Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вяземская детская школа искусств им А. С. Даргомыжского

Методическая разработка

«История возникновения джаза»

Преподаватель:

Юцова

Марина

Владимировна

2017г.

Содержание

Введение

Основная часть

- история возникновения джаза

- развитие джаза

- советский джаз

- джаз в современном мире

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Джаз (англ. Jazz) — форма музыкального искусства, возникшая в начале XX века в США в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение.

Джаз - потрясающая музыка, живая, непрестанно развивающаяся, вобравшая ритмический гений Африки, сокровища тысячелетнего искусства игры на барабанах, ритуальных, обрядовых песнопений. Добавьте хоровое и [сольное пение](http://muz-school.ru/courses/vocal/) баптистских, протестантских церквей - противоположные вещи слились воедино, подарив миру удивительное искусство! История джаза необычна, динамична, наполнена удивительными событиями, которые повлияли на мировой музыкальный процесс. По словам американского музыковеда Дж. Коллиера, «на фундаменте джаза выросло здание современной поп-музыки».

ЧТО ТАКОЕ ДЖАЗ?

Характерные черты:

* полиритмия, основанная на синкопированных ритмах,
* бит - регулярная пульсация,
* свинг - отклонение от бита, комплекс приёмов исполнения ритмической фактуры,
* импровизационность,
* красочный гармонический и тембровый ряд.

Это направление музыки возникло в начале двадцатого века в результате синтеза африканской и европейской культур как искусство, основанное на импровизации в сочетании с заранее продуманной, но не обязательно записанной формой композиции. Импровизировать могут одновременно несколько исполнителей, даже если в ансамбле явно слышен солирующий голос. Законченный художественный образ произведения зависит от взаимодействия членов ансамбля между собой и с аудиторией.

Дальнейшее развитие нового музыкального направления происходило за счёт освоения композиторами новых ритмических, гармонических моделей.

Кроме особой выразительной роли ритма были унаследованы другие черты африканской музыки - трактовка всех инструментов как ударных, ритмических; преобладание разговорных интонаций в пении, подражание разговорной речи при [игре на гитаре](http://muz-school.ru/courses/guitar/), фортепиано, ударных инструментах.

История возникновения джаза

Истоки джаза лежат в традициях африканской музыки. Ее основоположниками можно считать народы африканского континента. Привезённые в Новый свет из Африки рабы не были выходцами из одного рода, часто не понимали друг друга. Необходимость взаимодействия и общения привела к объединению, созданию единой культуры, в том числе и музыкальной. Для нее характерны сложные ритмы, танцы с притопыванием, прихлопыванием. Они вместе с блюзовыми мотивами дали новое музыкальное направление.

Процессы смешивания африканской музыкальной культуры и европейской, которая претерпела серьёзные изменения, происходили начиная с восемнадцатого века, и в девятнадцатом привели к возникновению нового музыкального направления. Поэтому всемирная история джаза неотделима от истории американского джаза.

Развитие джаза

История зарождения джаза берет свое начало в Новом Орлеане, на американском юге. Для этого этапа характерна коллективная импровизация нескольких вариантов одной и той же мелодии трубачом (главный голос), кларнетистом и тромбонистом на фоне маршевого аккомпанемента медного баса и ударных. Знаковый день - 26 февраля 1917 года - тогда в нью-йоркской студии фирмы «Victor» пятеро белых музыкантов из Нового Орлеана записали первую грампластинку. До выхода этой пластинки джаз оставался маргинальным явлением, музыкальным фольклором, а после — за несколько недель ошеломил, потряс всю Америку. Запись принадлежала легендарному «Original Dixieland Jazz Band». Так американский джаз начал свое гордое шествие по свету. Джаз, несмотря на свои вокальные корни, больше известен как жанр инструментальный. Поэтому вокал в джазовых произведениях зачастую выполняет функции музыкального инструмента. Среди наиболее известных джазовых певцов – трубач и певец Луи Армстронг, выдающаяся вокалистка- импровизатор Элла Фитцджеральд. Манера пения джазовой и эстрадной музыки очень схожа, поэтому многие джазовые музыканты нередко выступают с эстрадными номерами.

В 20-е годы были найдены основные черты будущих стилей: равномерная пульсация контрабаса и ударных, способствовавшая свингу, виртуозное солирование, манера вокальной импровизации без слов при помощи отдельных слогов ("скэт"). Значительное место занял блюз. Позднее оба этапа — новоорлеанский, чикагский — объединяются термином "диксиленд".

В американском джазе 20-х годов возникла стройная система, получившая название "свинг". Для свинга характерно появление нового типа оркестра — биг-бэнда. С увеличением оркестра пришлось отказаться от коллективной импровизации, перейти к исполнению аранжировок, записанных на ноты. Аранжировка стала одним из первых проявлений композиторского начала.

Биг-бэнд состоит из трех групп инструментов — секций, каждая может звучать как один многоголосный инструмент: секции саксофонов (позднее с кларнетами), "медной" секции (трубы и тромбоны), ритмической секции (фортепьяно, гитара, контрабас, ударные).

Появилась сольная импровизация, основанная на "квадрате" ("хорусе"). "Квадрат" — это одна вариация, равная по продолжительности (числу тактов) теме, исполняемая на фоне того же, что и основная тема, аккордового сопровождения, к которому импровизатор подстраивает новые мелодические обороты.

В 30-е годы стал популярен американский блюз, получила распространение песенная форма из 32 тактов. В свинге начал широко применяется "рифф" — двух-четырёх тактовая ритмически гибкая реплика. Ее исполняет оркестр, пока импровизирует солист.

Среди первых биг-бэндов — оркестры под руководством знаменитых джазовых музыкантов - Флетчера Хендерсона, Каунта Бэйси, Бенни Гудмена, Глена Миллера, Дюка Эллингтона. Последний уже в 40-е годы обратился к крупным циклическим формам, основанным на негритянском, латиноамериканском фольклоре.

Американский джаз 30-х годов коммерциализировался. Поэтому в среде любителей и знатоков истории происхождения джаза возникло движение за возрождение более ранних, подлинных стилей. Решающую роль сыграли небольшие негритянские ансамбли 40-х годов, отбросившие все рассчитанное на внешний эффект: эстрадность, танцевальность, песенность. Тема проигрывалась в унисон и почти не звучала в оригинальном виде, аккомпанемент уже не требовал танцевальной регулярности.

Этот стиль, открывающий современную эпоху, получил название "боп" или "бибоп". Эксперименты талантливых американских музыкантов и исполнителей джаза— Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Телониуса Монка и других — фактически положили начало развитию самостоятельного вида искусства, лишь внешне связанного с эстрадно-танцевальным жанром.

С конца 40-х до середины 60-х годов развитие происходило в двух направлениях. Первое включало стили "cool" - "прохладный", и "west coast" - “западное побережье”. Для них характерно широкое использование опыта классической и современной серьезной музыки - развитые концертные формы, полифония. Второе направление включало стили "хардбоп" - "горячий", "энергичный" и близкий ему “soul-jazz" (в переводе с английского "soul" — "душа"), сочетавшие принципы старого бибопа с традициями негритянского фольклора, темпераментные ритмы и интонации спиричуэлов.

Оба этих направления имеют много общего в стремлении освободиться от деления импровизации на отдельные квадраты, а также свинговать вальсовые и более сложные размеры.

Были предприняты попытки создания произведений крупной формы - симфоджаз. Например, "Рапсодия в блюзовых тонах" Дж. Гершвина, ряд сочинений И.Ф. Стравинского. С середины 50-х гг. эксперименты по соединению принципов джаза и современной музыки вновь получили распространение, уже под названием "третье течение", также и у русских исполнителей ("Концерт для оркестра" А.Я. Эшпая, произведения М.М. Кажлаева, 2-й концерт для фортепьяно с оркестром Р.К. Щедрина, 1-я симфония А.Г. Шнитке). Вообще, история появления джаза богата на эксперименты, тесно переплетается с развитием классической музыки, ее новаторских направлений.

С начала 60-х гг. начинаются активные эксперименты со спонтанной импровизацией, не ограниченной даже конкретной музыкальной темой - Freejazz. Однако еще большее значение получает ладовый принцип: каждый раз заново выбирается ряд звуков — лад, а не четко различимые квадраты. В поисках таких ладов музыканты обращается к культурам Азии, Африки, Европы и др. В 70-е гг. приходят электроинструменты и ритмы молодежной рок-музыки, основанной на более мелком, чем ранее, дроблении такта. Этот стиль получает сначала название "fusion", т.е. "сплав".

Говоря кратко, история джаза - это повествование о поиске, единении, смелых экспериментах, горячей любви к музыке.

Советский джаз

Российским музыкантам и любителям музыки безусловно любопытна история возникновения джаза в советском союзе.

В довоенный период джаз в нашей стране развивался внутри эстрадных оркестров. В 1929 году Леонид Утесов организовал эстрадный оркестр и назвал свой коллектив "Tea-джаз". Стиль "диксиленд" и "свинг" практиковался в оркестрах А.В. Варламова, Н.Г. Минха, А.Н. Цфасмана и других. С середины 50-х гг. начинают развиваться небольшие любительских коллективы ("Восьмерка ЦДРИ", "Ленинградский диксиленд"). В них получили путевку в жизнь многие видные исполнители.

В 70-е годы начинается подготовка кадров на эстрадных отделениях музыкальных училищ, издаются учебные пособия, ноты, пластинки.

С 1973 года пианист Л.А. Чижик стал выступать с "вечерами джазовой импровизации". Регулярно выступают ансамбли под руководством И. Бриль, "Арсенал", "Аллегро", "Каданс" (Москва), квинтет Д.С. Голощекина (Ленинград), коллективы В. Ганелина и В. Чекасина (Вильнюс), Р. Раубишко (Рига), Л. Винцкевича (Курск), Л. Саарсалу (Таллин), А. Любченко (Днепропетровск), М. Юлдыбаева (Уфа), оркестр О.Л. Лундстрема, коллективов К.А. Орбеляна, А.А. Кролла ("Современник").

Джаз в современном мире

Сегодняшний мир музыки разнообразен, динамично развивается, зарождаются новые стили. Для того, чтобы свободно в нем ориентироваться, понимать происходящие процессы, необходимо знание хотя бы краткой истории джаза! Сегодня мы наблюдаем смешение всё большего числа всемирных культур, постоянно приближающего нас к тому, что в сущности уже становится "всемирной музыкой". Сегодняшний джаз вбирает в себя звуки и традиции практически из любого уголка земного шара. В том числе переосмысливается и африканская культура, с которой все начиналось. Европейский экспериментализм с классическим подтекстом продолжает влиять на музыку молодых пионеров, таких, как Кен Вандермарк, авангардист-саксофонист, известный по работе с такими известными современниками, как саксофонисты Мэтс Густафссон, Эван Паркер и Питер Броцманн. К другим молодым музыкантам более традиционной ориентации, которые продолжают поиски своего собственного тождества, относятся пианисты Джекки Террассон, Бенни Грин и Брэйд Мелдоа, саксофонисты Джошуа Редман и Дэвид Санчес и барабанщики Джефф Уоттс и Билли Стюарт. Старая традиция звучания продолжается и активно поддерживается такими художниками, как трубач Уинтон Марсалис, который работает с целой командой помощников, играет в собственных маленьких группах и возглавляет Оркестр Центра Линкольна. Под его покровительством выросли в больших мастеров пианисты Маркус Робертс и Эрик Рид, саксофонист Уэс "Warmdaddy" Эндерсон, трубач Маркус Принтуп и виброфонист Стефан Харрис.

Басист Дейв Холланд также является прекрасным открывателем молодых талантов. Среди многих его открытий саксофонисты Стив Коулмен, Стив Уилсон, виброфонист Стив Нельсон и барабанщик Билли Килсон.

К числу других великих наставников молодых талантов относятся легендарный пианист Чик Кориа, и ныне покойные барабанщик Элвин Джонс и певица Бетти Картер. Потенциальные возможности дальнейшего развития этой музыки в настоящее время велики и разнообразны. Например, саксофонист Крис Поттер под собственным именем выпускает мэйнстримовый релиз и одновременно участвует в записи с другим великим авангардистом барабанщиком Полом Мотианом.

Нам еще предстоит насладится сотнями прекрасных концертов и смелых экспериментов, стать свидетелями зарождения новых направлений и стилей.

Заключение

«Джаз – это музыка. Его пишут теми же нотами, какими писал И. С. Бах… Джаз – это чисто американское искусство, которое останется жить, необязательно в виде джаза как такового, но, несомненно, так или иначе, оставит след в музыке будущего» Джордж Гершвин.

Пророчество Гершвина сбылось, джаз перешагнул границы своей страны и занял прочные позиции в музыке. Сейчас джаз интернационален, его любят в разных уголках земного шара. Чтобы понять и полюбить джаз, необходимо его много слушать и знать историю его возникновения.

Список используемой литературы

Бородина Г.В. «История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители» Вермич Ю. «Джаз: История. Стили. Мастера»

Ивэнс Л. «Техника игры джазового пианиста»

Коллиер Дж. «Становление джаза»

Конен В. «Рождение джаза»

Юэн Д. Джорж Гершвин «Путь к славе»