Кисарина Ольга Юрьевна

МБУДО «ДМШ №21» г. Саратова

Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин

Сценарий джазового фестиваля

Джаз. Искусство самовыражения

Сегодня вы присутствуете при рождении нашей новой традиции – на музыкальном фестивале, который посвящен самому ритмичному, зажигательному, обаятельному и одновременно самому душевному музыкальному стилю – джазу.

Что же такое джаз?

Джаз – разновидность музыкально-импровизационного искусства, возникшая благодаря соединению афроамериканской и европейской музыкальных традиций*.*

Пожалуй, самым важным выразительным средством джаза, унаследованным от африканской музыки, является ритм, в котором присутствует регулярная пульсация, т.н. «*бит*», но также и отклонения от этой пульсации – «*свинг*» (swing – раскачка).

Джаз – искусство, основанное на импровизации в сочетании с заранее продуманной, но не обязательно записанной в нотах формой композиции. Законченный художественный образ произведения зависит не только от исполнителя, но и от его взаимодействия с аудиторией.

Забегая вперед, надо сказать, что в основе джазовых обработок нередко лежат темы популярных оперных арий, известных симфонических произведений. Много прекрасных мелодий сочинил американский композитор Дж. Гершвин.

1. *Дж. Гершвин. Ария из оперы «Порги и Бесс»*

Помните, как поется в песне Я. Дубравина « Джаз»?

Переплыв Атлантику,

Из-за океана

В день какой – неведомо,

В неизвестный час

Вышел из морского он

Синего тумана,

Трубами сверкающий

Негритянский джаз.

На рубеже XIX-XX веков в Южных штатах Америки в среде американских негров – потомков африканских рабов, появилась необычная музыка, получившая впоследствии название «джаз».

Основополагающую роль в его появлении сыграли театр менестрелей, вокальные жанры афроамериканской музыки, блюз и регтайм. Обратимся к ним и мы.

В конце XVIII века в Америке появились белые исполнители, избравшие для своих выступлений «имидж негра». Темная маска, а под ней – резко выпяченные розовые губы и огромные белки глаз. Таким был гротескный образ негра, бывший эмблемой **театра менестрелей**.

Два персонажа этого театра пользовались у зрителей особой популярностью. Один их них – Джим Кроу, негр с плантации - простодушный и ленивый весельчак. Другой – Зип Куна – сильно отличался от своего «коллеги» и подражал манерам белых господ.

Эти персонажи сформировали свой особый сценический имидж, проявившийся позднее в сценическом облике будущих джазовых звезд – от Луи Армстронга до Диззи Гиллеспи.

Менестрели разыгрывали сценки, шутили, пели и танцевали. Благодаря им афроамериканская музыка получила повсеместное распространение.

1. *Э. Градески. «Мороженое»*

Ранний негритянский фольклор можно разделить на 2 группы – светские и религиозные песни.

К светским относятся **трудовые песни**, звучавшие на плантациях, при обслуживании речных судов, на железнодорожных работах, и пришедшие из Британии **баллады**, которые обычно не только пелись, но и танцевались.

Попав в Северную Америку, черные рабы были насильственно обращены в христианство, а их языком постепенно стал английский.

Первоначально моления у черных прихожан проходили не в церквях, а в поле или на лесной лужайке. Пастор стоял в центре круга и выкрикивал зов, на который отвечали присутствующие. Монотонное пение постепенно переходило в танец. Так появился **спиричуэлс**, особое очарование которому придавали мягкие гармонии, плавность и полифоничность музыкальной ткани.

Жемчужинами спиричуэлс являются такие, как «С неба слети, карета», «Спустись с небес, Моисей», «Глубокая река».

1. *Спиричуэлс «Спустись с небес, Моисей».*

Со временем появились и концертные образцы спиричуэлс. Выдающимися исполнительницами духовных песен были великие певицы Михелия Джексон и Элла Фитцджеральд.

В конце XIX века большим успехом начинает пользоваться **регтайм** – основа фортепианного исполнительства негров. Увлечение новым стилем и новой манерой игры было подобно лихорадке: едва возникнув, регтайм мгновенно распространился по огромной территории Штатов, проникая в самые захолустные местечки и на окраины.

Название «регтайм» означает «рваный ритм» или «разорванное» время, поэтому его характерной чертой является настойчивое синкопирование.

1. *Дж. Гершвин. «Острый ритм»*

Регтайм причудливо соединил в себе черты не только африканской, но и европейской культуры.

Авторами первых регтаймов были Луи Шовен, Том Тюрпен, а «королем регтайма» стал Скотт Джоплин, чей знаменитый «Регтайм кленового листа» был напечатан еще в 1899г.

1. *В. Дональдсон. Регтайм «Каникулы»*

Постепенно из сугубо фортепианного жанра регтайм переместился в репертуары оркестров, заняв там почетное место. И даже с окончательным утверждением джаза «регтаймирование» еще долгое время было любимым развлечением джазовых музыкантов.

А в начале 1970-х годов к этому жанру обратился американский дирижер и композитор Гюнтер Шуллер, исполнивший в своих обработках десятки регтаймов и поставивший рег-оперу С. Джоплина «Почетный гость».

Предшественник регтайма – модный в начале века танец **кэкуок**. Кэкуок – в переводе «прогулка с пирогом» или «шествие с тортом» - одно из любимых танцевальных развлечений негров, работавших на плантациях. Желанный приз получал тот, кто доносил пирог на голове в целости и сохранности, не придерживая его руками! Через некоторое время, этот модный танец был забыт и остался лишь в названии очаровательной пьесы Клода Дебюсси «Кукольный кэкуок».

1. *К. Дебюсси. «Кукольный кэкуок»*

В то же время появился такой фортепианный стиль, как **буги-вуги**, в отличие от регтайма представляющий собой импровизационную форму. Фортепианная партия подражает игре на гитаре (левая рука) и банджо (правая рука).

1. *М. Шмитц. «Буги-вуги»*

Очень важное влияние на формирование джаза оказал **блюз**. Само слово «блюз» - многозначное. Кроме значения «голубой», оно включает такие определения, как «печаль» и «меланхолия». Считается, что блюз зародился в невольничьей среде, где люди были оторваны от оседлой жизни – не имели дома, семьи, религии. Один лишь труд, тяжелый и изнуряющий, одно чувство – отчаяние.

Мне грустно от грустного блюза

Как радостным быть – не знаю

Мне грустно от грустного блюза

А как радостным быть – я не знаю

От жизни не жду ничего я,

Одной лишь смерти желаю…

(Ленгстон Хьюз «Грустный Блюз»)

Блюз сформировался в 70х годах XIX века, как результат соединения трудовых песен и спиричуэлс.

Диапазон используемых в блюзе тем невероятно широк: «о солнце и луне, о молнии, громе, дожде…, о лягушках, пиявках, клопах…, о смехе и о слезах, о любви и смерти».

1. *М. Шмитц. «Шутливый блюз».*

В начале XX века на смену любителям приходят первые профессионалы - бродячий слепой музыкант Лемон Джефферсон и певец-гитарист Мемми Янси. Блюз становится диалогом певца и его гитары. Эту разновидность блюза вскоре стали использовать вокалисты.

Золотой период блюза совпадает с 20-ми годами XX столетия. Величайшими блюзовыми исполнителями этого времени становятся Бесси Смит, Ма Рэйни и Луи Армстронг.

В 20-30-х годах наряду с вокальной развивается и инструментальная разновидность блюза. Однако в ней сохраняется связь с пением – «голосовая» тембровая окраска, вокальное дыхание фразы.

1. *А. Винницкий. Блюз ми минор*

Особое очарование и характерное грустное звучание мелодии создается благодаря использованию блю-ноутс – пониженные III и VII ступени в мажоре, образующие блюзовый лад.

Блюз успешно существует до сих пор, оказывая влияние не только на вновь возникающие разновидности джазовых направлений и течений, но и в ещё большей степени на классическую музыку западноевропейского образца.

1. *А. Винницкий. Блюз ля минор*

В 30-е годы прошлого века, под влиянием джаза периода эпохи свинга блюз трансформируется в новое течение «ритм-энд-блюз», которое повлияло на возникновение **рок-н-ролла** – второго музыкального бума столетия.

1. *М. Шмитц. Рок-н-ролл*

Латиноамериканское влияние всегда было очень заметно в джазе. В конце 50-х годов в Бразилии формируется новая ритмо-мелодическая модель – **босса-нова**. Ее создателями и пропагандистами были певцы - гитаристы Антонио Карлос Жобим и Жоао Жильберто. В начале 60-х мощная волна босса-новы прошла по всему миру.

1. *А. Винницкий. Босса–нова*

Большой вклад в развитие джазовой музыки внесли и отечественные музыканты, начиная с Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Варламова и заканчивая сегодняшними композиторами и исполнителями: Н. Левиновский, А. Козлов, Г. Гаранян, Г. Лукьянов, Д. Голощекин, Л. Чижик, И. Бриль и другие.

1. *И. Якушенко. «Синематограф»*

Конечно, в рамках фестивальной программы невозможно дать полную картину развития джаза: ведь по сравнению с 400-летней историей развития классической музыки, джазу чуть больше ста. Он включает множество направлений, от архаического до модерна, каждое из которых делится на ряд течений.

Джаз – искусство развивающееся, изменчивое, легко вступающее в новые сплавы с другими музыкальными культурами, и мы можем лишь гадать, как сложится его судьба в 21 веке.

1. *О. Хромушин. «Джаз в форме вальса»*

Наверное, многие взрослые, сидящие в этом зале, смотрели фильм К. Шахназарова «Мы из джаза», рассказывающий о зарождении этого стиля в Москве и Петербурге, и запомнили музыку, сочиненную М. Минковым.

1. *М. Минков. Песня «Старый рояль» из к/ф « Мы из джаза»*

Что же такое джаз? По словам Д. Брубека: «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».

Используемая литература

1. Н. Енукидзе. Из истории джаза и мюзикла: Книга для чтения по «Музыкальной литературе». Пара Ла Оро, 2009 г.
2. Ю. Кинус. «Джаз». Феникс, 2010 г.
3. И. Цалер. «Великие джазовые музыканты. 100 историй о музыке, покорившей мир». Центрполиграф, 2011 г.
4. В. Фейертаг. «Джаз. Энциклопедический справочник». Скифия, 2008 г.