

Музыкальная литература 7 класс, преподаватель Никитина Н.Ю.

Урок 6 (от начала дистанционного обучения), неделя с 18 – 22 мая. Вопросы и задания находятся в тексте, ответить письменно и прислать на электронную почту, либо в ватсап (Nikitinyi@mail.ru, 8 917 763 13 39)

Тема урока: Искусство джаза.

1. Викторина: <https://cloud.mail.ru/public/4S9N/3xXgoWQ8S>
2. Новая тема:

Джаз – род профессионального музыкального искусства, сложившегося на рубеже XIX–XX веков в южных штатах США.

Родиной джаза считается Новый Орлеан, который называют «городом-легендой».

Джаз – это сплав элементов двух музыкальных культур: в мелодии и гармонии узнается влияние «белой культуры»; сложная ритмическая структура, неустойчивая высота звука, грубоватый «нечистый» тембр звучания – от африканских «корней». Носителями африканской культуры выступали американские негры – потомки рабов, вывезенных из Африки.

Основные предшественники джаза – *спиричуэлс*, *лирический блюз*, *регтайм*.

Регтайм

Регтайм (буквально с английского – «разорванное время», то есть синкопированный ритм) сложился в 70–е годы XIX века как форма фортепианной танцевальной музыки, исполнявшейся неграми в барах и танцевальных залах. Регтайм возник не на пустом месте – его сформировали и танцевальный негритянский фольклор с его последовательной тенденцией к синкопированию, и модный в конце XIX века танец *кэж-уок*, вытеснивший польки, кадрили, галоны, и столь обожаемые неграми марши для духового оркестра.

Именно регтайм принес элементарную ритмическую ячейку (нотный пример 94), которая оказала революционное воздействие на джаз (а впоследствии и на рок-музыку).

94

Как называется эта ритмическая фигура? В чем заключается ее сущность?

Специфическая музыкальная черта регтайма – несовпадение ритма двух основных линий, возникающее при наложении регулярной ритмической пульсации в партии левой руки и постоянно акцентированной синкопированной мелодии в партии правой руки. Это синкопирование рождало эффект «качания» (по-английски – *свинг*), как бы балансирования сознания слушателя между двумя ритмическими плоскостями, одна из которых (нижняя) состоит из равномерного маршеобразного движения на 4/8, а другая (верхняя) основывается на четко очерченных кратких синкопированных мотивах. Благодаря этому создается впечатление большой внутренней энергии, эффект «раскачивания» звуковой массы, расшатывания метрической основы (явление, совершенно неизвестное европейской музыке). Конечно, синкопирование было известно и в традиционной европейской музыке, но оно никогда не стояло на первом месте...

Технически синкопирование состоит или в отсутствии акцента там, где его ждешь, или в наличии его в самом неожиданном месте. И в том, и в другом случае присутствует элемент внезапности и толчка. Наиболее сильный эффект в синкопировании будет достигнут, если мы воспользуемся двумя этими факторами одновременно: поставим акцент на слабой доле и снимем его с сильной. Возьмем такт, состоящий из 8 долей (сильные доли 1-я, 3-я, 5-я и 7-я). А теперь поставим акцент на 4-й доле и вовсе удалим сильную, 5-ю, долю – вот вам и синкопа, основной элемент джаза. Такого изменения ритмических акцентов оказалось вполне достаточно, чтобы полностью преобразить характер музыки. <...>.

А теперь выполним такое кажущееся совсем простым ритмическое упражнение. Попробуйте равномерно отбить ногой два удара, а руками за то же время сделать три хлопка. Получилось? Усложним. Сохранив постоянный ритм ударов ногой, постарайтесь удвоить или утроить каждый хлопок руками, или чередовать тройной и двойной хлопок, т.е. синкопировать. Такая задача может оказаться для нас слишком трудной, а вот любой негр справится с ней с необычайной легкостью, причем на фоне не единичного метрического пульса, а сразу нескольких. Трудность состоит в том, чтобы строго выдерживать свою ритмическую линию в окружении других ритмических голосов, часть которых лишь незначительно отличается от вашего. Давайте послушаем, как это делают музыканты в регтайме самого известного негритянского композитора и исполнителя регтаймов Скотта Джоуплина «Беспечные победители» («Bazy winners») (♩ – 72).

♪ С. Джоуплин. «Беспечные победители», Диск 3 № 6 – напишите особенности музыки этого произведения, на что сразу обратили внимание.

Спиричуэлы

Вывезенные в Америку негры-рабы вначале посещали христианскую церковь и участвовали в пении церковных гимнов. Затем их из церкви изгнали, и они на своих религиозных собраниях стали исполнять христианские гимны на африканский манер. Так появились спиричуэлы (в переводе с английского – духовный) – духовные хоровые песнопения афроамериканских негров. Спиричуэлы – искусство высокодуховное, они опираются на традиции высокого и чистого искусства. Вслушайтесь в красоту мелодии одного из известных спиричуэлов «Иногда я чувствую себя словно осиротевшее дитя» («Sometimes I Feel as a Motherless Child»), которое мы приводим не в хоровом, а в инструментальном исполнении (♩ – 73).

♪ Традиционный спиричуэлс «Иногда я чувствую себя словно осиротевшее дитя» напишите характер и ЭМР музыки.

Блюз

Если спиричуэлы – это как бы духовная сторона жизни негров, возвышенная и красивая, то блюз олицетворяет обычную, прозаическую сторону их жизни. Блюзы – это сольные песни, возникшие в негритянской среде далекого Юга Соединенных Штатов. «Блюз» в переводе с английского – меланхолия, хандра; с американского – «быть печальным». То есть в основе блюзов, казалось бы, лежит мотив тоски и страдания. Но это не совсем так. Крещатый контраст между одухотворенными, возвышенными спиричуэлами и реалистичным искусством блюза сразу бросается в глаза при сравнении их литературного сюжета. Если трагическое начало хоровых спиричуэлов несет веру в избавление от тяжелой участи и опирается на традиции высокого и чистого искусства, то блюзы выражают переживания одинокой личности, которая при этом еще и сама иронизирует над собой и своими жизненными огорчениями. Замечательно это отражено в словах одного популярного блюза: «Я смеюсь только для того, чтобы удержаться от слез».

Если спиричуэлс – хоровой жанр, то исполнение блюза может быть различным:

- блюз исполняет один певец в сопровождении аккомпанирующего инструмента, на котором он, как правило, сам и играет;
- блюз исполняет один певец, в роли аккомпанирующего инструмента выступает целый оркестр;
- инструментальная разновидность блюзов, где инструмент как бы воспроизводит вокальную партию.

Характерные особенности спиричуэлс и блюзов: синкопированные ритмы и полиритмия, импровизационность исполнения и так называемые «блюзовые тона», благодаря которым музыка приобретает характерную неповторимость и притягательность.

Музыка привезенных в Америку из Африки негров содержала только 5 тонов (пентатонический звукоряд). Полутонов они не знали. Когда негры (никогда даже не слышавшие о музыкальной грамоте) столкнулись с европейской музыкой, звучащей у белых колонистов, то удивительно быстро приспособили свое пентатоническое музыкальное мышление

к нашей европейской тональной системе. Только две ступени вызвали некоторую проблему: третья и седьмая. Негры их не знали и не ведали, что с ними делать. Поэтому они играли и пели (скорее всего, от неуверенности) то малую, то большую терцию, то малую, то большую септиму, не относя их к известному нам мажору или минору. А позже появилась и т.н. уменьшенная квинта – пониженная пятая ступень. А на самом деле они понизили III, V и VII ступени не на полутон (негры не знали полутоновой темперации), а где-то на четверть тона. Иначе говоря, блюзовая терция в до-мажорной гамме слышится одновременно и как *ми-бемоль*, и как *ми-бемоль*, блюзовая септима – и как *си-бемоль*, и как *си-бемоль*, и т.д. Возникают диссонансы, которые и обладают истинно джазовым характером звучания.

На клавишах фортепиано нельзя понизить тон на одну четверть, поэтому джазовые пианисты всегда берут одновременно две диссонирующие ноты (например, *ми-бемоль* и *ми-бемоль*), и для этого есть причина. Они ищут ноту, которой здесь нет вовсе, но которая лежит между ними. Но зато эту четверть тона можно воспроизвести на духовом инструменте и на струнном или голосом. Это и есть «блюзовые тона», которые с точки зрения европейского любителя музыки кажутся «грязными» или фальшивыми.

Какие характерные особенности музыкального языка привнесли в джаз регтайм, спиричуэлс, блюз?

Джаз по преимуществу исполнительское искусство. В первом десятилетии XX века формируются небольшие ансамбли – «джаз-бэнды» (в переводе с английского джаз-оркестры). Вспомните основные группы классического симфонического оркестра. Какая группа занимает ведущее положение в симфоническом оркестре?

В джаз-бэнде все иначе. Главенствующей стала ритм-секция, представленная барабанами, фортепиано, банджо, гитарой и контрабасом, на котором играют не смычком, как в симфоническом оркестре, а щипком (пиццикато). За исключением барабанов, все остальные инструменты этой группы в симфоническом оркестре применялись в качестве мелодических и гармонических. Джаз открыл их преимущественно ударные свойства.

Группа деревянных духовых состояла теперь из саксофонов и кларнетов, медная – из труб, тромбонов и корнетов*. Ни флейты, ни скрипки не привились в джаз-бэнде в качестве мелодических. Скрипки оказались слишком камерными, а флейтам и другим деревянным духовым (за исключением кларнета) не хватало чувственной окраски. Важнейшими с точки зрения мелодической функции стали саксофоны и тромбоны.

В джазовом оркестре ровность темпа задается ритмической секцией. Основную партию исполняет трубач, обычно он излагает тему и ведет импровизацию всего джаз-бэнда. Кларнетист, пользуясь преимущественно верхним регистром, украшает партию трубы узорами причудливых вариаций. Тромбонист исполняет партию баса и широкими глассандо подчеркивает фразы других инструментов. Для передачи душевных состояний и чувств, которые певцы выражали в спиричуэлс и блюзах, инструменталисты джаза создали технику, позволяющую инструменту петь, как человеческий голос: ввели альтерации, «блюзовые тона», глассандо* и вибрато*, употребляемые певцами.

Джаз «разговорил» инструменты, «обнажил их душу». В симфоническом оркестре они выступали как «хористы» (струнные, духовые, медные, ударные). Конечно, и там характер их звучания проявлялся, но в джазе они обрели самостоятельность, свободу, не стесненную написанной для них партией. По-новому зазвучали тромбоны и трубы (тромбоны получили преимущество благодаря возможности осуществлять утрированное глассандо, а трубы с помощью сурдин получили возможность издавать «квакающие» звуки, которые начали соперничать с мелодической плавностью и даже нарочито исключать ее). Саксофон, с его текучим, глубоким, гибким звуком, является, наряду с фортепиано, основным солирующим инструментом, выразителем музыкальных идей. Звучание саксофона просто стало как бы эмблемой джаза.

♪ Дж. Гершвин. «Человек, которого я люблю»: авторское переложение для фортепиано, послушайте, определите особенности музыкального языка.

В джазе музыку не исполняют, а творят. Нет композиторов, которые пишут для джаза, как это происходит в академической музыке, а также в эстрадной. В каждом джазовом

ансамбле есть руководитель, которому принадлежит авторство большинства композиций и аранжировок*. Создатель и руководитель одного из лучших в истории джаза больших оркестров (биг-бэндов) – Дюк Эллингтон. Он является автором многих джазовых произведений малой формы, которые прочно вошли в репертуар большинства джазовых коллективов. Но наиболее интересны крупные формы его композиторского творчества – концерты и сюиты. Послушайте фрагмент из джазовой сюиты Эллингтона «Гарлем» (🎧–79). Гарлем – это негритянский район Нью-Йорка, и Эллингтон постарался в своей композиции отразить специфическую атмосферу этого своеобразного негритянского «гетто». Сюита была написана по заказу Симфонического оркестра радиокompании Эп-Би-Си, которым руководил Артуро Тосканини¹. Сюита полным-полна чудесных моментов: эффекты «граул», создаваемые медными инструментами с помощью сурдин, интересные темы для тромбона и баритон-саксофона, умело рассчитанные перемены темпа. Нет минуты, чтобы мы не услышали что-то интересное.

Изображение Гарлема начинается с того, что труба словно бы произносит «Гар-лем», скачок на малую терцию вниз. Затем – воскресная прогулка по Гарлему, где, как в калейдоскопе, сменяются моментальные зарисовки, не связанные между собой. Не успев развернуть кусочек хорошего музыкального материала, Дюк тут же бросает его и показывает нам следующий. Хотя в сюите отсутствует строгий темп, она носит чисто джазовый характер. В ней не так много импровизаций, но достаточно контрапунктных фрагментов, где Дюк достиг подлинного мастерства. Дюк понимал Гарлем и любил его, и свои симпатии он отразил в музыке.

Конечно, джаз никогда не был застывшим искусством и на протяжении своей почти столетней истории он постоянно развивался. Джаз в 60-70-х годах – это уже не тот джаз, который начинали играть не знающие нотной грамоты негритянские музыканты. Джаз постепенно утратил свою «развлекательно-танцевальную» функцию и из танц-залов и баров переместился на концертную эстраду и филармонические залы, куда публика приходит не потанцевать под джаз, а послушать его. В джаз приходило все больше музыкантов с консерваторским образованием, как черных, так и белых. Одним из таких выдающихся музыкантов является американский белый пианист и композитор Дейв Брубек, обучавшийся теории музыки у знаменитого французского композитора Дариюса Мийо, члена знаменитой французской «Шестерки». Особенно интересна композиция Дейва Брубeka «Сложный танец» («Unsquare dance»). Пьеса написана в размере на 7/4 и представляет одну из первых попыток импровизировать в ином размере, чем 4/4. На концертах Брубек обычно просит публику отхлопать этот метр, и публика сразу же сбивается. А может быть, вы это сумеете? (🎧–80).

🎵 Повторите Сицилиану Баха (4 класс, диск 1, №14). Сравните обработку Сицилианы Баха (7 класс, диск 3, №9), выполненную американским пианистом Биллом Эвансом, с оригиналом.

Как вы думаете, почему джазовые музыканты часто обращаются к классическим произведениям?

Заключительный тест:

13. Кто автор произведений «Счастье», «Гаянэ», «Спартак»?

- а) Хачатурян;
- б) Свиридов;
- в) Шостакович;
- г) Артемюв.

14. В партитуру какого балета композитор ввел хор?

- а) «Ярославна»;
- б) «Кармен-сюита»;
- в) «Спартак»;
- г) «Золушка».

15. Кто автор произведений «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скок», «Блудный сын», «На Днепре», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке»?

- а) Щедрин;
- б) Прокофьев;
- в) Хачатурян;
- г) Свиридов.

16. На чьи стихи написано первое вокальное сочинение, открывающее список свиридовских шедевров?

- а) Пушкин;
- б) Лермонтов;
- в) Есенин;
- г) Некрасов.

17. Какое произведение имеет подзаголовок «По прочтении Шукшина»?

- а) «Перезвоны»;
- б) «Ярославна»;
- в) Камерная симфония;
- г) «Озорные частушки».

18. К какому жанру относится произведение Свиридова «Пушкинский венок»?

- а) хоровой концерт;
- б) вокальный цикл;
- в) сюита;
- г) хоры.

19. Назовите автора вокально-хоровых произведений «Патетическая оратория», «Поэма памяти Сергея Есенина», «Курские песни», «Снег идет».

- а) Шнитке;
- б) Свиридов;
- в) Шостакович;
- г) Гаврилин.

20. Кто создатель музыки к кинофильмам «Александр Невский», «Иван Грозный»?

- а) Прокофьев;
- б) Шостакович;
- в) Щедрин;
- г) Шнитке.

21. Какой композитор написал музыку к кинофильмам «Высота», «Коммунист», «Анна Каренина»?

- а) Прокофьев;
- б) Шостакович;
- в) Щедрин;
- г) Шнитке.

22. Назовите автора музыки к кинофильмам «Гамлет», «Овод», «Встречный», «Молодая гвардия», «Король Лир»?

- а) Прокофьев;
- б) Шостакович;
- в) Щедрин;
- г) Шнитке.

23. Какой композитор написал музыку к кинофильмам «Горячий снег», «Агония», «Маленькие трагедии», «Мертвые души», «Белый пудель»?

- а) Шнитке;
- б) Тищенко;
- в) Артемюв;
- г) Шостакович.

24. Как называется течение в современной музыке, провозглашающее принцип случайности главным формирующим началом в процессе творчества и исполнительства?

- а) алеаторика;
- б) полистилистика;
- в) коллаж;
- г) импрессионизм.

25. Как называется намеренное соединение в одном произведении различных стилей?

- а) алеаторика;
- б) полистилистика;
- в) коллаж;
- г) синкопа.