Магия джаза

Лекция-концерт

     Добрый вечер, дорогие гости! Мы рады приветствовать Вас на концерте джазовой музыки.
     Несомненно, все слышали джаз. Но если попытаться определить, что такое джаз…? Серьезная музыка или всего лишь «музыка для танцев»? Что считать подлинным джазом – только негритянский джаз? Не устарел ли джаз и не убит ли он роком? И так далее, и так далее. И вновь сталкиваются и ожесточенно спорят вкусы. А джаз звучит вокруг нас, знакомый и живой. И в самом деле, сегодня мы переживаем как бы второе рождение джаза. Новые оркестры, профессиональные и самодеятельные играют так и не устаревшие шедевры. Что же это за музыка и как она появилась?
    Появившееся в начале XX века слово «jazz» стало обозначать тип новой, зазвучавшей тогда впервые музыки, а также оркестр, который эту музыку исполнял. Джаз возник в США среди угнетенного, бесправного негритянского населения, среди потомков черных рабов, когда-то насильно увезенных со своей родины. В начале XVII века прибыли первые невольничьи корабли с живым грузом. Его быстро раскупили богачи американского Юга, которые стали использовать рабский труд для тяжелых работ на своих плантациях. Оторванные от родины, разлученные с близкими, изнемогавшие от непосильного труда, черные невольники находили утешение в музыке. Негры удивительно музыкальны. Особенно тонко и изощренно их чувство ритма. В редкие часы отдыха негры пели, аккомпанировали себе хлопками в ладоши, ударами по пустым ящикам, жестянкам – всему что находилось под рукой. Вначале это была настоящая африканская музыка. Но шли годы, десятилетия. В памяти поколений стирались воспоминания о музыке страны предков. Оставались лишь стихийная жажда музыки, жажда движений под музыку, чувство ритма, темперамент. На слух воспринималось то, что звучало вокруг - музыка белых. А те пели в основном христианские религиозные гимны. И негры тоже стали петь их. Но петь по- своему, вкладывая в них всю свою боль. Всю страстную надежду на лучшую жизнь, хотя бы за гробом. Так возникли негритянские религиозные песни спиричуэл.
     Спиричуэлы открыли Америке и миру величие и щедрость души негритянского народа. Первые упоминания о них относятся ко второй половине XIX века. Спиричуэлы исполняются без сопровождения – это искусство коллективной импровизации. В них соединились элементы английской баллады , шотландских и ирландских песен с африканской манерой исполнительства, выраженной в использовании вокального вибрато, трелей и виртуозного синкопирования.

 Сейчас прозвучит **«Спиричуэл» Э.Сигмейстера.**

    Спиричуэлы были верным предвестьем новой музыки – джаза. Но главным его источником стали блюзы.
Блюзы – светские лирические песни, возникшие на рубеже XIX – XX веков. В них преобладали темы одиночества, неразделенной любви, страдания, безверия, тоски и скептицизма негритянского населения. Исполнялись они под аккомпанемент гитары или банджо. Блюз оказал воздействие на эстетику и музыкально- выразительные средства джаза.
    Блюз – это холодный серый день.
    Блюз – это одиночество.
    Блюз – это не просто рифмованные строчки.
    Блюз – это путь от любви вникуда.
    Блюз – это черный день,
    Это плач и пение, плач и пение до самой смерти…

Послушайте **«Зимний блюз» О. Питерсона**

и блюз **«Бил Стрит» В. Хенди**

     Вильям Хенди получил широкую известность под прозвищем «отца блюзов». Он первый, преодолевая бесконечные трудности, опубликовал песни под названием «Блюз»: «Блюзы Мемфиса», «Блюз Сент-Луис». О популярности Хенди можно судить хотя бы по потому, что Гершвин посвятил ему «Рапсодию в блюзовых тонах».
     Буги-вуги – фортепианный блюзовый стиль, одна из наиболее ранних разновидностей негритянской инструментальной музыки.
Стиль его возник в США во второй половине XIX века. Классические его образцы относятся к 20-м годам XX века. В начале 30-х годов стиль буги-вуги вошел в исполнительскую практику больших свинговых оркестров (биг-бэндов) и малых ансамблей (комбо). Характерные черты фортепианного буги-вуги: импровизационность, техническая виртуозность, специфический вид аккомпанемента, преобладание непрерывного ритмического движения.

Звучат **«Задиристые буги» Э. Градески**

и **«Счастливые буги» Э. Градески**

    В начале XX века большое распространение получил рэгтайм – форма городской танцевально-бытовой музыки, исполнявшейся североамериканскими неграми в небольших кафе и танцевальных залах. Рэгтайм означает в переводе « рваное время». Рэгтайм отличал необычный ритм: на фоне однообразно мерного, четко маршеобразного аккомпанемента (имитация приемов игры на банджо) в мелодии появлялись перебои, синкопы, которые как бы разрывали эту мелодию на части, и, казалось, пианист все время пытается собрать их вместе, упрямо повторяя один или два отрывка. В конце 10-х годов рэгтайм вошел в моду как бальный танец. Столицей рэгтаймов стал Сент- Луис, а «королем» их назвали Скотта Джоплина. Всего было опубликовано 33 его рэгтайма, около 25 песен, вальсов, сольных пьес.

 Послушайте **«Рэгтайм» С. Джоплина** (ансамбль)

и рэгтайм **«Артист эстрады» С. Джоплина** (ансамбль)

    Рэгтайм «Артист эстрады» и другие возвышаются над ранними образцами с их доминирующей танцевальностью. Это художественно- законченные, пианистически отшлифованные пьесы, которые могут занять место в одном ряду с классической фортепианной миниатюрой.

Звучат **«Концертный вальс Бетена» С. Джоплина**

«Рэгтайм» М. Шмитца

     В результате переноса негритянской вокальной музыки и негритянского ритма в инструментальную сферу родилась новая оркестровая музыка – джаз.
     Джазовой музыке всего лишь около 90 лет. Но за это время джаз пережил много перемен. Джаз появился на заре XX века в Новом Орлеане (на юге США). Он распространился сначала в Америке, а затем и во всем мире. 1920-е годы стали эпохой джаза. Танцевать и слушать джаз было модно не только среди черных, но и среди белых американцев. В 1930-е годы Нью-Йорк стал мировым центром джаза. Имена выдающихся мастеров джаза известны всем. Это Луи Армстронг, Дюк Уэллингтон, Бенни Гудмен, Глен Миллер. Это певицы Элла Фицджеральд, Бесси Смит.
    Музыка джаза повлияла на симфоническую и оперную. Американский композитор, выходец из русских эмигрантов, Джордж Гершвин, долго изучал негритянские напевы, на основе которых создал ряд произведений, принесших джазовые особенности в классическую музыку. Он автор эстрадных песен, оперетт, мюзиклов, ревю, музыкальных комедий, инструментальных пьес и первой американской оперы «Порги и Бесс», получившей признание во всем мире. Его «Рапсодия в блюзовых тонах» - это выдающийся памятник надежд и упований ранней джазовой эпохи. Сенсацией 1924 года была постановка мюзикла «Lady be Good» с популярными до сих пор песнями с их изяществом, тонким вкусом, зажигающим ритмом и подкупающим лиризмом.

Исполняется песня **Д. Гершвина «Любимый мой»** из мюзикла «Lady be Good»

     В конце 20-х – начале 30-х годов возникла стройная система, получившая название стиля «свинг» и приобретшая впоследствии значение джазовой классики. Для свинга характерно появление нового типа оркестра – биг - бэнда. Одно из самых изысканных, лирических творений «эры свинга» «Лунная серенада» Глена Миллера. Джазовые песни, преимущественно лирического содержания, исполнялись превосходными певцами с большим и выразительным мастерством на фоне оркестрового сопровождения.
Звучат джазовые лирические произведения в инструментальном исполнении.

Д. Керн «Дым»
Г. Манчини «Лунная река»

    Десятилетие (с 1935 – 1945 г.г.) царствовал в джазе свинг – музыка красивая, мелодичная, нарядная и праздничная. С конца 40- х до середины 60-х годов современный джаз развивался в двух направлениях. Новые течения джаза носили названия: «би – боп, «кул», «Вест-коуст», «хард-боп», «соул». В 70-е годы в джаз приходят электроинструменты и ритмы молодежной рок музыки. Этот стиль получает сначала название «джаз – рок», а позднее «фьюжн», то есть «сплав».
С би-бопа началась эпоха современного джаза, все последующие течения (кул-джаз, фри-джаз, джаз- рок) разрабатывались на основе би - бопа.

Звучит **«Колыбельная» Д. Ширинга**

     Джордж Ширинг – самый известный пианист раннего бопа родился в Лондоне в 1919 году в английской семье. Будучи слепым от рождения, он учился игре на фортепиано в специальной школе для слепых. Он рано увлекся джазом. Не достигший совершеннолетия, Ширинг уже был признан ведущим джазовым пианистом Лондона и одним из самых сильных джазменов Европы. Он уделил внимание новой музыке бопу, но не связал себя с ней полностью. Самым существенным элементом его исполнения остался свинг. У
Ширинга есть множество последователей, и взятые вместе, они представляют целое направление легкого фортепианного джаза, ныне являющегося частью современной популярной музыки.
Звучит «Голубая луна» Р. Роджерса, композитора, работавшего в легком фортепианном жанре.
Кул-джаз холодный или прохладный стиль сформировался в 50-х годах, был характерен умеренной звучностью и отсутствием резких динамических контрастов, эмоциональной сдержанностью.
Пол Дезмонд – исполнитель кул-джаза, саксофонист (1924-1977). Его саксофон обладал прозрачным звучанием, вдумчивая игра отличалась сдержанностью. Особенно интересна композиция «Take Five», ставшего одним из самых популярных номеров ансамбля. Пьеса написана на 5/4 и представляет собой одну из первых попыток импровизации в ином размере, чем 4/4.

Послушайте пьесу **«Take Five» П. Дезмонда**

     Предлагаем вашему вниманию джазовые миниатюры разных композиторов XX века.

М. Невин «Джазовая пьеса»
Г. Геуман «Романтическая прелюдия»
Звучат ансамбли в стиле джаза Н. Мордасова
«Звездный экспресс» и «Раздумье»

     Послушайте несколько пьес немецкого композитора **М. Шмитца**:

«Марш гномиков»
«Сладкая конфета».
«Принцесса танцует вальс» (ансамбль)
«Микки Маус»
«Зимний вечер»

Сейчас прозвучат два произведения **М. Дворжака**:

«Этюд»
«Босанова» (джаз-самба).

Сейчас вы услышите несколько ансамблей в джазовом стиле **Г. Балаева**.
     Георгий Михайлович Балаев – член союза композиторов России. Он является автором многочисленных произведений симфонического, эстрадно-симфонического, народного, духового оркестров, музыки к кинофильмам, театральным спектаклям, музыки для детей. Большого числа песен. Более 150 его произведений записаны в музыкальный фонд России. Его творения отличаются мелодичностью, жизнерадостным настроением, музыкальными темами с яркими обрамлениями.

«Горный ручей»
«Вальс»
«Элегическая пьеса»
«Ноктюрн».

     В заключение концерта прозвучит фантазия

«В лесу родилась елочка» Д. Крамера.

     Джаз был подвержен влиянию моды, но сейчас не один из стилей, некогда волновавших публику – традиционный джаз, свинг, би-боп – нельзя считать устаревшими. Эту музыку играют, записывают, слушают. Джазовые творения всегда будут вызывать восторг в сердцах людей.