

Предисловие

Данное издание не является уроками музыкальной литературы по истории джаза. Оно содержит 14 пьес для фортепиано самой разной джазовой стилистики — от спиричуэл до джаз-рока средней трудности. Наилучшее воплощение его идеи — это концерт в музыкальной школе всех 14 пьес силами фортепианного отделения с доступными комментариями о каждом джазовом стиле. Но даже знакомство с одной пьесой может пробудить желание познакомиться и с другими джазовыми стилями. По собственному опыту я знаю, что дети в музыкальной школе с удовольствием играют джаз. Если какая-то пьеса покажется вам трудной, допускается и даже поощряется участие в этом концерте преподавателей.

К сожалению, современная поп-музыка, заполонившая радио, телевидение и в большей степени интернет, всё больше становится электронной и стремится, в основной своей массе, к упрощению. Да, в интернете есть всё, но, если не знаешь что именно надо найти, то твои шансы минимальны. Поэтому главная цель этого издания — помочь юным музыкантам познакомиться с замечательным миром живого исполнения и понимания джаза. И в этом, не побоюсь высокопарных слов, благородном деле — расширении музыкального кругозора, очень важную роль на начальном этапе могут сыграть преподаватели детских музыкальных школ. Ну не рэпом же единым сильна мировая музыкальная культура.

Каждый стиль будет снабжен кратким описанием его особенностей и специфических приёмов исполнения. Для тех, кто захочет познакомиться с ним более детально, будут приведены наиболее отражающие эти особенности композиции и их основные исполнители, которых при данном состоянии техники можно элементарно набрать в смартфоне и не только их услышать, но и увидеть. Также приведена достаточно детальная педализация, а что касается аппликатуры, то я отдаю её на усмотрение преподавателей, которые учат конкретное строение рук данного учащегося. Не все джазовые стили вошли в данное издание, например, «њью-орлеанский джаз» и «диксиленд» в силу невозможности изобразить их на фортепиано или такие сложные стили, как «третье течение», «модальный джаз», «фри-джаз» и «фьюжн», которые, по моему разумению, не стоит рассматривать на начальном этапе знакомства с джазом. В конце издания будет предложен словарь джазовых терминов. И последнее — на начальном этапе изучения и исполнения разных джазовых стилей во избежание некоторой путаницы названий и стилей, все авторские пьесы будут называться как стиль, в котором они написаны.

ИСТОРИЯ ДЖАЗОВЫХ СТИЛЕЙ ДЛЯ ДМШ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ НА ФОРТЕПИАНО

Основным поставщиком рабов в Америку являлась Африка, и к 1860 году в США их насчитывалось около 4 миллионов. Отменяющая рабство, 13-я поправка к Конституции США по предложению президента Авраама Линкольна была принята Конгрессом в 1865 году после того, как её ратифицировали необходимые три четверти штатов — 27 из 36 существующих на тот момент. Однако, часть штатов ратифицировала документ много позже: штат Кентукки — только в 1976 году, а штат Миссисипи и вовсе в 2013 году. Благодаря многовековому привозу рабов, в Америку была привнесена и сохранилась большая часть африканской культуры, несмотря на смешение с западноевропейской музыкой. В этом процессе африканские элементы оказались настолько сильнее, что им удалось в значительной степени преобразовать основные положения западноевропейской музыки.

Музыковед, президент и директор Нью-йоркского Института джазовых исследований Маршалл Стернс (1908–1966), в своей книге «История джаза», опубликованной в 1956 году, дал следующее определение, что такое джаз: «Прежде всего, где бы вы ни услышали джаз, его всегда гораздо легче узнать, чем описать словами. Но в самом первом приближении мы можем определить джаз как музыку, возникшую в результате смешивания двух великих музыкальных традиций — западноевропейской и западноафриканской, то есть слияния белой и черной культуры... Поэтому главными составляющими этой музыки являются европейская гармония, евро-африканская мелодия и африканский ритм».

Как это ни странно, но борьба против джаза велась на самой родине джаза. В 1922 году в Атлантик-Сити состоялся IX конгресс, посвященный индустрии отдыха, целью которого было объявить войну джазу. К этой войне, наряду с общественностью, присоединился даже автомобильный магнат Генри Форд, который создал для этого специальный фонд. А Томас Эдисон — изобретатель фонографа, создал фонд борьбы с джазовыми танцами. Музыкальный критик Зигмунд Спад называл джаз хриплым нечленораздельным ревом оглушительных медных инструментов и уверял, что если бы Бетховен смог воскреснуть и услышать джаз, то возблагодарил бы небо за глухоту.

После прихода Гитлера к власти в 1933 году, в фашистской Германии джаз был официально запрещен и был назван «музыкой дегенератов». Гитлеровская идеология не признавала за полноценных людей, как евреев, так и людей с черным цветом кожи. Тем более, что джаз, по их мнению, придумал негр Луи Армстронг, а «королем свинга» в США был признан еврей — Бенни Гудмен.

В СССР через полвека после зарождения джаза в Америке в 1950 году музыкальный критик Виктор Городинский в книге «Музыка духовной

нищеты» писал: «Когда радио доносит до нашего слуха нестройный шум и грохот, звон битой посуды, гортанное завывание какого-то верблюжьего голоса, произносящего бессмысленные слова, звуки неведомых инструментов, играющих аккорды, от которых мороз продирает по коже, — мы слышим музыку одичалых людей, музыку неслыханной умственной скудости, независимо от того, как она называется — джазовым свингом или буги-вуги».

Но, как выяснилось, бороться с джазом было бесполезно, а вот что выяснилось по результатам исследований профессора неврологии Роберта Заторре (Robert Zatorre, род. 1955) из Монреальского неврологического института, занимающегося исследованием влияния аудиоинформации на мозг:

«Джаз является одним из самых сложных для восприятия видов музыки, требующих от мозга сложной и напряжённой работы для прослеживания и анализа гармонических построений и прогрессий. Исполнение джаза и особенно создание джазовой импровизации является для мозга ещё гораздо более сложной задачей. **Музыкальное образование и импровизация, как его часть, являются эффективными инструментами для повышения интеллектуальных способностей**».

У джаза есть три основных источника: духовные песнопения, блюз и рэгтайм. Ниже мы их и рассмотрим. А если говорить коротко, то джаз выделился, прежде всего, импровизацией, синкопами и особым драйвом (смотри словарь джазовых терминов в конце).

1. КУЛЬТОВАЯ МУЗЫКА АФРОАМЕРИКАНЦЕВ

Существует несколько жанров культовой музыки:

1. **Ринг-شاут** (Ring shout, где ring — кольцо, a shout — крик). Это религиозный групповой танец с пением и возгласами по кругу против часовой стрелки под звуки барабана и хлопков.

2. **Сонг-сермон** (Song sermon) — песни-проповеди, создаваемые проповедником спонтанно во время службы. Во время проповеди он постепенно повышал тонус декламации, что вызывало ответную реакцию пастыри и вскоре наступало общее состояние транса. Сонг-сермон — это уже не танец, а пение во время проповеди, а, значит, приобретает значение мелодия.

3. **Джубили** (Jubilee) — песни-прославления жизнерадостного характера с четким ритмом и оптимистичным содержанием. Мелодически джубили весьма просты. Пение, как правило, сопровождается выкриками, хлопками и притопыванием ног.

4. **Спиритуэл** (Spiritual, где spirit — дух) — духовные песнопения. возникли в США уже во второй половине XVIII века вследствие обращения рабов в христианство. В качестве мелодий использовались христианские гимны, которые по-своему распевались рабами. Основные приемы: импровизация, блюзовые ноты, богатая мелизматика, глиссандирование, пентатоника и полиритмия. Тексты обычно связаны с сюжетами из Библии. Поющие спиритуэл просили о помощи не для себя, а для всей общины.

Соприкосновение спиритуэла с джазом в 20-х годах прошлого века привело к возникновению госпел-сонг — религиозной афроамериканской песни большого города.

5. **Госпел-сонг** (Gospel Song, где Госпел — Евангелие) — песни на евангелическую тематику. В отличие от предыдущих жанров текст и музыка создавались профессиональными авторами для сольного исполнения.

В данном контексте нас интересуют спиритуэл, которые оказали влияние на зарождение и развитие джаза. Многие из них позже в качестве evergreens («вечнозеленых», неувядающих тем джаза) перешли в инструментальный джаз, как например, — «Go Down Moses» (Сойди, Моисей), «Deep River» (Глубокая река) или «Down By The Riverside» (Вниз по берегу реки). Этот жанр также использовался и в целом ряде сочинений классической музыки: Антонин Дворжак (тема главной партии I части симфонии «Из Нового Света») и, конечно, Джордж Гershвин (опера «Порги и Бесс»).

Стилистические и исполнительские особенности

1. Тексты обычно связаны с сюжетами из Библии (Ветхий и Новый Завет). Поющие спиричуэл просили о помощи не для себя, а для всей общины.

2. Влияние европейской гармонии. В качестве мелодий использовались христианские гимны, которые по-своему распевались афроамериканцами.

1. Если в начале спиричуэл пелись в церкви импровизационно «a cappella», то потом постепенно перешли в концертные залы и стали «фиксированной композицией» под аккомпанемент фортепиано.

3. Основные приемы: импровизация, блюзовые ноты, богатая мелизматика, глиссандирование, пентатоника и полиритмия.

4. Я взял, наверно, самый популярный в нашей стране спиричуэл «Go Down Moses» (Сойди, Моисей), который имеет еще одно название «Let My People Go» (Отпусти народ мой). Обязательно послушайте его в исполнении первого гения джаза трубача и вокалиста, **Луи Армстронга**. Предложенная фортепианская пьеса ориентирована на это исполнение.

5. Пьеса выдержана в стиле «swing», о котором речь пойдет ниже. Над восьмым тактом стоит символ «две восьмых равны триоли» — это значит, что все написанные ровные восьмые надо играть как триоли. Вы будете и в других пьесах встречаться с этим обозначением.

6. Триольная пульсация — один из основополагающих принципов исполнения джазовой музыки, поэтому обязательно учитывайте это. Как уже упоминалось выше, в пьесе прописана детальная нюансировка, педализация и метроном. Рука учащегося должна суметь взять октаву с квинтой (считая от нижней ноты) посередине.

Лучшие академические исполнители спиричуэл — **Мариан Андерсен** (Marian Andersen, 1897–1993) — «Roll, Jordan, Roll» (Кати свои воды Иордан) и **Поль Робсон** (Paul Robeson, 1898–1976) — «Let My People Go» (Отпусти народ мой). Побывав в СССР в 1934 году, Поль Робсон был так очарован нашей страной, что стал одним из самых ярких её пропагандистов. В память о Поле Робсоне в Москве какое-то время даже продавали плетеные булочки под названием «Кудри Поля». В его честь был также назван сорт крупных черных помидоров, выведенный советскими селекционерами.

Культовая музыка афроамериканцев — это замечательный сплав африканской и европейской музыкальных культур. Она является самым значительным достижением музыкальной Америки и достойна занять свое место в одном ряду с выдающимися образцами мировой музыкальной культуры.

СОЙДИ, МОИСЕЙ (Go Down, Moses)

СПИРИЧУЭЛ (Spiritual)

21

Ped. * Ped. * Ped. *

p

3

8

24

27

30

33

A musical score for piano, page 10, system 39. The score consists of two staves. The top staff is in treble clef, B-flat key signature, and 3/4 time. The bottom staff is in bass clef, B-flat key signature, and 8/8 time. The piano part is labeled 'Ped.' and an asterisk is marked below the bass staff. The music features various note values and rests, with some notes grouped by a brace and some marked with a '3' to indicate a triplet. The bass staff has a prominent eighth-note pattern. The score is written on five-line staves with black and white notes.

45

3 3 3

3

Ped. *

48

Ped. *

51

Ped. * Ped. * Ped. * * Ped. *

54

Ped. * Ped. * * Ped. * * rit.

58

f ff Ped. * * Ped. *

2. ШОУ МЕНЕСТРЕЛЕЙ (MINSTREL SHOW)

Самобытная форма американского театра, возникшая в первой половине XIX века под влиянием афроамериканского фольклора. Первоначально это были короткие, комедийные сценки, исполнявшиеся белыми актерами, загримированными под афроамериканцев и пародировавшими их манеры, песни и танцы. Впоследствии появились и чернокожие менестрели. На этой основе развился особый вид представления с участием профессиональных актерских трупп и музыкальных ансамблей. К середине XIX века шоу менестрелей стали одной из главных форм американского популярного искусства.

Музыку для шоу менестрелей писали композиторы, и написавший все лучшее в этом жанре был **Стивен Фостер** (Stephen Collins Foster, 1826–1864). Все его известные песни стали частью народной музыки Америки. Ярким примером тому служит самая популярная его песня — «Old Folks At Home» (Старики у себя дома, 1851), имеющая еще одно название «Swanee River» (Река Суони).

Стилистические и исполнительские особенности

1. Огромная роль танца, пронизывающего все шоу, и его оригинальное американское преломление (гротесково-фарсовой направленности).

2. Столь же важно значение банджо, тесно связанное с танцем. Начиная с 40-х годов и до конца “менестрельной эпохи” на сцене неразрывно господствовали две артистические фигуры — солист-танцор и солист-исполнитель на бандже.

3. Новый стиль инструментального ансамбля, не имеющего ни аналогов, ни ясно видимых истоков в инструментальной культуре Европы.

4. Предложенная вам обработка «Old Folks At Home» начинается и заканчивается имитацией детской музыкальной игрушки, очень популярной у маленьких детей Советского Союза. Ещё раз обращаю ваше внимание, что в 9-м такте снова появляется символ «две восьмых равны триоли» — это значит, что все написанные ровные восьмые надо играть как триоль, а с 17 по 24 такт и с 31-го — символ «восьмая равна восьмой», означающая игру ровными восьмьми. С 9 по 16 и с 25 по 32 появляются элементы стиля «буги-вуги» (Boogie Woogie), о котором будет рассказано ниже.

Рекомендую посмотреть фрагмент фильма 1935 года “Миссисипи” режиссера Эдварда Сазерленда — «Swanee River» в исполнении **Бинга Кросби** (Bing Crosby, 1903–1977). А также «My Old Kentucky Home» (Мой старый дом в Кентукки) в исполнении **Поля Робсона** (Paul Robeson, 1898–1976), чтобы познакомиться практически с оригиналом.

Сегодня многие знают о том, что такое «Country Music» (музыка кантри), занимающая видное место в репертуаре легкого жанра Аме-

рики и в наши дни. Модернизованный под поп-музыку второй половины XX века, музыка кантри является прямым потомком шоу менестрелей.

Минстрел-шоу оказали влияние на возникновение других форм музыкального театра США: водевиль, варьете, ревю, мюзик-холл и мюзикл. Минстрел-шоу — очень важная глава в истории музыки «предджазовой эпохи», из которой родился первый инструментальный стиль джаза «рэгтайм» (Ragtime), который и подготовил людей к восприятию джаза.

СТАРИКИ У СЕБЯ ДОМА (Old Folks at Home)

СТИВЕН ФОСТЕР (Stephen C. Foster) 1826-1864

$\text{♩} = 90$
 15ma

p
 8va

Ped. \ast simile

poco rit.

4 (15)
(8)

7 (15)
(8)

Ped. $\ast \text{Ped.}$ \ast Ped. \ast

$\text{♩} = 112$
 3

$\text{♩} = 3$

mf

10

13

16

$\text{♩} = 88$

19

rit.

$\text{Ped.} * \text{Ped.} * \text{Ped.} *$

22

$\text{Ped.} * \text{Ped.} * \text{Ped.} *$

$\text{♩} = 70$

mf

A musical score for piano, page 28. The top staff is in treble clef, B-flat major (indicated by a key signature of one sharp and one flat), and the bottom staff is in bass clef, A-flat major (indicated by a key signature of one flat). The score consists of a series of chords and eighth-note patterns. The top staff features a series of chords: a B-flat major chord, followed by a B-flat major chord with a bass note, then a B-flat major chord with a bass note and a melodic line above it. The bottom staff features a series of eighth-note patterns: a B-flat major chord, followed by a B-flat major chord with a bass note, then a B-flat major chord with a bass note and a melodic line above it.

47 (8) (8) 1
f =40

48 (8) 1

Ped. * Ped. * Ped. *

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru