

«Джаз – дитя двух культур»

Цель:

- Дать представление об истоках джаза, особенностях джазовой музыки
- Рассказать о возникновении джаза, характерных чертах джазовой музыки, инструментальном составе.

Возникновение джаза

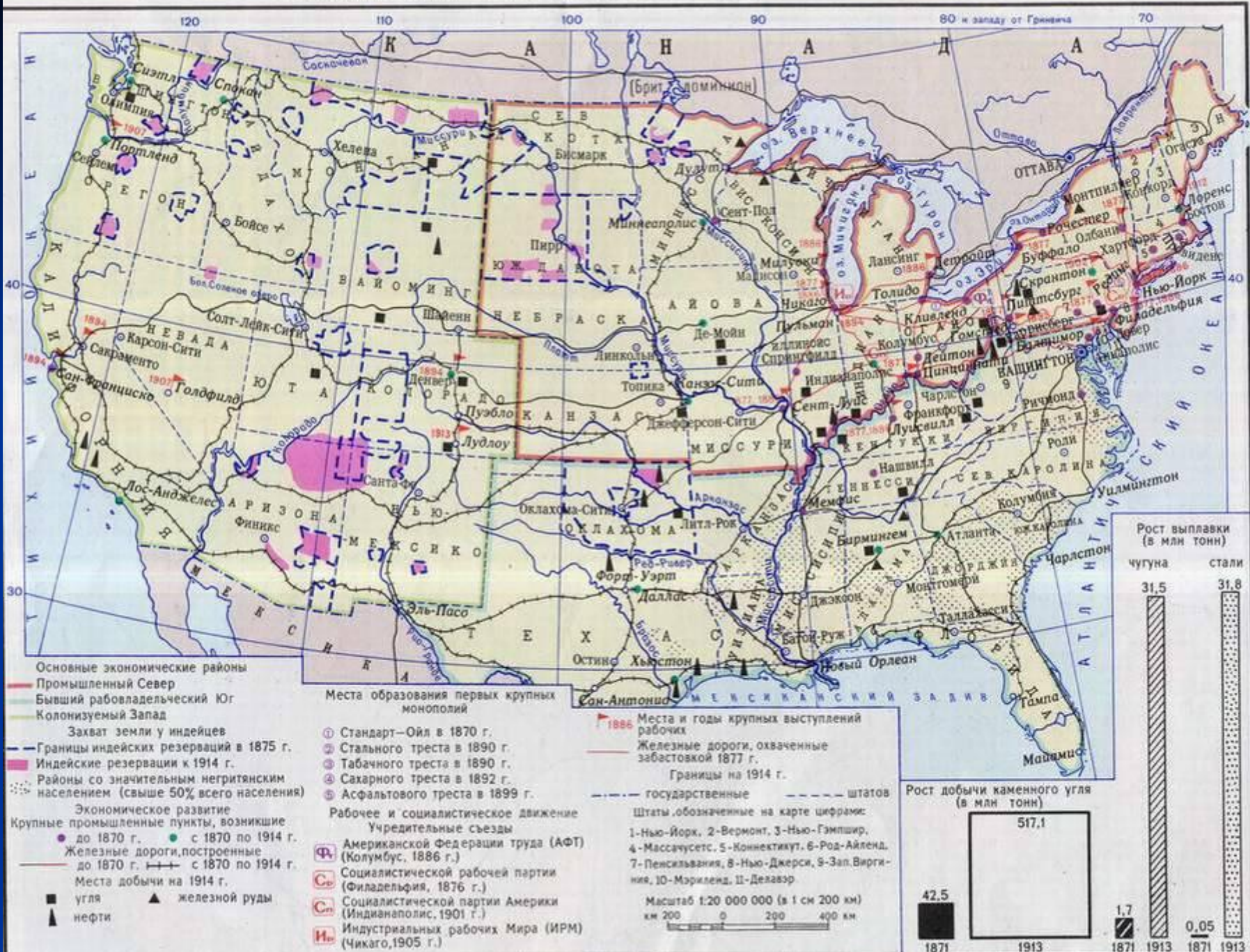
Широко известная легенда гласит, что джаз родился в Новом Орлеане, откуда на старых колёсных пароходах добрался до Миссисипи до Мемфиса, Сент-Луиса и, наконец, до Чикаго.

Джаз действительно возник в Новом Орлеане, в его бедных кварталах и пригородах, и потом распространился.

В период первой мировой войны, когда джаз Нового Орлеана прилегающего к нему районов ещё был народной музыкой, количество джазовых музыкантов не превышало несколько сотен, а число слушателей, в основном представителей негритянской бедноты из дельты Миссисипи, не достигало и 50 тысяч. К 1920 году джаз стал известен, иногда в виде неумелых имитаций, всюду в США.

Через 10 лет его стали исполнять и слушать в большинстве крупных городов Европы. К 1940 году его уже знали во всём мире, а к 1960 он был повсеместно признан как самостоятельный музыкальный жанр, даже как особый вид искусства.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ в конце XIX—начале XX в.

Особенности джазовой музыки

Заключаются в слове элементов двух музыкальных культур: в мелодии и гармонии можно узнать влияние «белой» (европейской) культуры, а вот сложная ритмическая структура, неустойчивая высота звука, грубоватый «нечистый» тембр звучания, манера полного безразличного погружения в музыку — это влияние африканской культуры.

Джаз

*Музыкальная
культура
африканцев*

*Европейская
музыкальная
культура*

Истоки джаза

- *Спиритчуэлсы* – песни североамериканских негров религиозного содержания, госпелы (уорк-сонги – трудовые песни);
- *Блюзы* (от сочетания двух слов: «блу», «девел» – меланхолия, хандра) – народная песня американских негров с грустным, печальным оттенком. Блюзы пелись обычно в сопровождении банджо или гитары;
- *Регтаймы* (рваный ритм) – танцевальная музыка особого склада – это попытка негритянских музыкантов использовать перекрёстные ритмы африканской музыки при исполнении полек, кадрили и других танцев.

Инструменты и направления

Излюбленные инструменты современных джазистов:

Труба, кларнет, рояль, контрабас, саксофон, виброфон, гитара (банджо).
Хотя есть прекрасные джазовые флейтисты и скрипачи.

Направления джаза:

- Ранний джаз (хот-джаз (горячий джаз));
- Холодный джаз (кул-джаз);
- Свит-джаз (сладкий джаз);
- Би-боп (нервный, взвинченный джаз);
- Симфоджаз

Джаз-бэнд под управлением «Кинга» Оливера, известного джазового музыканта начала 20 века.

Традиционно в оркестры к знаменитым джазменам стремились попасть такие же прославленные, как и сами руководители бэндов, музыканты. Поэтому джазовые коллективы, как правило, были слаженной командой первоклассных исполнителей

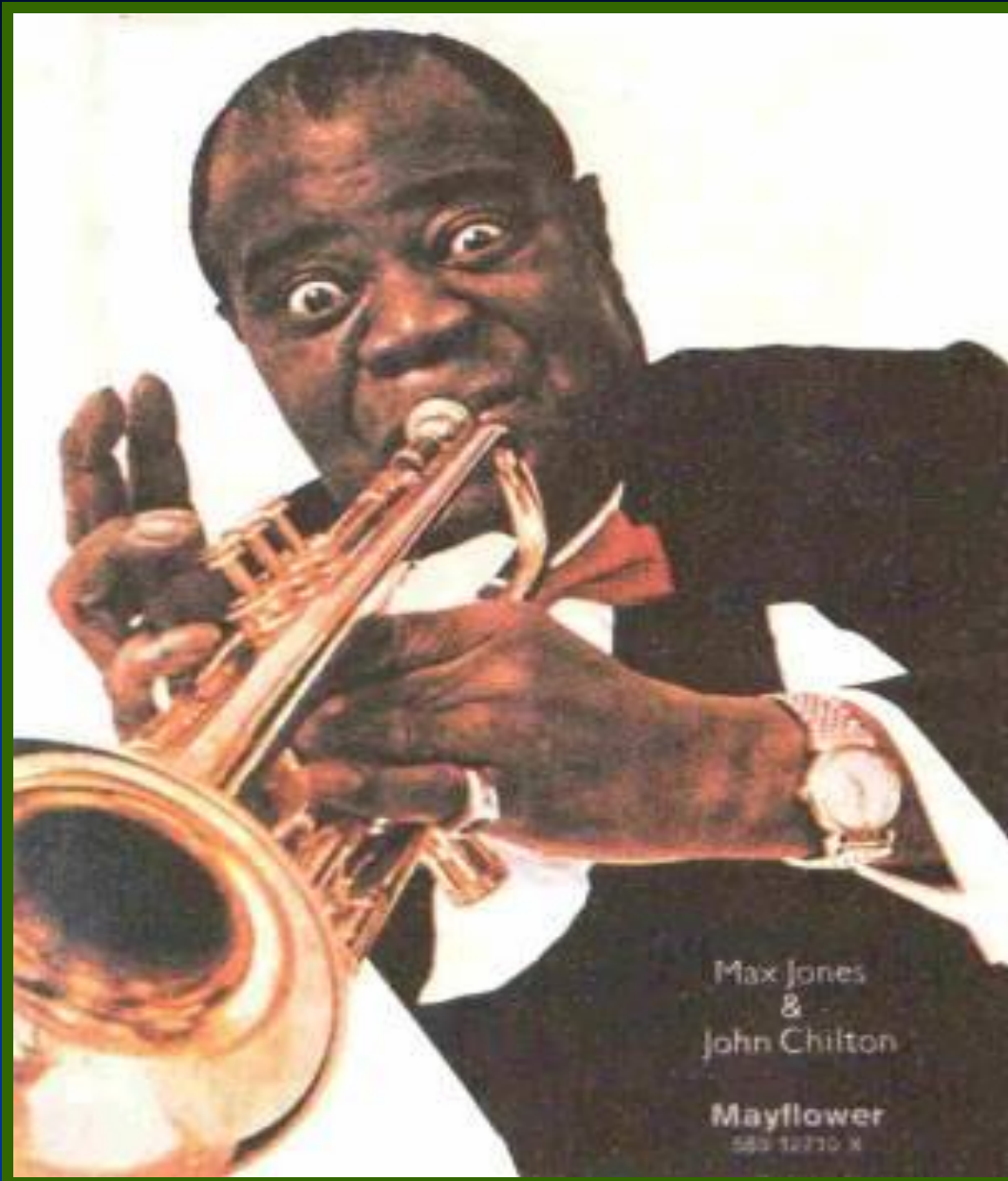
Главная особенность джаза — импровизация. Во время выступлений все музыканты джазового ансамбля (этот ансамбль называют джаз-бэнд) по очереди солируют, исполняя ими самими придуманные новые мелодии. Во время соло задача остальных участников ансамбля — подыгрывать и внимательно слушать солиста. Именно из-за импровизаций так по-разному воспринимаются одни и те же песни в исполнении разных джазменов. Во всем мире известны имена великих джазовых исполнителей — Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд, Дюка Эллингтона, Бенни Гудмена, Гленна Миллера, Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Оскара Питерсона.

Луи Армстронг

До него джаз был лишь негритянской народной музыкой в оркестровом исполнении.

Виртуозная игра на трубе, легкая, чуть клоунская манера общения с публикой, хриплый, но удивительно приятный голос перевернули все существовавшие до него представления о джазовой музыке

Max Jones
&
John Chilton

Mayflower
589 12710 X

- *Дату своего рождения Луи Армстронг (1900-1971) точно не знал и выбрал ее сам, остановившись на Дне независимости США — 4 июля 1900. Он родился в бедной семье: мать работала прачкой, а отец бросил семью, когда сыну было четыре года. В тринадцатилетнем возрасте, во время городского праздника Луи выстрелил на улице из пистолета, похищенного у полисмана. За это мальчик попал в исправительный дом, где начал учиться музыке, выступал в составе духового оркестра и хора. После освобождения Луи работал с любительскими ансамблями — играл на трубе и пел.*
- *В 1927 году он создал собственный оркестр Hot Five («Горячая пятерка»), который с успехом выступал в различных городах США. В 1930-е годы музыкант гастролировал по Европе и Северной Африке, эта поездка принесла ему широкую известность и за рубежом, и на родине.*
- *Луи Армстронг — великий джазовый музыкант. До него джаз был лишь негритянской народной музыкой в оркестровом исполнении. Виртуозная игра на трубе, легкая, чуть клоунская манера общения с публикой, хриплый, но удивительно приятный голос перевернули все существовавшие до него представления о джазовой музыке. Он выступал вместе с музыкантами самых разных стилей — с симфоническими оркестрами, церковными хорами, блюзовыми певцами, участвовал в джазовых концертах, мюзиклах, шоу, музыкальных фильмах. Ослепительная улыбка Армстронга и руки, сжимающие трубу, стали одним из музыкальных символов 20 века.*

ДЮК ЭЛЛИНГТОН

Дюк Эллингтон

Дюк Эллингтон (Duke Ellington) (1899-1974) — великий джазовый пианист, композитор и дирижер. Прозвище «Дюк» (от англ. Duke — герцог) он получил еще в вашингтонском колледже от восторженных соучеников.

Дюк родился в Вашингтоне в негритянской семье, в семь лет мальчик начал обучаться музыке. Повзрослев, юноша решил целиком посвятить себя миру волшебных звуков. Чтобы заработать деньги для получения музыкального образования, он работал барменом, рисовал рекламные плакаты и афиши, выступал в барах.

В 1927 году Дюк организовал оркестр для концертов в знаменитом Коттон-клубе. Позже оркестр Эллингтона выступал под названиями: «Дюк Эллингтон и его прославленный оркестр», «Вашингтонцы», «Джангл бэнд» и другими. Это был необыкновенный оркестр. Его участники вместе создавали музыку, бесконечно импровизируя, сочиняя все новые и новые инструментальные фантазии.

Джазовый оркестр Эллингтона завоевал мировую популярность, его концерты проходили в самых престижных залах США. Так знаменитая «Гарлемская сюита» (Harlem Suite) впервые прозвучала в театре Метрополитен-опера. Оркестр Эллингтона участвовал в радиопрограммах, фильмах, джазовых фестивалях, много гастролировал по США, Европе, Азии и Латинской Америке, выступал он и в Москве.

Элла Фицджеральд

Элла Фицджеральд

■ Американская джазовая певица Элла Фицджеральд (Ella Fitzgerald) (1917-1996) родилась в городке Ньюпорт-Ньюс, в штате Вирджиния. Ее детство было тяжелым; девочке приходилось заниматься самой черной работой, а в 15 лет она осталась сиротой. В школьные годы Элла охотно пела, но тем не менее предпочитала танцевать. Однако, придя на местный конкурс талантов как балерина, в последнюю минуту она выбрала пение. Неожиданный успех побудил ее участвовать в других конкурсах, где она часто побеждала.

Вскоре произошло одно из самых важных событий в ее жизни — юную певицу пригласил к себе в оркестр известный музыкант Чик Вебб, и Элла быстро стала главной фигурой его ансамбля. Вскоре были сделаны и первые записи певицы: *Sing Me A Swing Song*, *Oh Yes Take Another Guess*, *If Dreams Come True*. После смерти Вебба в 1939 году Элла стала лидером оркестра.

В это же время Фицджеральд начала выступать самостоятельно, делая многочисленные записи популярных песен, иногда вместе с другими артистами. Общение с лучшими музыкантами того времени и их помощь сделали Фицджеральд одной из ведущих джазовых певиц Америки. Она была популярна также и среди любителей других музыкальных стилей. И неудивительно: Фицджеральд обладала удивительно богатым голосом широчайшего диапазона, была настоящим виртуозом вокала и тонко чувствовала мелодию.

Элла много и успешно выступала перед публикой и часто — вместе с известнейшими джазовыми музыкантами (Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и многие другие). Один из последних ее концертов состоялся в Нью-Йорке, в знаменитом Карнеги-Холл, в 1985 году, когда певице было уже 68 лет. Выступление прошло с огромным успехом.

Элла Фицджеральд внесла огромный вклад в развитие современной музыки и по праву считается лучшей джазовой певицей в ее истории.

Гленн Миллер

Гленн Миллер

- Американский джазовый музыкант и композитор Гленн Миллер (1904-1944) родился в небольшом городке в штате Айова. С раннего детства мальчик полюбил музыку, но не имел возможности заниматься ей: в поисках лучшей жизни небогатая семья Миллеров часто переезжала с места на место, и денег на занятия всегда не хватало. Гленну даже пришлось пасти коров, чтобы скопить деньги на свой первый тромбон.
- Во время учебы в университете молодой музыкант больше играл на тромбоне, чем учился; вскоре он решил полностью посвятить себя музыке. Чем больше он выступал, тем большей становилась его популярность. Его стали приглашать в известные джазовые ансамбли. А в 1938 году Миллер создал свой собственный оркестр, который позже прославился на весь мир.
- В 1941 году Америка вступила во Вторую мировую войну. Наступили тяжелые годы боев и лишений. В это время большим успехом стали пользоваться беззаботные, веселые песни и фильмы, помогавшие людям пережить трудности военного времени. Именно тогда появился фильм «Серенада Солнечной Долины», главными героями которой были сам Миллер и его оркестр. Почти все мелодии фильма стали настоящими шлягерами. Но самый ошеломительный успех выпал на долю «Чаттануга-чуку», эту темпераментную мелодию подхватили в самых отдаленных уголках нашей планеты. Самое удивительное, что она до сих пор популярна и по-прежнему звучит повсюду.
- В 1942 году Гленн Миллер был призван на военную службу, где стал выступать с новым оркестром в военных частях и по радио. Легкие танцевальные мелодии, аранжированные Миллером, часто передавались американскими радиостанциями на территорию фашистской Германии для «ослабления боевого духа немецких солдат».
- Два года спустя самолет, на котором Миллер возвращался из Англии, был сбит, и музыкант погиб. Но не погибла его музыка. Светлая и лиричная, она будет звучать до тех пор, пока люди будут любить и радоваться жизни.

Махелия Джексон

Махелия Джексон

афро-американская вокалистка, исполнительница в стиле госпел - негритянской религиозной музыки. Несмотря на предложения исполнять блюзы, оставалась исполнительницей госпел. По ее словам, «блюз — это отчаяние, в то время как госпел — это надежда». Тем не менее, ее интонации проникнуты духом блюза, а энергетика близка джазу. С пяти лет пела в любительском церковном хоре, которым руководил ее отец. В 16 лет переехала в Чикаго, устроилась работать горничной и поступила в хор баптистской церкви. В карьере профессиональной певицы не верила. В 1937 г. впервые записала пластинку, но известность пришла к ней лишь десять лет спустя, когда миллионным тиражом разошлись ее песни «Move An Up A Little Higher», «Silent Night» и др. В 1950 г. выступила в Карнеги-холле, в 1952 г. впервые выехала на гастроли в Европу. Ее приглашали Папа Римский, президенты Джон Кеннеди и Линдон Джонсон. Во время марша свободы (1963) пела в Вашингтоне перед 200 000 слушателей. В 1964 г. ушла со сцены по состоянию здоровья, появившись лишь в 1970 г. на чествовании Луи Армстронга. В 1966 г. вышла книга «Movin` On Up» , написанная с помощью Эвана Маклеада Вилиа. Снималась в кино фильме «Сент-Луис блюз» (1958). Ей удалось перенести госпел из церквей Чикаго в концертные залы. Заключил ее карьеру прощальный концерт в Берлине в октябре 1971 г.

СКОТТ ДЖОПЛИН

СКОТТ ДЖОПЛИН

Джоплин Скотт (1868 — 1917) - американский композитор и пианист, один из основоположников классического концертного рэгтайма. Родился в Тексаркана, Техас. В 1880-е годы играл в Сент-Луисе и Чикаго. Впоследствии обосновался в городе Седалия (штат Миссури), где написал большую часть своих знаменитых рэгтаймов.

Всего Джоплин создал около 600 фортепианных рэгтаймов, две рэг-оперы — "Почетный гость" (A Guest of Honour, 1903) и "Тримониша" (Tremonisha, 1911, поставлена 1915), две симфонии, а также руководство по игре фортепианного рэгтайма (The School of Ragtime).

Скотт Джоплин — родоначальник рэгтайма, получившего распространение в США в конце 19 — начале 20 столетия.

Леонид Утёсов

Леонид Утёсов

- Леонид Утесов родился в 1895 году на Молдаванке в Одессе, вот откуда его юмор, веселый и озорной характер. В 1934 году он снялся в своей звездной роли в фильме «Веселые ребята» и прославился на все страну. Его песни «Марш веселых ребят», «Как много девушек хороших» распевали люди от Москвы до самых до окраин.
- Но еще до этого в 1929 году Утесов создал свой джазовый оркестр «Тea-джаз». Во время концертов артист совмещал дирижирование с танцами, пением, игрой на скрипке и чтением стихов. В годы войны его оркестр поддерживал своими выступлениям советских людей на фронте и в тылу. Только в 1941 году музыканты дали свыше 200 концертов на заводах, кораблях, в действующей армии. Всем полюбились военные песни Утесова — «Жди меня», «Землянка», «Темная ночь», «Одессит Мишка» и даже сатирические антифашистские частушки «Гадам нет пощады».
- Одно упоминание имени артиста рождало у людей добрую улыбку и душевное тепло, его песни звучали во многих советских кинолентах. Наверное, именно поэтому артист был так любим, он стал настоящим народным певцом. Когда Утесова упрекали в отсутствии голоса, он говорил: «Пусть так! Я пою не голосом — я пою сердцем!»

Ленинградский Дикселенд

фестивалей, на которые съезжаются известные музыканты и любители джаза.

Лариса Долина

Ирина Отиева

1. Скрипка

2. Ударные

3. Тромбон

4. Балалайка

5. Труба

6. Рояль

7. Саксафон

8. Гармонь

9. Тарелки

«Старый рояль».

1. Старый рояль весь в испуге,
Раньше играл он только фуги,
Он весь дрожит от страха,
Не слыша Баха.
Теперь на нём играю я.
Старый рояль,
Мне поверь, мне поверь,
Старый рояль!

Когда этих клавиш
Коснётся рука,
Тогда улетает
Из сердца тоска.
Со мной он разделит
И грусть, и печаль.
Мой старый, усталый рояль.

2. Трудно тебе, но пойми ты,
В жизни теперь другие ритмы.
Конечно, трудно сразу
Привыкнуть к джазу.
И мне тебя немножко жаль,
Старый рояль,
Мне поверь, мне поверь,
Старый рояль!

Когда этих клавиш
Коснётся рука,
Тогда улетает
Из сердца тоска.
Со мной он разделит
И грусть, и печаль.
Мой старый, усталый рояль.

Спасибо за внимание