Классический блюз. Особенности вокальной стилистики блюза.

Блюз – это жанр музыки, оформившийся в конце 19-го – начале 20-го веков в США на основе ритмов лирических песен афроамериканцев.

Сам термин произошел в 1895 году от английского слова «blues», которое, скорее всего, является сокращением выражения «blue devils» и переводится примерно как «депрессия», «уныние», «тоска».

Блюз представляет собой симбиоз нескольких музыкальных жанров, популярных среди афроамериканцев. Их музыка — это традиционные песни, сопровождающие работу на плантациях, типичные ритуальные песни некоторых религиозных культов, привезенные ими из Африки, популярные баллады и шанты, христианские песни афроамериканцев спиричуэлз.

Элементы этих музыкальных форм стали основой для появления нового жанра – блюза.

Зарождение блюза

Первые истоки возникновения блюза прослеживаются еще с эпохи рабовладельческого строя, когда на открытый Колумбом новый континент массово завозится рабочая сила из стран Африки. Сложные условия жизни, работы и общественного устройства той эпохи находили свое отражение в песенном творчестве афроамериканцев. Всем музыкальным формам афроамериканцев характерны этнические особенности: яркое звучание ударных инструментов и характерный вокал с религиозно-вокальной нагрузкой.

Так, путем взаимодействия народных африканских мотивов, западных течений и социальной проблематики афроамериканцев на юго-востоке США зародился блюз.

Классический блюз

Можно сказать, что формирование классического блюза завершилось где-то в 20-х годах XX века с появлением ансамблей, исполнявших блюзы. В нём утвердились характерные особенности, унаследованные от музыки афроамериканцев, и чётко определилась 12-тактовая форма и гармоническое сопровождение. В этот период блюз постепенно выходит из африканских гетто и переходит в форму шоу-бизнеса. Примечательно, что в этот период было повальное увлечение вокалистками, поющими блюз. Фирмы грамзаписи, почуяв прибыль, набросились на новую музыку. Именно к 1921 году формируется тенденция и начинается её реализация в последующие 12 лет. Начался блюзовый бум.

В этот период, среди всего наплыва «модных» блюзовых исполнительниц принято выделять прежде всего Ма Рэйни, которая закончила выступать в 1935 году; Бэсси Смит, считавшаяся критиками вехой в эпохе блюза. Независимо от моды на исполнителей и музыку, публика всегда очень любила её, но её упадок произошёл к 30-м годам. Упадок женского классического блюза приходится на 30-е годы.

Ма Рэйни

Бэсси Смит

Большей популярностью пользовался Джимми Рашинг, который был ведущим вокалистом оркестра Каунта Бейси с 1935 по 1948 гг. А легендарной фигурой традиционного блюза был и остаётся Роберт Джонсон, гитарист и певец, успевший в конце 1920-х — начале 1930-х годов записать около тридцати песен.

Джимми Рашинг

Каунт Бейси

Роберт Джонсон

Среди других известных исполнителей этого времени можно назвать Чарли Паттона, Джона Слипи Истиза, <u>Биг Билла</u> <u>Брунзи.</u>

Чарли Паттон

Биг Билл Брунзи

Особенности исполнения блюза

Блюз является одним из способов исполнения музыки, который основан на передаче эмоционального состояния исполнителя непосредственно слушателям. Блюзовые композиции передают эмоциональные стрессовые состояния человека, стоящего на распутье. Кроме того, в них старательно передают такие состояния, как депрессия, тоскливое состояние, душевные и сердечные переживания. Для многих исполнителей именно такое восприятие и соответствующее исполнение композиций является всей сутью блюза, и именно в этом выражает себя настоящий

блюзмен. В музыкальном исполнении любого блюзмена обязательно должны присутствовать рычание, небольшая скрипучесть голоса, а так же его мягкость со всеми оттенками глубины исполнения.

Вокальные технологии блюза

Один из аспектов стиля блюз - использование специальных вокальных методов, которые американский фольклорист Алан Ломакс назвал "игривая голосость" Один из этих методов использование широких изменений тембра голоса. Квалифицированный вокалист блюза часто использует три отчетливо различимых вокальных звука в течение одной

лирической линии. Эта техника служит для того, чтобы придать форму лирической линии и увеличить ее эмоциональный эффект. Точно так же исполнители блюза неоднократно украшают свое пение, используя технику «вибрато» (быстрые колебания высоты тона) и мелисма (несколько нот, спетых на одном и том же слоге), а также вставляя выкрики, рычание или некоторые другие звуки между словами.

Алан Ломакс