

СТОКИ ДЖАЗА»

Что такое джаз?

- «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять» – сказал **Луи Армстронг**.
- «Раз вы сами не знаете, то лучше не путайтесь под ногами» – сказал **Фэтс Уоллер**.
- «Джазмена делает великим его собственный жизненный опыт. Человек должен жить, чтобы играть настоящий джаз...» - **Милт Хинтон**.
- «В основе этой музыки лежит нечто такое, что можно почувствовать, но нельзя объяснить», - писал **Дж. Коллиер**.
- «Это ритм и чувство. Этому нельзя научить...» – **Коулмен Хокинс**.
- «Джаз даже не всегда можно назвать музыкой – это своеобразный вид общения, это взаимный обмен человеческими эмоциями, это встречные потоки флюидов из зала и со сцены» – **Дейв Брубек**.

Происхождение джаза

- **Джаз** – вид музыкального искусства. Возник на юге **США (Новом Орлеане)** в конце **XIX** – начала **XX в.** в результате взаимодействия африканской и европейской музыкальных культур.
- Название **джаз** происходит от английского слова **jazz**, означает ободряющий выкрик у негров.

Черты джаза

- острая и гибкая ритмика, основанная на принципе синкопирования;
- широкое употребление ударных инструментов;
- сильно развитое импровизационное начало;
- выразительная манера исполнения, отличающаяся большой экспрессией, звуковой напряженностью.

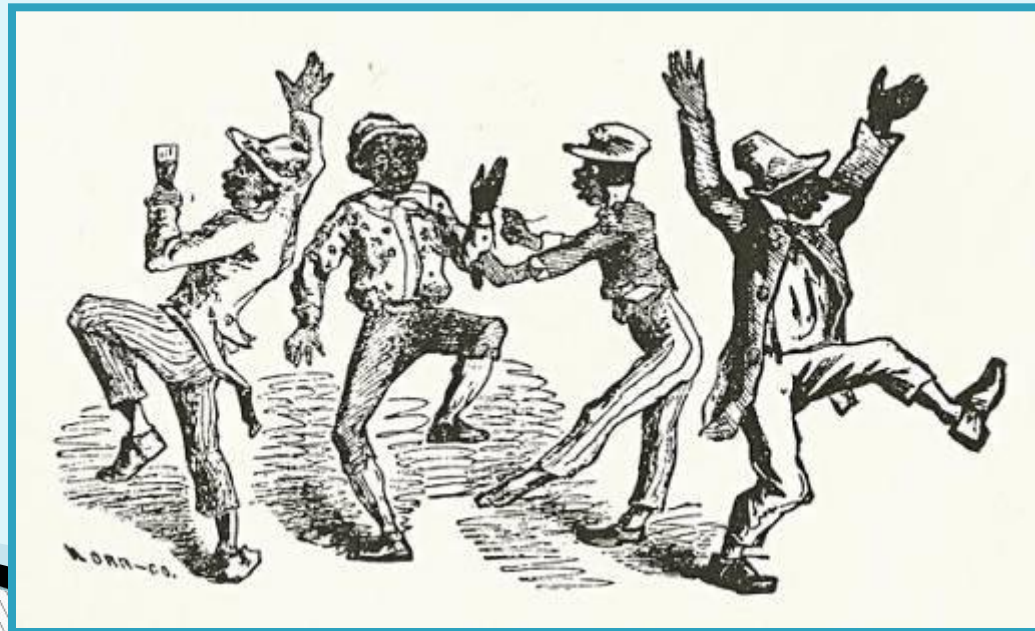
Язык джаза и его жанровые истоки

Классический джаз (**традиционный**), в отличие от современного сформировался на основе множества **жанровых истоков**, главные из которых связаны с **негритянским** музицированием: это **спиричуэл, рэгтайм и блюз.**

«Шоу менестрелей»

С конца 18 в. в Америке начинает развиваться специфический жанр сатирических представлений, которые стали называться «шоу менестрелей». Белые артисты изображали жизнь и нравы чернокожего населения Америки. Со второй половины 19 в. начали появляться группы менестрелей, состоявшие уже из настоящих афроамериканцев. Из таких трупп профессиональных актеров впоследствии вышли многие известные блюзовые и джазовые музыканты.

Спиричуэл

- ▣ **Спиричуэл** в переводе с английского означает **духовный**. **Негритянские духовные песнопения**, возникшие в середине XVIII века. **Негритянский спиричуэл**- песни с духовным содержанием, сюжеты которых черпались из Библии. Это жанр религиозного пения и танца, исполнение которого сопровождается ударами в ладоши, притопыванием, непринужденными телодвижениями. Ранние спиричуэлы были хоровыми, поздние – сольные, а для классического характерно **чередование** варьируемых реплик **солиста** с ответными фразами **хора**. Наиболее известные: **«Голубая река»**, **«Когда я чувствую воодушевление»**, **«Порой я чувствую себя сиротой»** и другие. **В 1920-е** годы спиричуэл уступил место более ритмизованному и празднично-эстрадному жанру **госпел (от Gospel – Евангелие)**.

Рэгтайм

**Скотт Джоуплин
(1868 – 1917)**

- ▣ **«Рэгтайм»** в переводе означает «рваный ритм», «рваное» время, то есть синкопирование – фортепианная пьеса развлекательно-танцевального характера. Появление рэгтайма связано с **бытовым музицированием конца XIX века** (фортепиано было самым популярным инструментом). Своей популярностью рэгтайм обязан талантливому негритянскому пианисту и композитору **Скотту Джоуплину («королю рэгтаймов»)**.

Блюз

- ▣ **Блюз** – меланхоличная сольная песня. Название жанра означает от англ. выражения: to fell blue – «**быть печальным**», или blue devils – «**меланхолия**», «**хандра**». Но у слова blue есть ещё одно значение – «**голубой**». Отсюда и его восприятие как «меланхоличного», «скорбного», «унылого». **Тексты блюзов** пессимистичны, в них акцентируется тема страдания, несчастной любви, нищеты, безнадежности существования. Пелись блюзы под аккомпанемент **гитары**, разбитого **фортепиано**, иногда **губной гармошки** или **стиральной доски** (по ней ритмично водили пальцами в наперстках). Термин «**блюз**» вошел в обиход в **1912** году.

На перекрестке джаза и европейского академизма

Джордж Гершвин
(1898 – 1937)

- Классик американской музыки, роль которого сравнима с ролью основоположников национальных композиторских школ. Попытался преодолеть «развлекательность» джаза и вывести его на уровень мировой **академической** музыки, **соединив джазовый язык с европейскими жанрами.** Расширил сферу влияния джаза, скрестив его с западноевропейскими классическими жанрами **оперы** и **концерта.**

«Золотой век джаза»

- ▣ **1920-е годы** «Золотой век джаза» связан с появлением **«свит-оркестров»** (от **sweet – сладкий**). Коллективы, играющие танцевальную музыку в холлах роскошных отелей и ресторанов.
- ▣ Проникновение в джазовую среду **белых музыкантов**, оркестров которых, в отличие от негритянских, назывались не джазом, а **диксилендом** («страна Дикси» - собирательное название южных штатов США).

Эпоха биг-бендов

- **1930-е годы** – одна из ярчайших кульминаций в эволюции джаза – эпоха **биг-бендов («больших оркестров»)**, состоящих из трех духовых квартетов (**трубы, тромбоны, саксофоны**) и ритм-секции (**гитара, фортепиано, контрабас и ударные**). Важнейшее стилистическое приобретение джаза – **свинг (swing – качание)**, то есть свободная манера игры, своеобразное **рубато** (отклонение от точной пульсации) **на основе пунктирного ритма**. В числе знаменитых биг-бендов – оркестры **Флетчера Хендерсона, Чика Уэбба, Дюка Эллингтона, Каунта Бейси**.

Эпоха биг-бендов

Оркестр Дюка
Эллингтона

- Потрясающим зрелищем были «сражения оркестров». Солисты оркестров своими импровизациями доводили зрителя до исступления. Это было захватывающе! С тех пор **биг-бенды** в джазе – это традиция.

Выдающиеся джазовые исполнители

Луи Армстронг
(1900 – 1971)

«Если слово «гений» и означает что-то в джазе, то оно означает – Армстронг»
(Дж. Коллиер)

Друзья и коллеги называли его «**Dipper, Dippermouth**», которое превратилось в **Сэчмо (Satchmo)**, - эти прозвища имеют в виду форму и силу его губ.

Навсегда в памяти останется его хриплый, берущий за душу голос и чистый, пронзительный звук его золотой трубы.

История Луи Армстронга – это в какой-то мере история джаза

«Джаз и я родились вместе и росли бок о бок в бедности и безвестности. Я знал джаз ещё до того, как он сделался мягким и податливым после слишком большого и слишком раннего успеха. Я видел как он ходил босиком по заплеванным тротуарам, прежде чем начал носить ботинки... Я видел, как начал свое путешествие в блестящей компании и много лет провёл в дурном обществе. Лишь немногие из нас, старых друзей, помнят хорошего парня, которого мы знавали в хонки-тонкс Нью-Орлеана, на пароходах Миссисипи и в танцевальных залах чикагского Саут-Сайда».

(Армстронг Л. Моя жизнь в музыке).

Выдающиеся джазовые исполнители

Дюк Эллингтон

(1899 – 1974)

«А вот и я – великий, великолепный, грандиозный Дюк Эллингтон!» – так оповещал о своем прибытии в гостиную маленький Эдвард Кеннеди Эллингтон, которому было суждено стать великим Дюком (Герцогом) Эллингтоном «чёрным королём свинга».

«Величайший талант во всей истории джаза» (Р. Глисон)

Именно ему первому выпала роль доказать своим искусством - композитора, аранжировщика, руководителя оркестра, пианиста, - что джаз – это не только развлекательная музыка, а нечто гораздо большее.

Непрерывно экспериментируя, он создает то стиль джунглей, то стиль настроения, то обращается к «академическим» европейским музыкальным формам – сюитам и рапсодиям, балету и опере, и всё это – не отказываясь о родной для него джазовой стилистики.

Его знаменитые шлягеры: **«Мекки-нож»**, **«Хэлло, Долли»**, **«Караван»**.

Выдающиеся джазовые исполнители

Элла Фицджералд
(1917 – 1996)

Американская джазовая певица, известная также как **«Леди Элла»** и **«Первая леди песни»**.
Обладательница голоса диапазоном в три октавы, Фицджералд считается одной из величайших вокалисток в истории джаза. По крайней мере, никто не мог превзойти её в мастерском владении техникой голосовой импровизации — **пение скэтом**.

«Первая леди джаза»

Обладательница четырнадцати премий «Грэмми». При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок. Была награждена медалью Национального искусства Рональдом Рейганом и Президентской медалью свободы Джорджем Бушем (ст.). Награждена французским Орденом искусств и литературы (1990).

Выдающиеся джазовые исполнители

Чарли Паркер
(1920 – 1955)

Альт-саксафон Чарли Паркера стал самым выразительным голосом современного джаза, в каждой своей ноте всегда идущим из глубины его измученной души.

«Я уже просто не мог переносить стереотипные гармонии, которые непрерывно употреблял каждый, и я постоянно думал, что людям надо дать нечто другое...». Он ищет свой путь – путь более изощренных гармоний и ритмов.

Выдающиеся джазовые исполнители

Его прозвище **«Берд» (Птица)** имеет много версий по поводу его происхождения. Но как бы о нём не говорили, как бы то ни было, свои головокружительные соло Паркер исполнял с лёгкостью птицы, парящей в высоте...

В 34 года закончилась стремительная жизнь **Птицы** – джазмена нового стиля **«боп»**, основоположником которого он был.

Джаз – музыка лёгкая или серьёзная?

- ▣ «Я люблю джаз за то, что он... никогда не бывает окончательно печальным или окончательно весёлым... самый что ни есть весёлый, буйный джаз всегда чуть-чуть отдаёт горечью... Я люблю джаз и за его юмор. Он действительно играет нотами. Говоря о музыке, мы всегда употребляем слово «играть» – мы играем Брамса или Баха, хотя термин этот гораздо больше подходит к теннису. Но джаз – это и в самом деле игра. Он «дурачится» с нотам, забавляется с ними...» - так сказал о джазе американский композитор XX в.

Л. Бернстайн.

С. Белов «Утренний блюз»

А. Шевченко «Джаз»

**Ж. Дюбюффе «Джаз-банд»
(Блюз в непристойном стиле)**

**Составить
коллаж
«Дерево
джаза»**

- ▣ Многообразие джазовых стилей и направлений.

Прогрессивный джаз

Джаз-рок

Соул

Фьюжн

Блюз Мейнстрим

фри-джаз

Диксиленд

Свинг

Фри-фанк

Буги-вуги

Кул-джаз

Бибоп

Фолк-блюз

Новый Орлеан

Архаический джаз

Модалный джаз

Хард-боп

Латинский джаз

ВИКТОРИНА

1

3

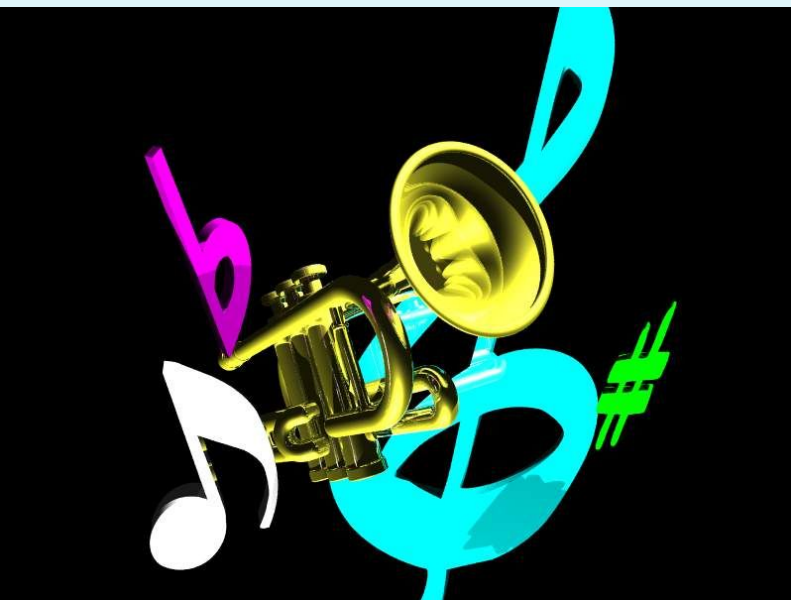
4

2

5

Спасибо за внимание!