

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ДЖАЗА

Т. Н. Дробышева, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Аннотация. Развитие образования в сфере джазовой музыки в Беларуси актуализирует изучение истории развития джаза, его стилей и направлений, в т. ч. и современного джаза. Джазовая музыка, являясь частью культуры, выступает в роли как развлекательного направления, так и самостоятельного элитарного искусства, черты которого присущи направлениям современного джаза. В статье рассмотрены объективные предпосылки возникновения и формирования основных направлений современного джаза, в хронологическом порядке дана эволюция стилей современного джаза, история их возникновения и музыкальная характеристика.

Ключевые слова: предпосылки формирования основных направлений современного джаза, развитие современного джаза, би-боп, афро-кубинский джаз, прогрессив-джаз, кул-джаз, вест-коуст-джаз, латин-джаз, ист-коуст-джаз, хард-боп, соул-джаз, фанки-джаз, «Третье течение», босса-нова, модальный джаз.

PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE AND STAGES OF DEVELOPMENT OF THE MAIN DIRECTIONS OF MODERN JAZZ

T. Drobysheva, Associate Professor of the Department of Variety Music of the Educational Institution «Belarusian State University of Culture and Arts»

Abstract. The development of education in the field of jazz music in Belarus actualizes the study of the history of the development of jazz, its styles and trends, including modern jazz. Jazz music, being a part of culture, acts both as an entertainment trend and as an independent elite art, the features of which are inherent in the trends of modern jazz. The article considers the objective prerequisites for the emergence and formation of the main trends of modern jazz, in chronological order, the evolution of modern jazz styles, the history of their occurrence and musical characteristics are given.

Keywords: prerequisites for the formation of the main directions of modern jazz trends, development of modern jazz, be-bop, Afro-Cuban jazz, progressive jazz, cool jazz, west coast jazz, latin jazz, east coast jazz, hard bop, soul jazz, funky jazz, «Third Stream», bossa nova, modal jazz.

Джаз как уникальное музыкальное направление XX в. сложился в США на рубеже XIX–XX вв. в результате синтеза европейской и африканской музыкальных культур. Развитию нового рода музыки способствовал не

только мультикультурный обмен, массовый интерес к новой музыкальной стилистике, но и положение джаза в индустрии развлечений, в активной роли духовых оркестров в бытовой жизни афроамериканских музыкантов. Джазовая музыка, оказывая влияние на популярную музыку, постепенно становилась частью культуры в двух ипостасях: как развлекательное направление и как самостоятельное, независимое от коммерческой музыки элитарное искусство. Эра свинга, в которой появляются новые выразительные черты, отличные от традиционного джаза, стала переходным периодом, подготовившим предпосылки возникновения современного джаза. С середины 1940-х гг. музыкальный язык джаза стал приобретать радикально новые, часто экспериментальные средства выразительности. Эти изменения касались не только гармонического языка, фразировки, мелодики, ритмики, ладовой основы, но и персонального стиля самовыражения. Кардинальные трансформации назревали под влиянием исторических, экономических и социальных факторов.

Ко второй половине 1940-х гг. художественные возможности эпохи свинга были исчерпаны, он стал искусством масс, т. н. «коммерческим» джазом, используемым в индустрии развлечений. В стремлении найти нового слушателя в отказе от традиций старой джазовой школы, обрести чувство самоуважения и социального самовыражения музыканты начали экспериментальные поиски оригинального звучания. Одной из историко-экономических предпосылок, повлиявшей на развитие новых направлений джаза, стала Вторая мировая война, которая стимулировала развитие средств массовой информации США. Джаз сразу же проник на телевидение. Достижения науки и техники, появление звукозаписи, электронных инструментов также стали движущей силой возникновения современных направлений джаза. Новое звучание с применением электроники отразилось на характере звука, что подтолкнуло музыкантов к поиску оригинального звучания не только в инструментальных партиях, но и в вокале. Менялась техника микрофонного пения, каждый певец находил персональный стиль самовыражения. Джаз постепенно начинает приобретать черты элитарного искусства. Среди характерных особенностей доминирует индивидуализация не только исполнительской манеры в новых стилях и направлениях, но и интерпретация привычных джазовых форм усложненным музыкальным языком.

Развитие музыкального образования, увеличение числа профессионально образованных исполнителей стало еще одной предпосылкой формирования и эволюции новых джазовых направлений.

Отсчет истории современного джаза начинается с появления в начале 1940-х гг. стиливого направления би-боп. Сверхбыстрый темп, усложненный ритм, виртуозные длинные импровизации были противопоставлены стилю игры биг-бэндов и свинговых исполнителей. Стремление к интеллектуальному, эксклюзивному и камерному характеру исполнения стало главным в отказе от коммерциализации джаза.

Следующее за би-бопом стилевое направление – афро-кубинский джаз – сформировалось в рамках би-бопа во второй половине 1940-х гг. Социально-историческими предпосылками его появления являются волна кубинских музыкантов, прибывших в США после окончания Второй мировой войны, и влияние латиноамериканских музыкантов-перкуSSIONистов на ритмическую основу джаза, что обогатило и обновило арсенал инструментария ритм-группы. С притоком кубинских музыкантов элементы кубинской танцевальной музыки были подхвачены боповыми музыкантами, начались попытки соединения афро-кубинских ритмов с джазовой стилистикой.

Прогрессив-джаз, возникший в середине 1940-х гг., в отличие от би-бопа использовал традиции свинга, но в новых аранжировках, используя современную академическую технику композиции, а также элементы латиноамериканского фольклора (влияние афро-кубинского джаза).

В конце 1940-х гг. появилось направление, получившее распространение в среде белых музыкантов, – кул-джаз. Характерные черты направления cool – это эмоциональная сдержанность, применение современной академической композиции, мягкое звукоизвлечение, отсутствие экспрессивной ритмики, прозрачность фактуры. Наибольшего расцвета это направление достигло в 1960-х гг. Кул-джаз оказал влияние и на следующий за ним стиль современного джаза – вест-коуст-джаз, который сформировался в 1950-х гг. на Западном побережье США и поэтому получил второе название – калифорнийский джаз. Это направление впитало элементы и других джазовых стилей – би-бопа, прогрессива, свинга. Для этого стиля характерны строгая форма, умеренный темп, мягкое звукоизвлечение, симметричная фразировка, спокойная ритмика, расслабленная свинговая пульсация, применение не характерных для джазового ансамбля инструментов – гобоя, струнных смычковых, арфы, валторны, фагота. Вест-коуст-джаз сыграл большую роль в развитии европеизированного концертного джаза.

Латин-джаз, возникший в результате взаимопроникновения джаза и латинских ритмов, уходит корнями в афро-кубинский джаз. В это понятие входят две категории: афро-кубинский джаз, основанный на кубинских танцевальных ритмах (мамбо, маренго, ча-ча-ча, чаранга и др.) и бразильский (самба, босса-нова).

Следующим по хронологии направлением современного джаза, по определению Ю. Г. Кинуса, является ист-коуст-джаз, который включает в себя три взаимосвязанных стиля – хард-боп, соул-джаз и фанки-джаз [1, с. 312]. Ист-коуст-джаз возник в середине 1950-х гг. как реакция на европейскую ориентацию вест-коуст-джаза. Хард-боп (ривайвл-боп, нео-боп, модерн-боп) – экспрессивный стиль с тенденцией возврата к афроамериканской джазовой традиции и такими характерными чертами, как тяжелое и темное звучание, интенсивная игра ритм-секции, жесткое

свингование, продолжительные соло. Из хард-бопа вышли новые стилевые формы джаза – соул и фанки.

Соул-джаз развился на основе исполнительского стиля фанки с использованием традиций блюза и госпел, что сыграло положительную роль в популяризации джаза в конце 1950-х – начале 1960-х гг., когда с появлением фри-джаза и «Третьего течения» публика стала терять интерес к экспериментам джазовых музыкантов. Соул-джаз вырос из би-бопа, что отличает этот стиль от другого стиля вокальной афроамериканской музыки – соула, в основе которого стилистика ритм-энд-блюза начала 1960-х гг. Стиль фанки-джаз вначале подразумевал манеру игры соул-джаз исполнителей, которая отличалась более острым и эмоциональным почерком. Затем этот термин стал обозначать особую ветвь современного джаза со своими характерными чертами – ярко выраженным битом, сложными и разнообразными фактурами аккомпанирующего состава, ритмическими заполнениями, острым синкопированием.

В 1950-х гг. появляется экспериментальное направление, получившее название «Третье течение», объединившее джаз и современную академическую музыку, подразумевавшие «первое» и «второе» течения соответственно. Термин был введен американским композитором и теоретиком Гюнтером Шуллером в 1959 г. Попытки слияния двух направлений использовались как в композиторской технике, так и в совместном творчестве джазовых и академических музыкантов.

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в бразильской музыке возникло новое направление современного джаза – босса-нова, представляющее собой синтез кул-джаза и самбы. Основоположник босса-новы – Антонио Карлос Жобим. Характерные черты босса-новы – красивая лиричная мелодия, прозрачная фактура аккомпанемента, значительная роль вокала, clave-бит как важный элемент ритма босса-новы, мягкая исполнительская манера.

Модальный джаз как экспериментальное направление появился в результате перехода от традиционного метода тональной импровизации, зависимой от функционально-гармонической системы, к новому ладовому (модальному) принципу. Таким образом, искусство импровизации вышло на новый уровень. Модальный джаз следует рассматривать не как очередной стиль джаза, а как новую технику, «к которой обращались представители многих современных джазовых стилей» [1, с. 411]. Модальная техника применялась и в последующих течениях – джаз-роке, фьюжне. Отказ от функциональной гармонии, использование звукорядов и ладов в модальном джазе не означало атональный характер музыки. Использование ладо-звукорядных структур давало возможность музыкантам применять разнообразные ансамблевые фактуры, изобретать мелодические структуры на основе элементов экзотических музыкальных культур, применять новые исполнительские приемы. Модальный джаз стал переходным периодом между третьим этапом развития джаза,

в котором сформировались основные направления современного джаза, и четвертым, началом которого стал фри-джаз, характеризующийся кардинально новыми музыкальными и исполнительскими особенностями.

Период 1950-х – начала 1960-х гг. стал наиболее насыщенным в формировании и развитии джазового искусства: зародились новые стили, произошли коренные изменения в концепции джазового исполнительства и слияние стилей и направлений, зародились новые тенденции использования джазового инструментария, произошло сближение музыкальных культур. Наряду с появлением джазового авангарда продолжают существовать и развиваться стили, возникшие в прошлых десятилетиях. Потенциал дальнейшего развития джаза и в настоящее время остается огромным, он продолжает удивлять публику полижанровыми импровизационными экспериментами.

1. Кинус, Ю. Г. Джаз: истоки и развитие / Ю. Г. Кинус. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 491 с.