

История музыкального искусства XX века.

Блюз,
джаз,
рок.

Зарубежная музыка XX века

I. БЛЮЗ

- одна из форм национальной музыки США, развилась из бытовых песен и спиричуэлс (духовных песен американских чернокожих) на юге Америки в конце XIX в.

Основана на 12-тактовом периоде.

Стихи меланхолического содержания.

1920 – 30-е гг.

Сельский (дельта-блюз) (под гитару или гармонику):

Роберт Джонсон (ок. 1912-1938),

Бакка Уайт (1906-1977).

Блюз - продолжение

Классический блюз – в сопровождении оркестра:

У. Хэнди (1873-1958),
Бесси Смит (1894-1937).

1940 – 1950-е гг.

Городской блюз – усилен электроакустикой:

Роберт Джонсон – стоял у истоков.

Ритм-блюз: создатели:

Хоулин Вулф, Мадли Уотерс, Джон Ли Хукер.

Блюз – продолжение

1960-е гг.

Бум британского блюза:

Эрик Клэптон (р. 1945)(гитарист, певец, композит.).

«Блюз Бой» Кинг (р. 1925)(гитара, электрогитара).

1980-е гг.

Блюз-нуар (чёрный блюз):

Роберт Крей (р. 1953).

Рок-блюз:

Стив Воан (1955-1990).

Блюз – продолжение

Альберт Кинг (1923-92): амер. гитарист, певец блюзов.

Соул – стиль блюзовой музыки. Синтез религиозных песнопений и джаза. Возник в 1950-е гг.:

Сэм Кук (1931-1964),

Арета Франклин (р. 1942),

Эл Грин (р. 1946).

Госпел – вокальная музыка, появилась в 1920-е гг. в баптистских церквях чернокожих на юге США:

Томас А. Дорси (р. 1899) – основоположник.

Гимн «Oh Happy Day» - гр.«Эдвин Хокинс Сингерс» (1969).

II. ДЖАЗ

1880-1900 гг. – джаз формируется в Новом Орлеане на основе рэгтайма – синкопированной музыки, с размером 2/4.

С 1920-х гг.

Дюк Эллингтон (1899-1974) (Ф-но. Биг-бэнд. Стиль джунглей, стиль настроений).

Сидней Беше (1897-1959) (кларнет, саксофон).

Дж.Л. Рапполо (кларнет).

К. Ори, Дж. Брунис (тромбон).

Эрл Хайнз (ф-но).

Дж. Сент-Сир (банджо).

Б. Доддс (барабанщик).

Джаз – продолжение

Руководители оркестров:

Джо «Кинг» Оливер (1885-1938) (корнет, труба) (Новый Орлеан, Чикаго, Нью-Йорк).

Луи Армстронг (1901-1971)(труба)(создал стиль пения «скат») (Новый Орлеан, Чикаго).

Флетчер Хендерсон (Нью-Йорк).

Дж. Лансфорд (Нью-Йорк).

Диксиленд – стиль джаза, возникший в Новом Орлеане в начале XX в. Ведущие инструменты – корнет, тромбон, кларнет. В этом стиле начинал Луи Армстронг.

Джаз – продолжение

С 1930-х гг.

Появился стиль «свинг» («суинг») (от англ. – качаться).

Исполняли большие оркестры – «Биг-бэнды».

Руководители оркестров, исполнители, композиторы:

Бенни Гудмен (1909-1986) (кларнет) – король свинга.

Пол Уайтмен.

Каунт Бейси.

Ч. Уэбб.

Томми Дорси (1905-1956) (с ним пел Фрэнк Синатра).

Арти Шоу (1910-2004) (кларнет).

Джаз – продолжение

С 1940-х гг.

Стиль «би-боп» (в его основе – импровизация):

Чарлз Паркер (1920-1955) (саксофон)-создал стиль.

«Диззи» Гиллеспи (1917-1993) (труба)-создал стиль.

Эл Хэйг (ф-но).

Джон Льюис (ф-но)

Б. Пауэлл (ф-но).

Телониус Монк (ф-но).

Певица Сара Воан (1924-1990).

Джаз – продолжение

Гленн Миллер (1904-1944) (тромбон) – руководил оркестром, игравшим в стиле «биг-бэнд свинг» (с 1938). Автор «Серенады лунного света» (1939).

«Западный джаз»:

Стен Кентон (1912-1979) – руководитель оркестра. Ввёл в состав оркестра медные духовые инструменты. Соединял джаз с классикой.

Джаз – продолжение

1950-е гг.

Джаз перестал быть танцевальной музыкой.

Возникли **стили**:

Стиль «кул» («прохладный») – спокойная манера, мягкое звукоизвлечение:

Стен Гетц,

Майлс Дэвис,

Лайонелл Хэмптон.

Стиль «прогрессив» – массивное, тяжелое звучание:

Стен Кентон,

Б. Рибёрн.

Джаз – продолжение

«Третье течение» – синтезировало современную музыку и джаз:

Г. Шуллер,
Дж. Льюис.

Хард-боп («твёрдый боп»):

Арт Блейки (ударные, рук. гр. «Джаз мессенджерз»),
К. Браун.

Фри-джаз («свободный джаз»):

Орнетт Коулмен (саксофон, композитор),
Д. Черри,
А. Айлер.

Джаз – продолжение

Модальный джаз:

Майлс Дейвис (труба, рук. ансамбля, композитор.),
Джон Колтрейн (саксофон).

Джаз-рок:

Джон Мак-Лафлин (гитара),
Х. Хэнкок,
Ч. Кория.

1960-е гг.

Фри-джаз:

Орнетт Коулман (саксофон),
Джон Колтрейн (саксофон).

Джаз – продолжение

1970-е гг.

Джаз-рок:

группа «Прогноз погоды»,
Джон Мак-Лафлин (гитара).

Джаз-фанк (фанк – танцевальная музыка амер. чернокожих, состоит в основном из ударных):

Гроувер Вашингтон-младший (саксофон).

Фри-джаз:

Кейт Джаррет (ф-но).

Джаз – продолжение

1980-е гг.

Уайнтон Марсалис (труба),
Корни Пайн (саксофон),
квартет «Кронос» (с 1978 г.),
группа «Луз тьюбс» (брит., 1983-1989).

Билли Холидей (1915-1959) («Леди Дей») –
американская джазовая певица, исполняла
блюзовые импровизации.

Отечественный джаз

1920-е гг.

«Эксцентрический джаз-банд» В.Я. Парнаха – 1-ый в СССР (Москва).

Оркестры:

Ю.С. Мейтуса (Харьков), Л.Я. Теплицкого, Г.В. Ландсберга (Ленинград), Л.В. Варпаховского, А.Н. Цфасмана (Москва), Р. Меркулова, Б. Ренского.

«Тea-джаз» (1929, Ленинград) – Леонид Осипович Утёсов (1895-1982).

Варламов Ал-др Влад. – с 1934 г. – руководитель джаз-оркестров, композитор.

Отечественный джаз

1930 – 1940-е гг.

Я.Б. Скоморовский – организовал один из первых джаз-ансамблей в Ленинграде (1927-30).

Эдди Рознер (наст. имя – Адольф)(1910-1976) – трубач, композитор. С 1940 г. руков. Гос. джаза БССР. (1946-53 – арест., в 1953 г. создал эстрадный оркестр, в 1973 г. эмигрировал в Германию).

А.В. Сафонов (труба),

И.А. Ключинский, И.П. Давид (тромбон),

И.А. Бачеев, Л.Д. Олах (ударные).

1938 г. – создан Гос. Джаз СССР. Руководители:

Матвей Исаакович Блантер, Виктор Ник.
Кнушевицкий.

Отечественный джаз

1950-е гг.

Организованы джаз-оркестры:

Олега Леонидовича Лундстрема,

К.Г. Певзнера,

Раймондса Паулса и др.

1960-е гг.

Солисты:

А.Е. Товмосян, К.Г. Носов (труба);

Георгий Арамович Гаранян, Г.Л. Гольштейн, А.Н. Зубов
(саксофон);

К.И. Бахолдин (тромбон);

Отечественный джаз

А.А. Кузнецов (гитара);

Игорь Мих. Бриль, Б.Н. Рычков (ф-но).

1970-е гг.

Композиторы: Г.К. Лукьянов, Н.Я. Левиновский.

Леонид Арк. Чижик – пианист, композитор (р. 1947).

Стили: **Свинг** – О. Лундстрем, А.О. Кролл.

Би-боп – Д.С. Голощёкин.

Модальный джаз – ансамбль «Аллегро».

Джаз-рок – группа «Арсенал».

Фри-джаз – трио В.Ш. Ганелина.

III. Рок-н-ролл

- наиболее ранний стиль рок-музыки, возникший в 1950-х гг. в США. Термин «рок-н-ролл» изобрёл Алан Фрид.

Составляющие рок-н-ролла:

1). **Буги-вуги** (1920-40-е) – с повторяющимся мотивом в левой руке; исп. на ф-но:

Пайнтоп Смит,
Джерри Ли Льюис,
Мид «Люкс» Льюис,
Джимми Янси,
Литтл Ричард,
Бадди Холли,
Пэт Бун.

Рок-н-ролл – продолжение

2). **Ритм-энд-блюз** (1940-60-е) – упрощённый вариант танцевально-бытовой музыки чернокожих, сочетает элементы свинга (свинг – тип метроритмической пульсации, постоянных отклонений от опорных долей, «опеваний») и джамп-джаза с блюз-вокалом:

Бо Диддли,

Этта Джеймс,

Чак Берри,

Мадди Уотерс.

Джекки Уилсон,

Позже ритм-энд-блюз трансформировался в соул, в фанк.

Соул («душа») – сочет. госпела, блюза, буги-вуги (Сэм Мур)

3). **Кантри-энд-вестерн** (кантри – амер. сельская песенно-танцевальная музыка, развивалась на основе фольклора и под влиянием блюза).

Рок-н-ролл – продолжение

Исполнители музыки-кантри:

1920-е – Джимми Роджерс (стиль «блю йодль»).

1940-е – Хенк Уильямс (стиль «вестерн-свинг»).

1950-е – Джим Ривз, Пэтси Клайн (баллады).

Песенный стиль «хонки-тонк».

1960-е – Бак Оуэнс, Мерл Хаггард (новый песенный стиль).

Джордж Джонс, Тэмми Уайнет («стиль Нашвилла» - повышенная эмоциональность).

1970-е – Долли Пэтрон, Эммилоу Харрис;

Вилли Нельсон, Уэйлон Дженнингз;

1980-е – Рэнди Трэвис, Дуайт Йоукэм, К.Д. Ланг.

Грэм Пэрсонз – родоначальник кантри-рока в 1970-е гг.

Рок-н-ролл – продолжение

Рокабилли

– ранний стиль рок-н-ролла, в нём акцентируется элемент кантри:

Элвис Пресли – песня «Всё в порядке, мама»,

Джонни Кэш,

Рой Орбисон,

Джерри Ли Льюис,

Карл Перкинс.

В рок-н-ролле использовались электромузыкальные инструменты. Т.Бон Уолкер (исполнитель блюзов) впервые использовал электрогитару.

Рок-н-ролл – продолжение

1-ая разновидность рок-н-ролла:

композитор Джо Тёрнер («Рок вокруг часов»);
Билл Хэйли.

2-ая разновидность рок-н-ролла:

группы «Ориолз»,
«Кроуз».

Исполнители рок-н-ролла:

Элвис Пресли (1935-1977)(США),
Клифф Ричард (р. 1940) (англ.),
Джонни Холидей (франц.).

IV. Рок

Бит – направление и жанр в музыке начала 1960-х гг.

Бит – особая ритмическая пульсация в басу в рок-музыке.

Общими признаками для всех проявлений бита являлись:

- 1 – состав исполнителей: бит-группа обязательно включала 2-3 и более электрогитары и ударные инструменты;
- 2 – в одном лице сочетались певцы и инструменталисты;
- 3 – использовалась электроакустическая аппаратура;
- 4 – музыкальной особенностью являлась оstinатность (повторяемость) ритма.

Рок – продолжение

Рок – направление в популярной музыке (с 1950-х гг.).
Зародился в США в форме рок-н-ролла.

Рок – стиль музыки, исполняемой в жанре бита.

На формирование рок-музыки повлияли:

1 – кантри-энд-вестерн,

2 – ритм-энд-блюз,

3 – коммерческая лёгкая музыка, её вокальный стиль «крунинг» – мягкая и сентиментальная манера напевания в микрофон (Фрэнк Синатра, Джонни Рэй).

4 – джамп-блюз, основанный на ритме буги.

Рок – продолжение

- Ведущие рок-группы 1960-80-х гг.:

«**Битлз**» (англ.)(стиль «биг-бит») (1956-1970):

Джон Леннон (1940-80) (ритм-гитара),

Пол Маккартни (р.1942) (бас-гитара),

Джордж Харрисон (1943-2001)(гитара-соло),

Ринго Старр (р.1940) (ударные).

«**Роллинг стоунз**» (англ.)(с 1962) (в основе – «ритм-энд-блюз»):

Мик Джаггер (р.1943),

Рок – продолжение

Кейт Ричардс (р.1943),
Брайан Джонс (1942-1969),
Билл Уаймен (р.1936),
Чарли Уоттс (р.1941),
Иэн Стюарт (1938-1985) (ф-но).

«Лед Зеппелин» (англ.) (1969-90) (основатели стиля «хеви-метал»):

Джимми Пейдж (р.1944) (гитара),
Джон Бонам (1948-80) (ударные),
Роберт Плант (р.1948) (вокал).

Рок – продолжение

«**Пинк Флойд**» (англ.) (с 1965):

Сид Барретт (1946-2006),

Роджер Уотерс (р.1943),

Ричард Райт (1943-2008),

Ник Мейсон (р.1944).

«**Бёрдс**» (США) (1964-1973) (в основе – стиль кантри):

Роджер МакГуинн (р.1942),

Дэвид Кросби (р.1941),

Джин Кларк (1944-1991),

Крис Хиллман (р.1944),

Майкл Кларк (1946-1993).

Рок: течения рок-музыки

Течения рок-музыки

С 1960-х гг.:

1). Хард-рок:

гр. «Лед Зеппелин»,

«Дип Пёпл»,

«Гренд Фанк Ролрод»,

«Блэк Саббат»,

«Ху»,

Джимми Хендрикс (гитара) (70-е гг.).

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

2). Блюз-рок:

гр. «Cream»,
Эрик Клэптон (р.1945) (гитара),
Джейнис Джоплин (1943-70) (джаз. и рок. певица).

3). Фолк-рок:

гр. «Бёрдс» («Птицы»),
Боб Дилан (р.1941) (вокал),
Джоан Баез (р.1941) (рок-певица),
Джонни Митчелл (р.1943) (канадская певица).

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

4). Психоделический рок (использует световые спец. эффекты: лазер и др.):

гр. «Дорс» (лидер – певец Джим Моррисон (1943-71)),

«Джефферсон»,

«Пинк Флойд»,

«Аэроплан»,

«Yratebul Dead».

5). Арт-рок:

гр. «Генезис»,

«Йетс»,

«Lake and Palmer».

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

6). Рага-рок:

гр.«Сантана» (рук. мекс. Карлос Сантана).

7). Джаз-рок.

Фрэнк Заппа

1970-е гг.

8). Прогрессивный рок:

гр. «Пинк Флойд»,
«Кинг Кримсон» (брит.)

9). Хэви-металл:

гр. «British Room» (1967-68) – 1-ая группа,
«Крим» («Сливки») (1966-68) (Эрик Клэптон),

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

«Лед Зеппелин» – основатели стиля,
«Металлики» (Оззи Осборн),
«Loudness»,
«Celtic Trost» (нем.),
«Bon Jovi» (с 1983).

Разновидности хэви-металла:

А). Трэш-металл:

гр. «Хоули Моузис» («Святой Моисей») (ФРГ)
(певица Сабина Классен),

«Хоули-Террор» («Священный ужас») (США).

Б). Скоростной металл.

В). Блэк-металл.

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

10). Хард-рок:

гр. «Лед Зеппелин», «Tree»,
«Queen», «Nazareth»,
«Deep Purple», «Bad Company»,
«Black Sabbath», «Орегон».

11). Хард-н-хэви:

гр. «Форинер» («Иностранец»),
«Zed Yago» («Зед Яго») (Гамбург).

12). Панк-рок:

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

Представители стилей:

гр. «Napalm Death» («Напалмовая смерть») (с 1982)
(англ.),

«Black Flag» (с 1977) (США).

«Арткор» – использует шумовые эффекты с более тщательной нюансировкой:

гр. «Sonic Youth».

13). Диско-рок.

(Диско – танцевальная музыка с акцентированным ритмом.

Происходит от фанка – танцевальной музыки американских чернокожих, которая состоит, в основном, из ударных).

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

Диско-группы: «КС»,
«Саншан-бэнд» (с 1973),
«Чик» (1977-83).
Певица диско – Донна Саммер (р. 1948).

Диско-панко-рок-группа: «Блонди».

14). Глэм-рок (глиттер-рок) («ослепительный рок»):
первые исполнители:
гр. «Roxy Music» (1970-83),
Марк Болан, Дэвид Боуи (англ.).

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

15). Техно-рок:

гр. «Крафтверк»(с 1970) (нем.) – первые образцы музыки «техно».

16). «Новая волна» – близок панк-року агрессивными настроениями, но в музыкальном отношении сложнее и тоньше:

гр. «Токинг Хедс»,

«Модерн Токинг» (ФРГ): Дитер Болен,
Томас Андерс,

«Ю – 2» (Ирл.),

Элвис Костелло (композит., исполнит.).

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

17). «Нью-эйдж» – музыка отличается чистым звучанием, спокойствием и мягкостью, лишена усложнённости джаза и навязчивости рока:
Брайан Ино (англ. композитор, р.1948),
альбом «Музыка для аэропортов», 1979),
Крис Джордан – обработки фрагментов опер (Вагнера и др.).

1980-е гг.

18). «Софт-металл»:
гр. «Бон Джови» (с 1983).

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

19). Мелодический рок:

гр. «Костер» («Bonfire») (нем.),
«Ураган» («Hurricane») (англ.),
«Юрай Хип».

20). Электронный рок:

гр. «А-ха» (норв.),
«Алтравокс».

21). Готический рок – преобразован из панк-рока, музыка отличается агрессивностью, тексты порождают ощущение страха:

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

гр. «Бэншис» (с 1976) (англ.),
«Кьюр» (англ.).

22). Варианты рока: танцевальная музыка (США):

а). «Гоу-гоу»;

б). «Хаус-мьюзис» - сочетает «фанк» с
европейским

«хай-тек поп».

Варианты «хаус-мьюзис»:

«эсид хаус» – с минимумом вокала и
мелодии,

«хип хаус» – с элементами рэпа и «эсид
джаз»;

Рок: течения рок-музыки (продолж.)

в). «Хип-хоп» – музыка строится на шумовом эффекте от вращения руками винилового диска и акцентированном звучании электронных ударных инструментов как аккомпанемента для рэпа.

Под названием «хип-хоп» подразумевают также брейк и граффи'ти (рисунки, вырезанные или нарисованные на стенах и др.).

23). Классик-рок.

24). Барокко-рок.

25). Афро-рок.

.

V. Поп-музыка

- **Регги** – разновидность вест-индской музыки 1970-80-х гг. – характерен яркий офф-бит и басовое сопровождение.

Исполнители:

- Боб Марлей,
Ли Перри «Скрэтч» (р.1940),
гр. «Блэк Югуру» (с 1974).
- **Тостеры** – инструментальная музыка регги, которая используется диск-жокеями для сопровождения своих слов.
- **Стиль «агги»** – смесь рэпа и регги (1990-е гг.).