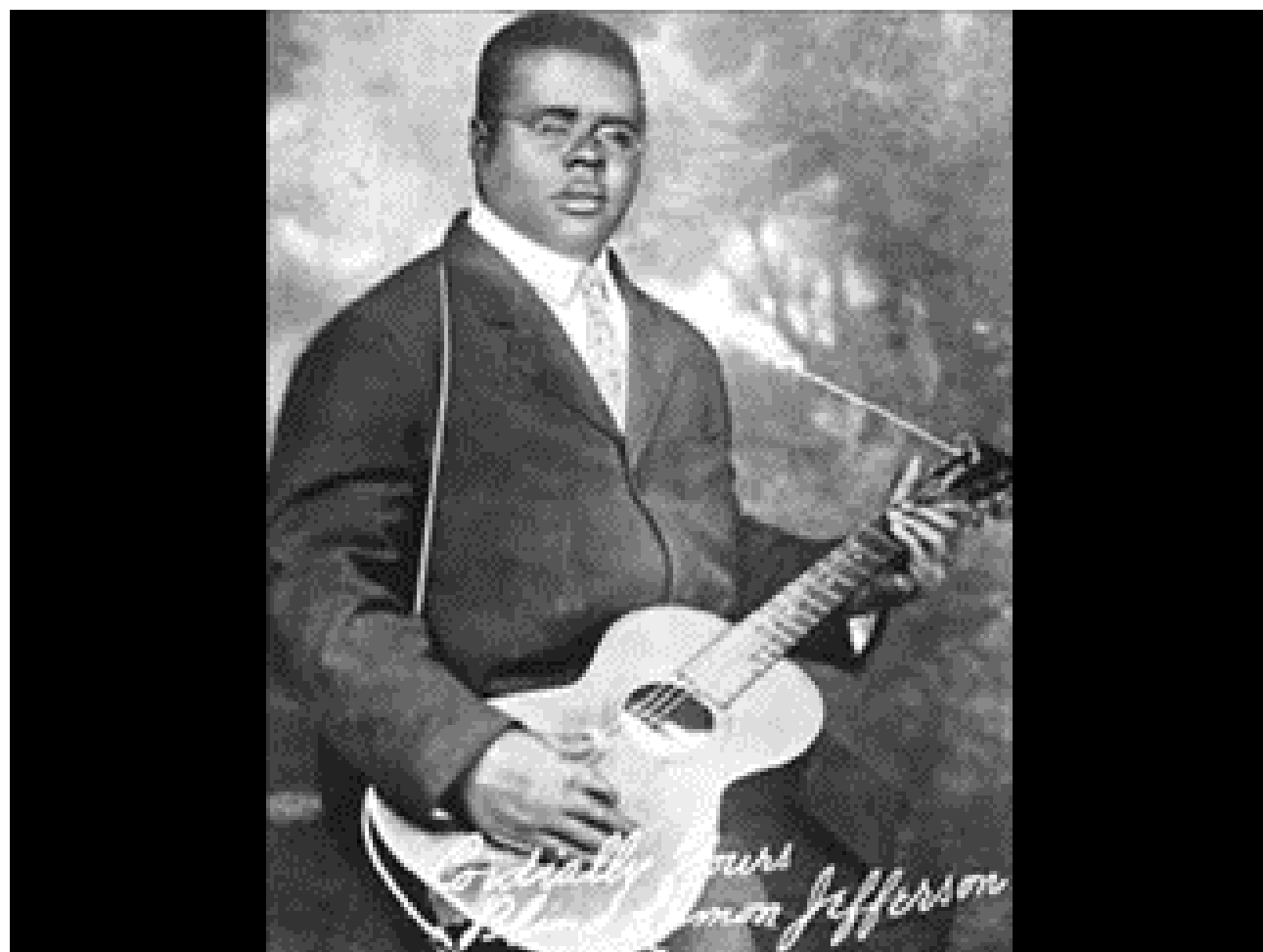

Слово «blue», помимо самого известно значения «голубой», имеет много вариантов перевода: «грустный», «меланхоличный».

«**Blues**» имеет связь с английским выражением «*blue devils*», означающим «когда кошки скребут на душе».

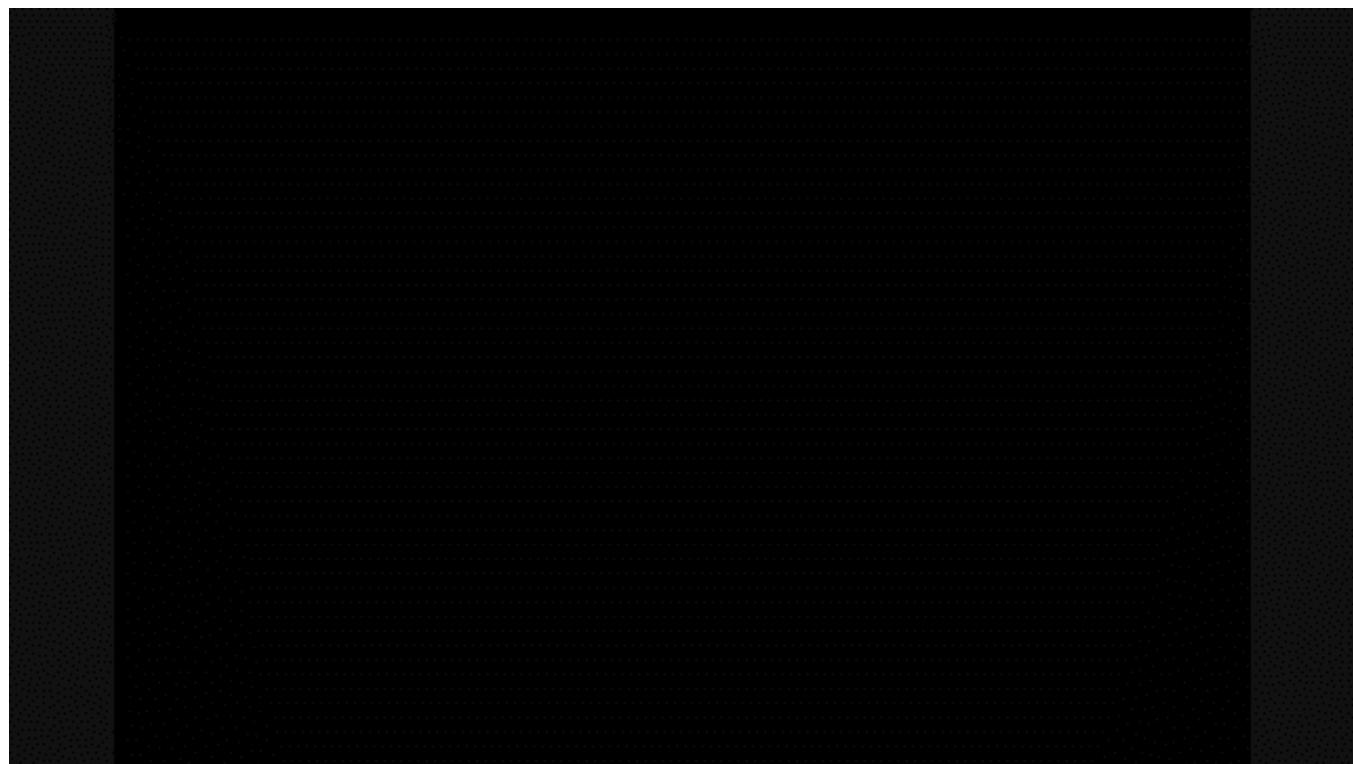
Блюз – это вокальный жанр.
Ему присуще использование
смазанных нот, отсутствующих
европейском звуковом строе (и
мажорном, и минорном) –
блюзовых нот, а также
разговорно-крикливая и
ритмически свободная манера
исполнения.

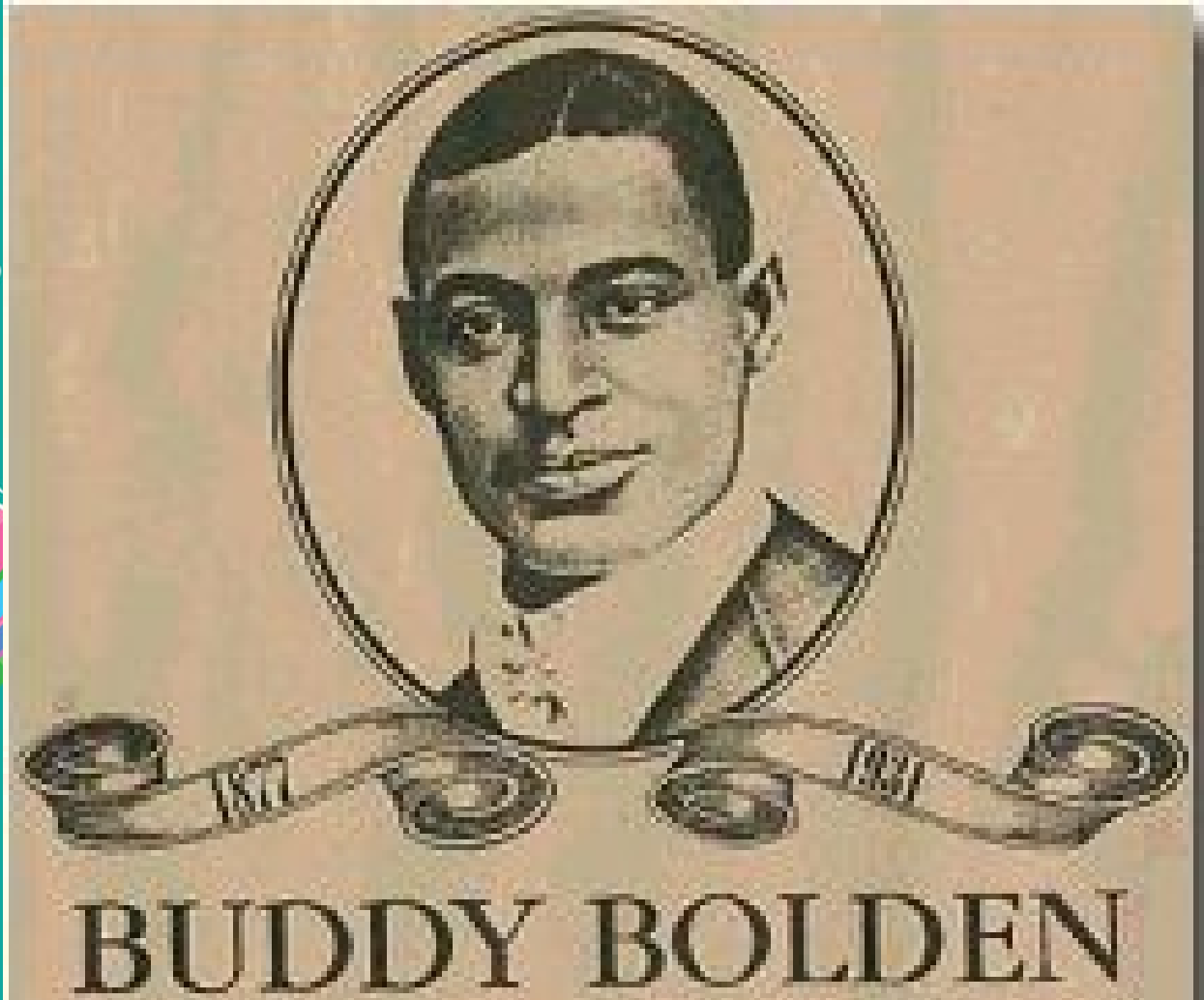

Впоследствии афроамериканские джазовые музыканты перенесли эту манеру в инструментальную музыку, и духовые инструменты стали подражать человеческому голосу, его интонациям и даже артикуляциям. В джазе появились так называемые «грязные» звуки. Каждый звук должен быть как бы с перчинкой. Джазовый музыкант создает музыку не только с помощью разных нот, т.е. звуков разной высоты, но и с помощью разных тембров и даже шумов.

Корнетист *Чарльз «Бадди» Болден* (1868 -1931)
соединил регтайм и блюз, играя на слух и
импровизируя.

Его новация повлияла на многих новоорлеанских музыкантов, которые разнесли новую музыку по стране в Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Это:

Джозеф «Кинг» Оливер

Банк Джонсон

Джелли Ролл Мортон,

*Куд
Ори*

и, конечно, «король джаза»

Луи Армстронг.

*Так джаз завладел
Америкой.*

Впрочем, свое историческое название эта музыка получила не сразу. А первое упоминание слова «джаз», как оказалось, вообще не связано с музыкой))

Исследователи
установили, что самое
раннее употребление
слова «джаз»
приписывают
подающему
бейсбольной команды
«Портлендские
бобры»

Бену Хендерсену.

Он изобрел новый вид
подачи, который сам
назвал «ДЖАЗОМ».

А музыку, о которой
мы говорили выше,
поначалу называли
просто *hot music*
(горячей), потом
появилось слово
jass и уже затем *jazz*.

Центром джазовой музыки стал город
Новый Орлеан. Его населяли очень
свободомыслящие люди, не чуждые авантюризма.
Сформировался даже особый джазовый стиль,
который носит название ***Новоорлеанского джаза***.

Интересно, что первую джазовую
пластинку записал квинтет белых
исполнителей *Original Dixieland Jass Band*
26 февраля 1917 года.

**Classic
Jazz
masters**

First Jazz Recording 1917

**The Original
Dixieland Jazz Band**

Indiana
The darktown strutters' ball

The Louisiana Five

Slow and easy
I ain't en got-em no time
to have the blues

После выхода пластинки «джаз» в течение нескольких недель
ошеломил Америку, Тираж пластинки превысил
1 млн. экземпляров,

Эпоха свинга – танцевальная лихорадка

В начале 30-х годов экономический кризис в США привел и к распаду большого числа джазовых ансамблей, остались преимущественно оркестры, играющие коммерческую танцевальную музыку. Появилось новое, «вычищенное и приглаженное» направление, называвшееся *свинг* (от англ. «swing» - «качание»).

Главной особенностью *свинга* стала яркая импровизация солиста на фоне сложного аккомпанемента.

- Постепенно танцевальная лихорадка распространилась по всей Америке. Множились танцевальные залы и оркестры. Началась эра **свинга** и **биг-бендов**.

Биг-бэнд состоит из трех групп инструментов
— секций, каждая может звучать как один
многоголосный инструмент:

секции саксофонов (позднее с
кларнетами),

"медной" секции (трубы и
тромбоны),

ритмической
секции
(фортепьяно,
гитара,
контрабас,
ударные).

Особая роль в создании свинга принадлежит
двум музыкантам

Луи Армстронгу и Флетчеру Хендерсону

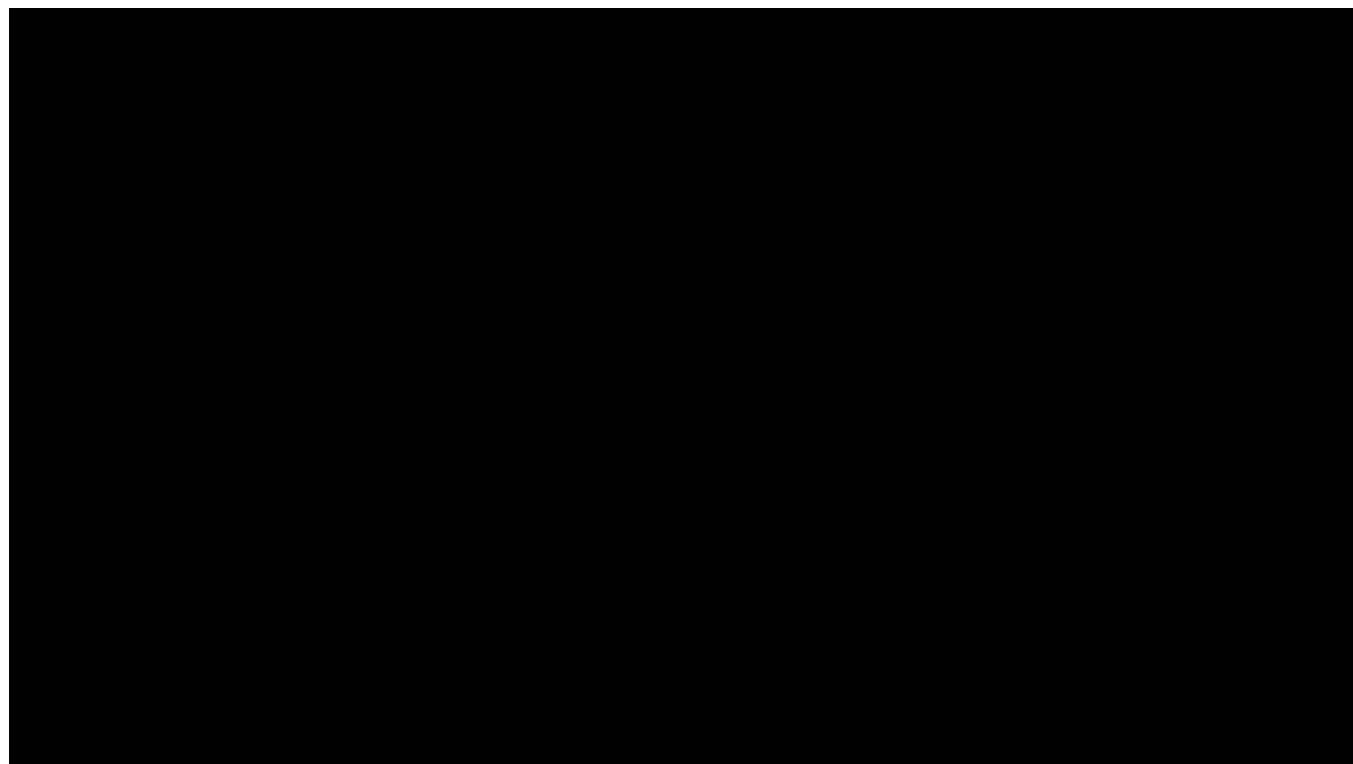

Армстронг повлиял на огромное количество музыкантов, научив их ритмической свободе и разнообразию.

Хендерсон создал формат джазового оркестра с его привычным впоследствии разделением на секцию саксофонов и секцию духовых с перекличкой между ними.

Новый состав получил распространение.
В стране существовало около 300 биг-бендов.
Лидерами самых популярных из них были:

«Король свинга»
кларнетист

Бенни
Гудмен
(1909-1986)

Пианист
Дюк
Эллингтон
(1899 - 1974)

Пианист

Каунт Бейс

(1904 - 1984)

Барабанщик *Чик Уэбб* (1905 - 1939)

Саксофонист
Джимми
Лансфорд
(1902 - 1947)

Glenn Miller

Тромбонист

Гленн Миллер

(1904-1944)

Кларнетист

Вуди

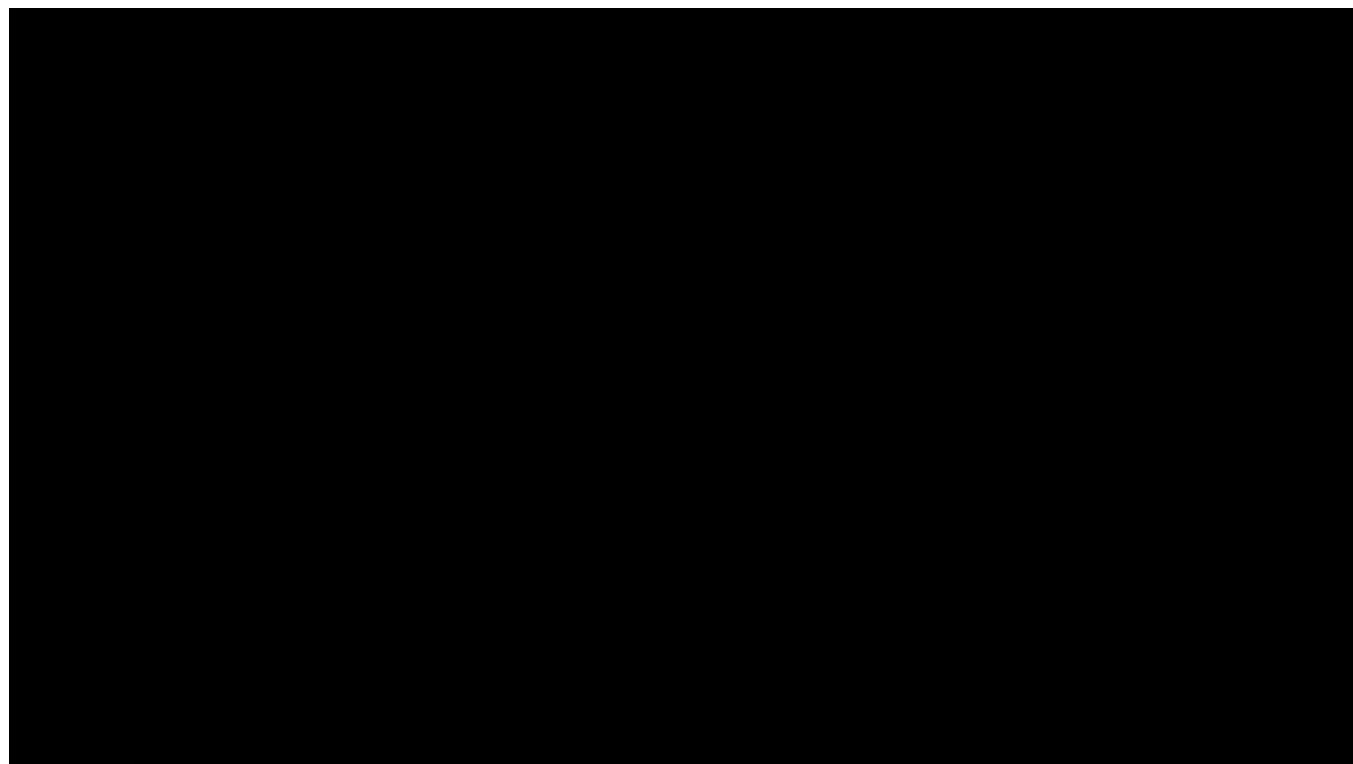
Герман

(1913 - 1987)

Именно в эру
биг-бендов
проявился талант
«первой леди джаза»

Эллы
Фицджеральд
(1917 - 1996)

Интересно, что сын
Эллы Фицджеральд, джазмен,
Рей Браун Младший,
нашел свою любовь
не в Америке, а в
украинском городке
Энергодар.
Он женат на
виолончелистке
Наталье Ильиной.

В 40-е гг. эра больших оркестров закончилась.

Музыканты начинают экспериментировать с малыми составами, благодаря чему родился новый джазовый стиль – **би-боп**, или просто **боп**, который означал целую революцию в джазе.

Эта была музыка,
предназначенная не для танца,
а для слушания,
не для широкой аудитории,
а для более узкого круга
любителей джаза.

Словом, джаз перестал быть
музыкой для развлечения
публики, а стал формой
самовыражения музыкантов.

Основоположниками нового стиля были
саксофонист

Чарли Берд Паркер

трубач *Диззи Гиллеси*
(1917 - 1993)

пианисты

Телониус Монк

Бад Пауэлл

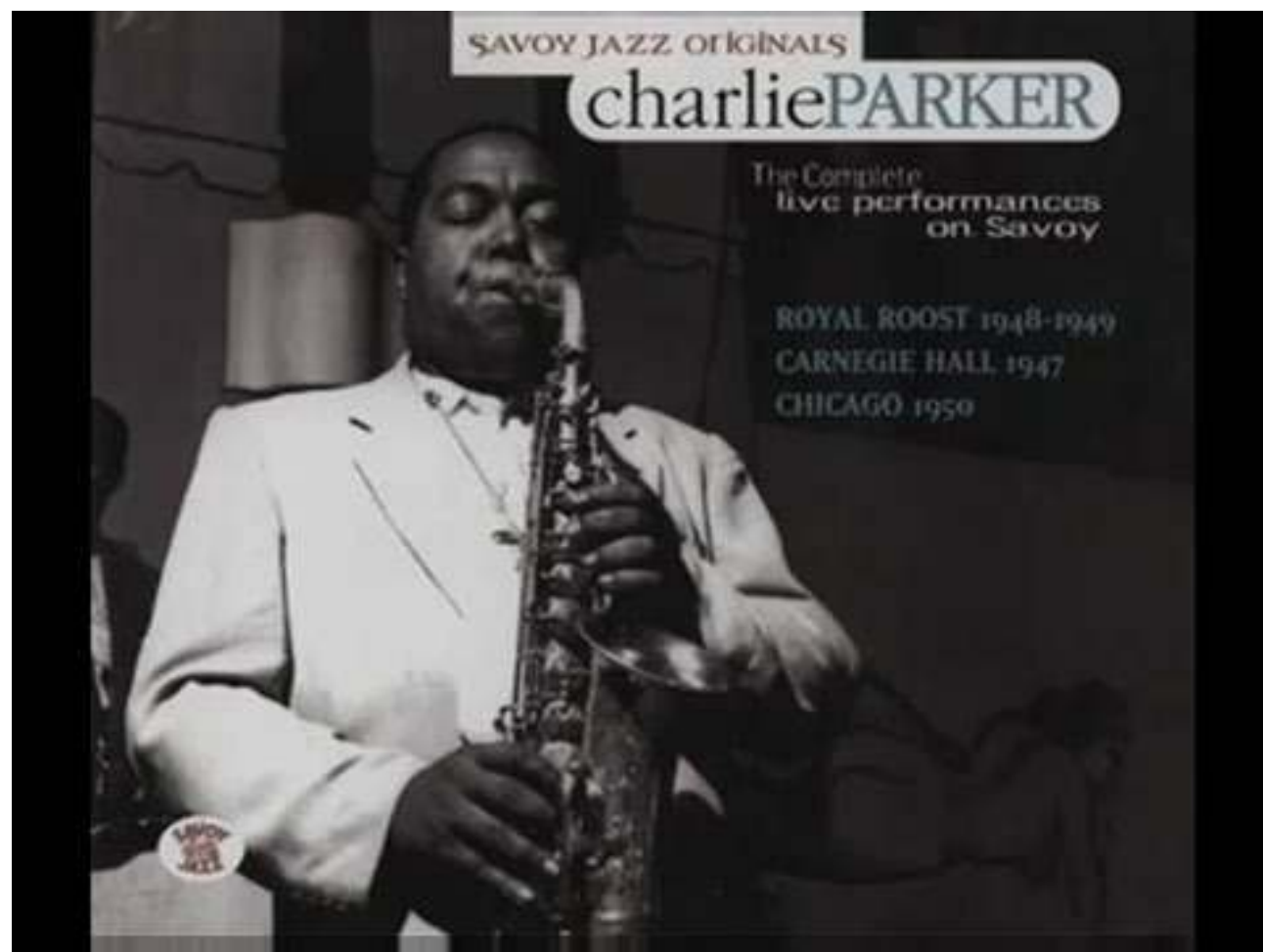

Барабанищик Макс Роуч

Боп заложил основы современного джаза, который по-прежнему остается преимущественно музыкой малых составов.

Начиная с 1950 г. джаз развивается по двум разным направлениям.

С одной стороны, приверженцы классики вернулись к академической музыке, отодвинув в сторону бибоп.

Возникший в результате этого *кул-джаз* стал более сдержанным и сухим.

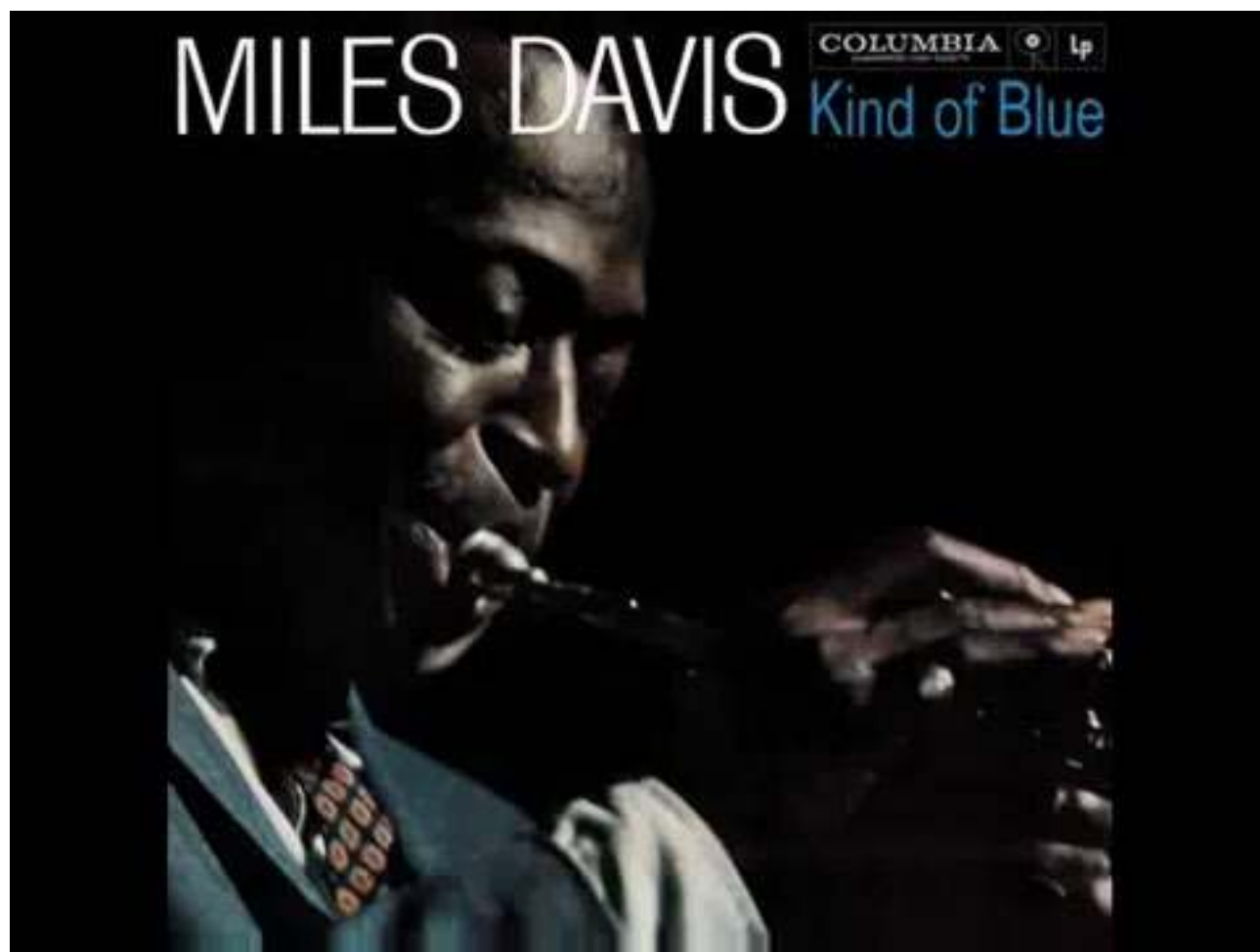

С другой стороны, вторая линия продолжила развивать бибоп.

На этом фоне возник *хард-боп*, возвращающий традиционные фольклорные интонации, четкий ритмический рисунок и импровизацию.

В 1960-е проводятся различные эксперименты и поиск новых форм. В результате появляется *джаз-рок* и *джаз-поп*, совмещающие два разных направления, а также *фри-джаз*, в котором исполнители вообще отказываются от регуляции ритмического рисунка и тона.

Мощнейшим толчком к развитию джаза послужило обращение джазовых музыкантов к рок-музыке, использованию ее ритмов и электрических инструментов (электрическая гитара, бас-гитара, клавишные, синтезаторы).

Пионером здесь снова был
Майлз Дэвис

MILES DAVIS

1926 - 1991

начинание подхватили

Джо Завинул

Джон Маклафлин

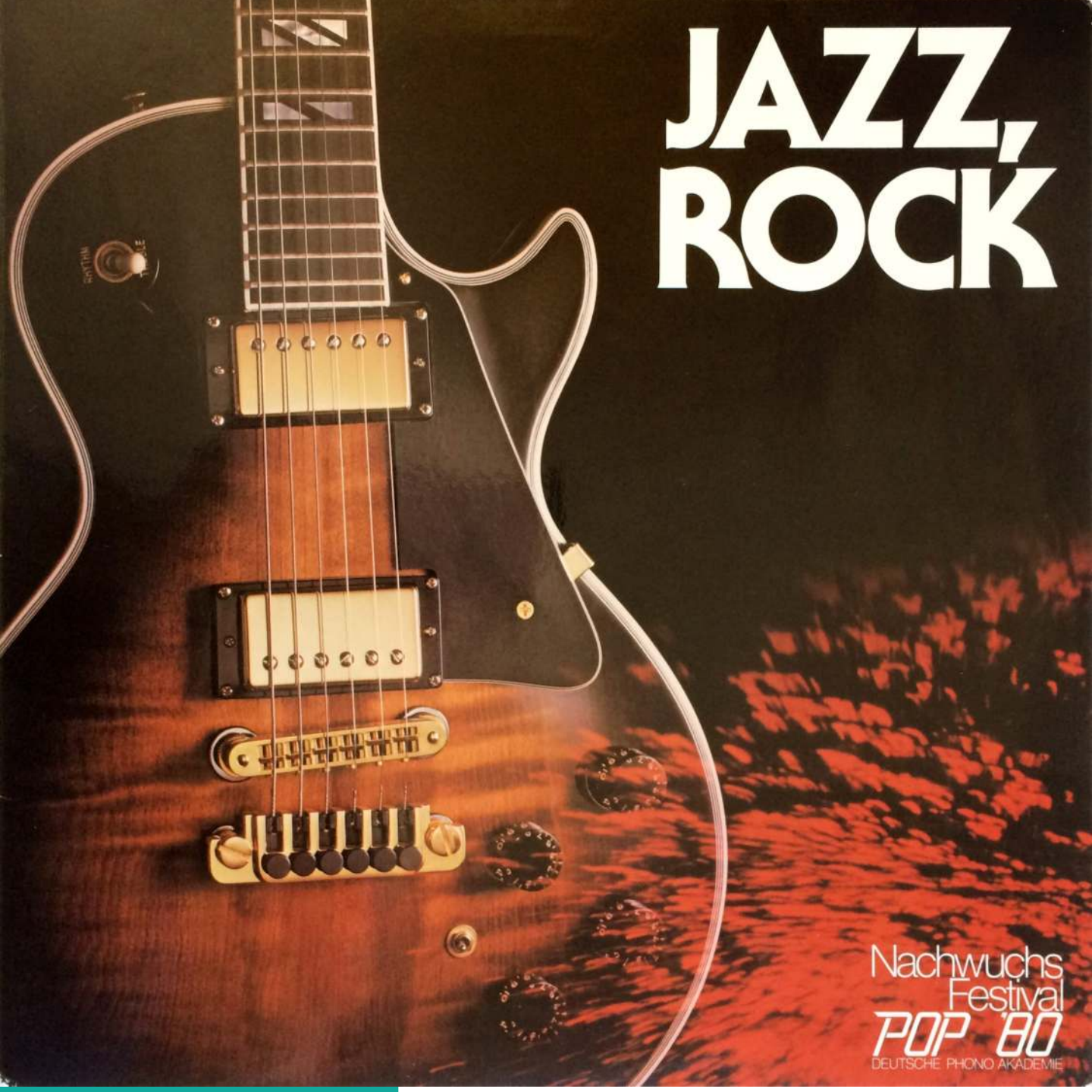

Херби Хэнкок

Чик Кория

JAZZ, ROCK

Так
ВОЗНИКЛИ
джаз-рок,
ИЛИ
фьюжн

Nachwuchs
Festival
POP '80
DEUTSCHE PHONO AKADEMIE

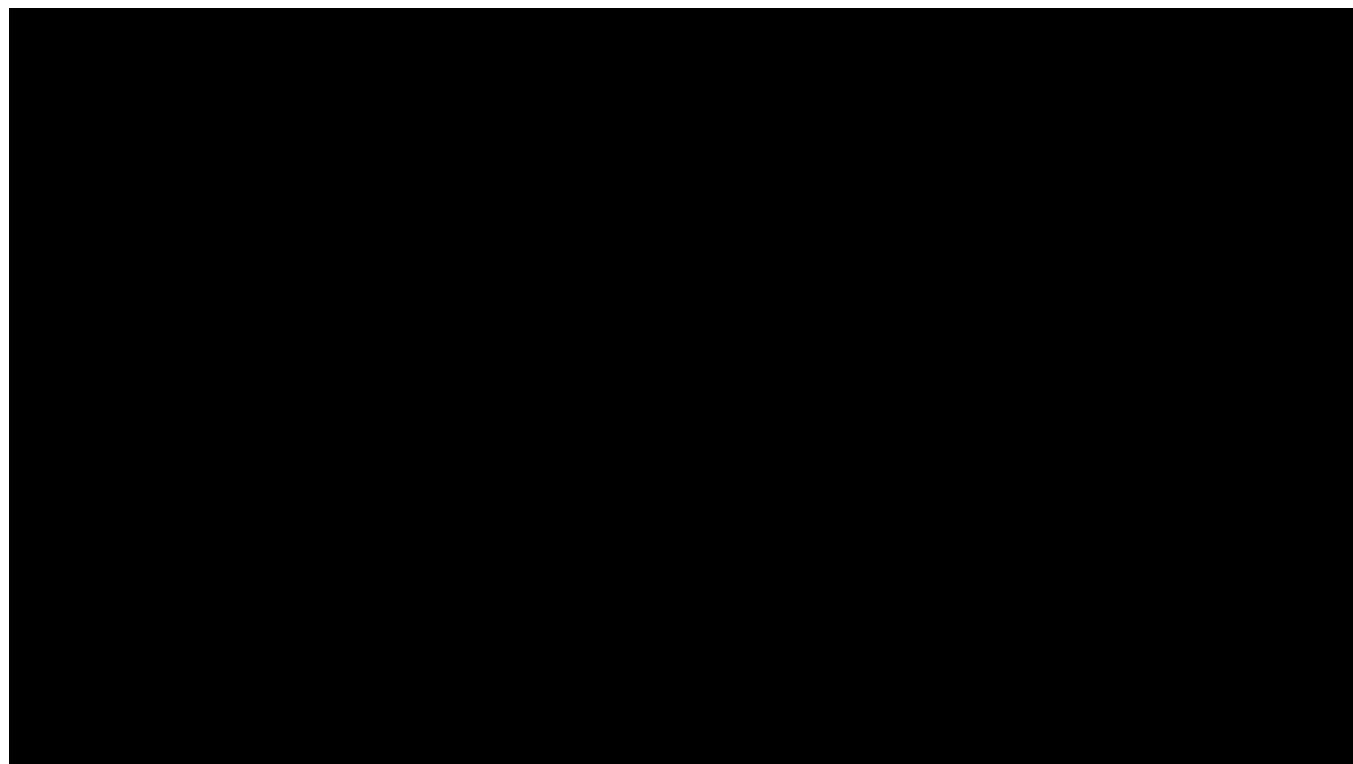
и психоделический джаз

История джаза – это не только стили, направления и известные исполнители джаза, это еще и множество прекрасных мелодий, которые живут во множестве версий. Их легко узнают, даже если не помнят или не знают названий.

Своей популярностью и привлекательностью джаз в том числе обязан таким замечательным композиторам, как *Джордж Гершвин*,

Ирвинг Берлин

Коул Портер

Хотя они писали музыку прежде всего для мюзиклов и шоу, но их темы, подхваченные представителями джаза, стали лучшими джазовыми композициями XX века

Summertime,

Stardust,

What Is This Thing Called Love,

My Funny Valentine,

All the Things You Are

— эти и многие другие темы известны каждому джазовому музыканту

*Признанием всемирной роли джаза стала
провозглашение ЮНЕСКО в 2011 году
Международного дня джаза, который
отмечается ежегодно 30 апреля.*

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ДЖАЗА

30 АПРЕЛЯ

- Даже сегодня джаз непрерывно и динамично развивается, появляется множество направлений и стилей.

Эта музыка продолжает вбирать в себя звуки и мелодии со всех уголков нашей планеты, насыщая ее все новыми и новыми красками, ритмами и мелодиями.

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ