

ДЖАЗ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Харитонов Анастасия Валерьевна

студент Ульяновского Государственного Технического Университета, РФ, г. Ульяновск

Гуркин Владимир Александрович

научный руководитель, проф. кафедры истории и культуры Ульяновского Государственного Технического Университета, РФ, г. Ульяновск

Что такое джаз!? Я думаю, что в особом представлении он не нуждается. Возможно, не найдется человек, который ни разу в жизни не слышал его завораживающих звуков и ритмов. Магическая атмосфера наполняет помещение или улицу, где исполняют джаз. Его живительная сила приводит в движение не только человека, но и его душу и мысли.

В чем же его чарующая сила!? Почему именно джаз получил такое развитие и повсеместное распространение!? В то время как другие народные ритмы никак не развивались и оставались популярными только среди носителей этой культуры. Джаз, как разновидность музыки, является историческим феноменом. Ведь за какие-то 100 лет, из прикладной музыки негритянского народа, он переродился в достояние мировой культуры.

Для изучения такого феномена, как джаз, для ответа на все заданные вопросы, необходимо, прежде всего, разобраться в сущности этого музыкального явления. Что же такое джаз?

Для того что бы понять, что такое джаз совершенно бессмысленно использовать европейскую музыкальную теорию. Джаз — это вещь самостоятельная, со своими собственными особенностями. Для джазовой музыки характерна особая техника исполнения, ведь звуковая линия джаза — это всего лишь «эскиз» с применением «граунд-бита» и «свинга». Для джазового музыканта важно не то, какие аккорды он играет, а то, как он их играет.

Но все это связано с техникой исполнения музыки. Но существуют также и социальные различия. Где и как исполняется классическая музыка!? Классическое музыкальное произведение имеет сложную структуру и, обычно исполняется большим оркестром в официальной обстановке, и из-за этого теряется связь между исполнителем и слушателем. А как исполняется джаз!? Небольшой оркестр, уютный зал и слушатели обычно танцуют под исполняемую музыку (если говорить о первых десятилетиях становления джаза). И здесь отношения совершенно другие, между музыкантами и слушателями возникает особая связь. И, наверное, это главная черта джазовой музыки, которая делает ее особенной, выделяя ее среди других музыкальных жанров.

Если о сущности джаза мы уже получили какое-либо представление, то о том, как он зародился, только предстоит разобраться.

Традиционно считается, что первоначально джаз — это музыка, сформировавшаяся под влияние традиций африканских народов. Так ли это!? Чтобы в этом убедиться, необходимо определить особенности африканской музыки, традиций и искусства. Что из этого было унаследовано африканцами, прибывшими в новый свет!? И как это повлияло на формирование нового музыкально стиля?!

Африканской культуре присуща особенная черта, связанная с общественной организации, которая совершенно не знакома европейским народом. Заключается она в том, что человек,

живущий в пленении, не воспринимается, как индивидуально выраженное «я». У африканцев не принято разграничивать частную жизнь и общественную. Для достижения такого единства существует несколько способов, один из которых — музыка. Музыка является средством выражения чувства по отношению к племени, к роду и т. д. Так же она выступает как «фон» для какой-либо деятельности, или же, как активатор динамического начала.

Так же очень важно то, как исполняется африканская музыка. Она тесно связана с языком. Например, воспроизведение барабаном интонационных звуков некоторых слов, подобно азбуке Морзе. В основе африканской музыки лежит ритм, создаваемый барабанами. Также эта музыка тесно связана с движениями человека: притопывание, хлопки в ладоши и пением.

Из всего выше сказанного становится очевидно, что джаз все-таки имеет африканские корни. Схожесть просматривается в инструментальном оснащении джазового оркестра. Так же современный джаз унаследовал свободную манеру исполнения.

Но, не смотря на схожесть музыки африканцев и их американских потомков, нельзя не видеть, что налицо принципиально разные культурные и эстетические явления.

Если перенестись с африканского континента в Америку, то здесь формируется особый фольклор. Так что же для него характерно!?

Для музыки американских негров свойственны господство индивидуального мироощущения, что является противоположным традиционной африканской музыке. В новой среде американские негры создали новые виды музыкального творчества, сохранив при том чувство ритма, специфическую манеру пения, свободу мышц тела и некоторые другие особенности.

Возникновение нового музыкального творчества, по большей части было связано с тем, что старая музыкальная традиция постепенно угасала. Также на формирование новых традиций повлияло соприкосновение с европейской музыкой. Так постепенно начался процесс синтеза двух музыкальных культур, и формирование фольклора американских негров. Появились такие вокальные формы афроамериканской музыки, как трудовые песни баллады, спиричуэлы и блюзы.

На мой взгляд, музыка чернокожих рабов очень схожа с музыкой их африканских предков. Так как и спиричуэл и трудовая песня имели прикладной характер, исполнялись коллективно, то совершенно не трудно заметить, что все это очень похоже на африканскую музыку. Также сохраняется традиция одновременного исполнения песни и танца. Это было связано с тем, что первые переселенцы из Африки еще имели детские воспоминания о жизни предков.

Но вместе с тем нельзя сказать, что музыка рабов идентична музыке африканских племен. В музыке рабов также присутствуют и европейские традиции, что совершенно объяснимо. Негры, жившие среди другой культуры, невольно перенимали ее традиции. Связано это с тем, что неграм пришлось познакомиться с танцевальной музыкой американцев, роль которой в жизни Америки 18 века была очень важна. В этих условиях неграм приходилось обучаться этой музыке. К концу 18 века сформировалась категория профессиональных негров-музыкантов. Постепенно европейская традиция взяла верх. Многие рабы выкупали вольную и открывали свои музыкальные школы, становились профессиональными музыкантами, постепенно традиции музыкального фольклора стали играть значительную роль в американской музыкальной культуре.

Так что же стало толчком к перевоплощению из фольклора чернокожих в полноценный музыкальный стиль и где это происходило!?

Согласно легенде, колыбелью джаза является город Новый Орлеан. Многие исследователи ставят под сомнение обоснованность этой легенды, предполагая, что джаз зародился сразу в нескольких городах США, в таких как Нью-Йорк, Канзас-Сити, Сент-Луисе и Чикаго. Наверняка сказать, какая из теорий ближе к истине достаточно сложно. Но всё-таки

большинство историков джаза привержены первой теории. И, на мой взгляд, это может быть правдой. Так какие факторы благоприятно повлияли на зарождение такого музыкального стиля, как джаз?!

Прежде всего, следует разобраться в особенностях «характера» самого города. Для города был характерен дух свободы, выражавшийся, помимо всего прочего, в любви к развлечениям и увеселениям. На протяжении всей истории существования города музыка и танцы были единственной сферой общественной жизни, где между неграми и белыми почти не было расового барьера. Новый-Орлеан выделялся среди других городов своей пестротой, весельем и шумом, это и позволяло негритянскому населению самовыражаться. К тому же Новый-Орлеан был городом различных организаций, таких как профессиональные, спортивные, общественные. Торжественные шествия, парады, пикники, устраиваемые различными сообществами, требовали музыкального сопровождения. Также в городе существовала и развивалась креольская культура. Креолы — потомки европейских (испанских, португальских, реже — французских) переселенцев на территориях колоний в Северной и Южной Америке. Среди них тоже было много музыкантов, но не профессиональных. Как правило, креолы не играли блюзы, а предпочитали классическую европейскую маку, в отличие от чернокожих музыкантов, предпочитающих «грубую» музыку. В связи с этим в период между 1895 и 1910 годами городе с небольшим населением сформировалось значительное количество различных музыкальных коллективов и оркестров, игравших различную музыку — блюзы (наследие афроамериканского фольклора), регтаймы и марши, попури на темы из оперных увертюр и арий, собственные оригинальные пьесы. Все эти направления постепенно сливались и в конечном итоге выразились в совершенно новом, до этого не известном направлении.

И так в промежуток между 1900 и 1905 годами в Новом-Орлеане происходят события, которые действительно могли повлиять на зарождение джаза. В 1898 году на рынке появилось большое количество подержанных музыкальных инструментов, которые были списаны после демобилизации войск, участвовавших в американо-испанской войне. Это позволило неграм, находящимся на грани нищеты, приобрести музыкальные инструменты и заняться музыкой. Новый-Орлеан всегда имел славу златого места. Будучи крупным городом в обширном регионе, он притягивал людей различных профессий, которые стремились продать свой товар и весело провести время. К тому же Новый-Орлеан был большим портом, соответственно здесь было много моряков. И все это сборище жаждало развлечений — город мог это предложить.

Но все это второстепенные факторы, решающее значение имело смешение двух музыкальных направлений, креольская музыка, тяготеющая к европейской классике, и негритянский фольклор в облике блюза и регтайма. Но формирующееся направление еще пока нельзя назвать джазом, но оно уже имело определенные стилевые черты.

В конечном итоге все зашло на столько далеко, что музыканты уже не могли отрицать тот факт, что в американской музыке назревает переворот.

Однако, эту музыку еще не называли джазом, а по-прежнему говорили «регтайм» или «горячее исполнение» (play hot). Наверное, только в следующем десятилетии появилось выражение jazzing it up (играть с воодушевлением, энергично).

И так подведем итоги, на рубеже 19 и 20 веков происходило слияние трех музыкальных направлений — блюз, регтайм и музыка креолов. В результате этого возникло новое музыкальное направление — джаз.

Так что же происходило дальше, если согласится с тем, что джаз зародился в Новом Орлеане, то каким образом он сохранил свою популярность и распространился в другие города Америки!?

На этот счет также существует множество мнений. Одно из которых связано с закрытием увеселительного района Нового Орлеана — Сторивилль. Вследствие чего, многие музыканты остались без работы. Но стоит заметить, что джазмены стали уезжать из города еще в 1910 году, хотя массовые переселения приходятся всё-таки на 1917 год. И, на мой взгляд, закрытие Сторивилля имеет символическое значение. Так как большая часть музыкантов

работали вне этого района. Переселение же было связано с новой волной борьбы за освобождение чернокожего населения. Негры искали лучшей, богатой и счастливой жизни, средством к достижению цели являлось переселение в большой город. Вследствие чего в крупных городах Севера рос негритянский гетто.

И все же, почему зарождающийся джаз не прекратил своего существования!?

Во-первых, это было связано с общественными настроениями и философией, которые выразились в «свободе удовольствий», которое сводилось к разгулу и пьянкам.

Во-вторых, в США танцы всегда были традиционным развлечением, но классический балльные танцы такие как: полька, вальс, котильон к тому времени совершенно устарели. На смену им пришли новые, их обычно называли «индюшачьей походкой», «кроличьем объятьем» или «хромой уточкой» и т. п. Но эти танцы стали национальным развлечением. И таким образом джазовые музыканты стали востребованы повсеместно.

В-третьих, негры, переехавшие на Север за лучшей жизнью, были жестоко обмануты. Поэтому они тянулись ко всем, что напоминало о прошлом, прежде всего к музыке.

Выходу джаза их кварталов Нового Орлеана также способствовало распространение фонографической записи. И увлечение новыми танцами способствовало развитию не только музыки, но и фирмам грамзаписи. Но в действительности, большая часть того, что записывалось, была далека от джаза. Это была обычная танцевальная музыка с небольшими элементами джаза. Но именно благодаря этим грампластинкам возрастал интерес к новоорлеанскому джазу.

Одним из городов, в котором продолжалось развитие джаза, стал город Чикаго. Происходят стилистические изменения звучания новоорлеанского оркестра. Изменяется и состав инструментов Музыкальные оркестры становятся более оседлыми, что позволяет использовать фортепиано, которое становится обязательным инструментом ансамбля. Духовой бас заменяется контрабасом, банджо заменяется гитарой, а труба замещает корнет. Ударные постепенно становятся похожими на знакомую нам ударную установку. В это же время в джаз начинает входить новый инструмент — саксофон, занявший впоследствии широкую нишу в джазовом инструментарии. Импровизация, характерная для раннего джаза выходит из употребления.

Все это дало почву для формирования молодых музыкантов чикагского периода. Таким образом, возникло новое движение, в основном белых музыкантов, которые не знали звучания новоорлеанского джаза, и узнавали его по выступлениям чернокожих музыкантов, приезжавших в Чикаго. Исполнители чикагского джаза во много стремились подражать чернокожим музыкантам, но им не совсем удавалось.

Исполнители новоорлеанского джаза такие как: Сидней Беше, Фредди Кеппард, Джимми Нун, Луи Армстронг и др., а также молодые исполнители чикагского джаза вывели джаз за пределы Нового Орлеана и представили его всему миру «и во всех уголках США музыканты стали вслушиваться в новую музыку, и вскоре обнаружили, что джаз отличается от всего, что они знали прежде, особенно от регтайма... джаз перестал быть музыкой только Нового Орлеана. Его услышал весь мир» [1, с. 86].

Подводя итоги всего вышесказанного, дать ответ на вопрос: «Что такое джаз?» скорее всего, невозможно. Причиной этого можно считать бесконечное количество существующих джазовых ответвлений.

Но несмотря на отсутствие точного определения объяснить, почему стало возможно формирование совершенно нового стиля из сочетания различных фольклорных явлений, в том числе и музыки американских негров. И как джаз стал известен и популярен не только в США, но и во всем мире. Этому есть несколько причин.

Во-первых, первые переселенцы-рабы еще помнили традиции своих предков, в их понимании своеобразная музыка африканских племен еще оставалась частью деятельного процесса.

Во-вторых, музыкальное сопровождение каждодневного каторжного труда помогала невольникам «не падать духом», так же это было частью традиций предков. Так появились рабочие песни и спиричуэлы.

В-третьих, белое американское население всегда проявляло трепетный интерес к фольклору чернокожих, тем самым, не препятствуя его развитию и распространению. Также рабовладельцы считали, что коллективное пение повышает производительность труда.

В-четвертых, с отменой рабства «рабский труд» никто не отменял. Неграм все также приходилось ежедневно трудиться, но за очень маленькую оплату. Так как большая часть населения все еще считала их рабами, второсортными людьми. И негры предпочитали работать музыкантами, нежели трудиться в полях. Таким образом со временем многие из них стали профессиональными музыкантами, вместе с этим продвигая своеобразную манеру исполнения.

Для америциев, единственным развлечением всегда были танцы. Но со временем традиционные формы и стили устаревали. Народ требовал зрелищ. Стали открываться различные увеселительные заведения, по началу, это были театры менестрелей и мюзик-холлы, вместе этим формировались негритянские хоровые ансамбли. Позднее открывались различные клубы и динсинги. Со временем стали формироваться первые джаз бэнды. Так «джаз» начал становится популярным.

Таким образом, джаз нельзя назвать только лишь детищем фольклора американских негров и их предков. Это продукт слияния различных музыкальных направлений, социальных явлений того времени и стечения обстоятельств.

Список литературы:

1. Джеймс Линкольн Коллиер Становление джаза / — М. 1983 г. — 380 с.
2. Конен В. Пути американской музыки / — М. 1977 г. — 420 с.
3. Краткая история джаза для начинающих — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: <http://www.jazz.ru/books/history/4.htm> (Дата обращения: 5.07.2015).
4. РИА Новости — Краткий путеводитель по истории джаза — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: http://ria.ru/weekend_music/20130430/818553130.html (Дата обращения: 4.07.2015).
5. Школа гражданской журналистики — Классический джаз — [Электронный ресурс]. — Режим доступа — URL: http://www.colta.ru/articles/music_modern/2 (Дата обращения: 4.07.2015).