§16.3 У истоков народной американской музыки

Каждый народ вносит в музыку свои национальные черты, отражая характер, особенности быта, нравы и традиции. Самобытна и оригинальна музыка народов Африки, Северной Америки, давшая развитие особому направлению музыкальной культуры - ***джазу.*** Истоки джаза следует искать в европейской и негритянской народной музыке, вывезенной рабами-невольниками на американский континент. Здесь ей суждено было дать совершенно неожиданные ростки, сформировавшие своеобразное искусство, подобно которому не было ни в одной другой точке земного шара.

 Начиная с XVI века, музыка, песни и танцы различных народов Африки, отмеченные редкой и оригинальной красотой, стали проникать в Америку.

Вплоть до середины XIX века эта музыка вообще не рассматривалась как искусство, напротив, она скрывалась и замалчивалась в глубоких слоях культуры США. Лишь после первой мировой войны началось её победоносное шествие по городам Америки и Европы.

Если XX век вошёл в историю как век электричества и атомной энергии, то его с полным правом можно одновременно назвать и веком джаза. Этот важнейший пласт музыкальной культуры положил начало развитию современной популярной и развлекательной музыки.

Давайте обратимся к глубинным истокам джаза- африканской музыке. Какие характерные черты ей присущи? Самое главное в ней - это сложный ритм, создаваемый игрой на барабанах и других ударно-шумовых инструментах: всякого рода погремушках, колокольчиках, кастаньетах, колотушках, палках и т. д. Слуху европейца порой трудно уловить особенности строения и тончайшие вариации такой музыки. Её кажущиеся «беспорядочный шум» и «невыносимое однообразие» всё же подчиняются определённым законам, главным из которых является полиритмия - одновременное сочетание двух или более различных ритмов.

Как же это осуществляется при непосредственном исполнении?

Среди трёх или четырёх участников ансамбля есть ведущий исполнитель на барабане. Он выбирает определённый ритм, а другие (иногда в течение нескольких часов подряд) варьируют заданный ритм, противопоставляя ему свой ритмический рисунок. Задача каждого из исполнителей сводится к тому, чтобы не допустить повторов и совпадений в звучании инструментов и голосов вокальной группы. Хлопки в ладоши всех присутствующих объединяют возникающий диссонанс. Таким образом, при исполнении африканской музыки нет разделения на актеров и слушателей: обычно все участвуют в этом процессе.

Европейская и африканская народная музыка с её ритмической чёткостью и коллективной импровизацией составляет основу американской джазовой музыки. Если раньше композитор записывал музыку на бумаге, а музыканты стремились к более точному её воспроизведению, то для джазовой композиции выбирается определённая изначальная тема. Такой темой может служить популярная песенка или блюз, которые в процессе игры обрастают новыми вариациями, имеющими довольно мало сходства с оригиналом.

Основу джазовых композиций составляют ***спиричуэлс*** (духовные песнопения негров на тексты Ветхого Завета), ***блюзы*** (развлекательная музыка, исполняемая бродячими музыкантами о нелёгкой жизни негров), ***рэгтайм*** (фортепианная танцевальная музыка).

Трогательно-проникновенные религиозные напевы ***спиричуэлс*** стали известны лишь к концу XIX века, когда во время научной экспедиции, изучающей быт чернокожих рабов на юге Америки, были записаны народные песни, поразившие своей мелодичностью и одухотворённой красотой. Через некоторое время эти песни впервые прозвучали на концертной эстраде и имели сенсационный успех. Содержание спиричуэлс было связано с библейскими сюжетами, в текстах духовных песнопений часто обращались к Богу и пророкам. Но нередко в них включали рассказы о нелёгкой повседневной жизни.

 Многие известные композиторы использовали традиции спиричуэлс при создании своих произведений. Замечательное воплощение находят они в опере американского композитора Дж. Гершвина (1898-1937) «Порги и Бесс», проникнутой глубоким сочувствием к негритянской бедноте и любовью к их музыке.

Основу многих джазовых композиций составляет блюз, сложившийся в 10-20-е годы XX столетия. Классический блюз представляет собой меланхолические песни, исполняемые в сопровождении музыкальных инструментов. (Первоначально одним-двумя певцами под аккомпанемент гитары, губной гармошки или банджо - струнного щипкового инструмента.)

Большое значение в блюзе имеет поэтический текст, посвященный теме страдания или несчастливой любви человека, затерянного в равнодушном мире. Блюзовые «сцены», проникнутые юмором, самоиронией и оптимизмом, несмотря на общее печальное, меланхолическое настроение, разворачиваются на фоне хлопковых полей и болот, рабочих лагерей и тюрем. Эта музыкальная форма состоит из трёх строчек: первая повторяется дважды, а третья содержит логический вывод из предыдущих. Приведем в качестве примера такой блюз:

Моя крошка убежала от меня с Биллом в Луизиану.

(Утверждение.)

О да, она смылась от меня с этим Биллом.

(Вариация первого предложения.)

Ну и чёрт с ней, найду себе другую крошку.

(Логический вывод.)

Блюзовые мелодии нашли воплощение в сочинениях многих композиторов: М.Равеля (соната для скрипки и фортепиано, так называемая "блюзовая соната"), Дж.Гершвин ("Рапсодия в блюзовых тонах"), Вила Лобоса ("Бразильские бахианы") и др.

На пороге XX века родился ***регтайм,*** в дальнейшем пробивший себе путь на эстрады всего мира. Это была развлекательная танцевальная музыка, предназначенная для исполнения на фортепиано. Она сочинялась автором и не предусматривала никакой импровизации. (Кстати, в те годы фортепиано было одним из самых распространенных и общедоступных музыкальных инструментов).

Фортепиано стало самым популярным средством развлечения американцев, принадлежащих к различным сословиям: от светских дам до конторских служащих, от жителей западных ранчо до обитателей тесных городских районов.

Спустя некоторое время мотивы и ритмы регтайма стали звучать в сопровождении духовых оркестров, особенно любимых в Америке.

Классический регтайм очень прост, он восходит к бытовой американской музыке конца XIX века, главным образом, к маршу для духовых оркестров, к польке, кадрили и др. Его простонародное звучание, ироническая и комедийная направленность, использовалась в джазовой музыке.

Популярные мелодии регтайма получили дальнейшее развитие в творчестве К. Дебюсси («Кукольный кукуок из «Детского уголка»), М. Равеля (опера «Дитя и волшебство»), И. Стравинского («Регтайм» и «История солдата»).

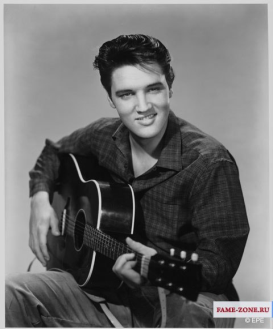
В настоящее время джаз включает в себя огромное количество стилей и многообразных направлений.

Говоря об истоках народной американской музыки, нельзя не упомянуть музыку в стиле ***кантри***, восходящую к сельскому фольклору США.

Этот уникальный жанр развился на основе англо-ирландских народных песен, которые более двухсот лет назад были привезены колонистами на американский континент. В 20-е годы XX столетия музыка в стиле кантри приобрела особую известность и широкую популярность (в том числе и благодаря кино). Для неё характерны простота и естественность, откровенное обращение к чувствам человека. Она, как отмечал один из исследователей, «не стесняется сентиментальности и ценит искренность выше, чем утончённость». Не случайно песни кантри называют «песнями души».

Народные песни в стиле кантри первоначально исполнялись без всякого музыкального аккомпанемента, одним певцом, в высоком тембре звучания и в нос. Позднее такое пение стали сопровождать скрипка и цимбалы (многострунный ударный инструмент), а затем банджо.

В 30-е годы на исполнение в стиле кантри оказала большое влияние музыка «вестерн», созданная охотниками, ковбоями и шахтёрами. В ней прославляется дикая, первозданная природа, её главным героем становится мужественный и находчивый ковбой.

 А в начале 50-х годов на основе романтической музыки кантри, «вестерн» и ритмов блюза родился ***рок-н-ролл.*** Творчество Элвиса Пресли - популярного исполнителя такой музыки, способствовало её дальнейшему развитию.

Тем не менее музыке в стиле кантри не суждено было исчезнуть, напротив, к началу 60-х годов она пользовалась неизменным успехом и продолжала развивать свои лучшие традиции. Конечно, во многом изменился её характер, добавились и новые музыкальные инструменты: струнные, духовые, ритм-гитара, гавайская гитара. Изменился и характер ее исполнения: по цимбалам ударяли молоточком, защипывая пальцами струны и извлекая более мягкий звук. Прочно утвердился и стереотип исполнителя песен - «парня с холмов» (хиллбилли), простого деревенского парня, заросшего недельной щетиной, в сатиновой рубашке без воротничка, в никогда не глаженных брюках, висящих на одной подтяжке, с соломинками в волосах.

Интерес к народной музыке в стиле кантри не ослабевает и в настоя­щее время. Стало хорошей традицией устраивать песенные конкурсы и фестивали не только в Америке, но и в других странах мира, в том числе и у нас в России

Задания для самостоятельной работы.

1.Что вам известно об истоках народной американской музыки? Расскажите о рождении джаза и послушайте некоторые из известных джазовых композиций. Интересна ли вам подобная музыка? Какие черты характерны для музыки в стиле кантри?