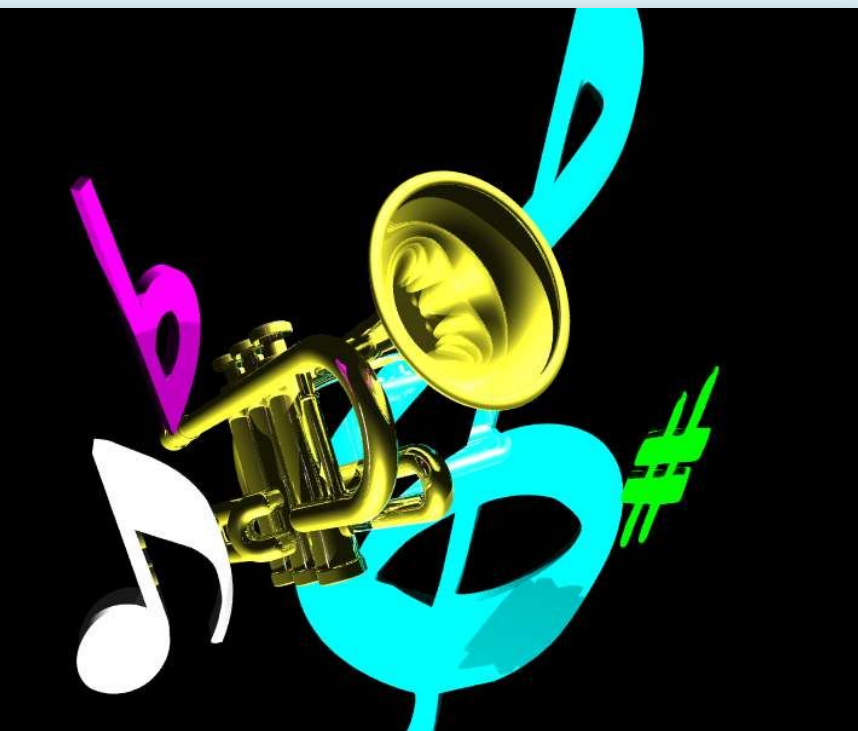

СТОКИ ДЖАЗА»

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 «рванный 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, безнадёжности 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

«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».

Дюк Эллингтон

(1899 – 1974)

«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 от 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 отдает 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
Мейнстрим
Блюз
Диксиленд
фри-джаз
Свинг
Фри-фанк
Буги-вуги
Кул-джаз
Бибоп
Фолк-блюз
Новый Орлеан
Архаический джаз
Модалный джаз
Хард-боп
Латинский джаз

ВИКТОРИНА

1

2

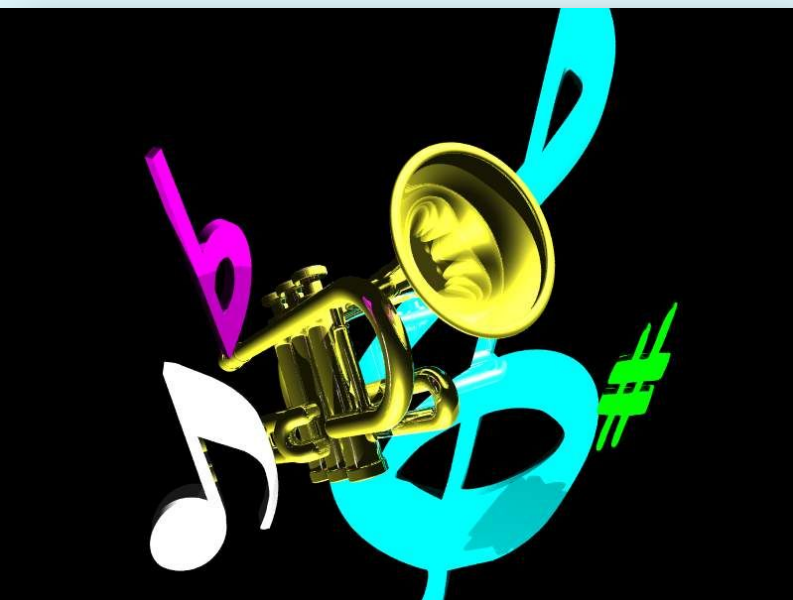
3

4

5

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!