Глава III

Философия джазовых композиций начала XX века и её отражение в современном мире

Основными джазовыми компонентами, встречающимися в большинстве жанровых разновидностей, являются свинг, определённая экспрессия, которая может выражаться как в вокале, так и в инструментальной импровизации, риффы, блюзовые ноты, а также лады, в которых они присутствуют. Все стилевые особенности джазовой музыки были заложены в начале XX века, и на них повлияла философия, которой придерживались основоположники джазовой музыки – обыкновенные рабочие.

Импровизация - непосредственное создание произведения в процессе исполнения. Музыкальная импровизация – один из самых древних типов музицирования, поэтому в разные эпохи он был востребован, но наибольший расцвет он пережил в джазовую эпоху в начале XX века. Связано это противопоставление классической музыкальной композиционной структуре со стремлением вырваться за рамки привычного и существующего в действительности в американском обществе. Так, расовая дискриминация, несмотря на отмену рабства десятками годами ранее, существовала в большинстве штатов Америки в начале XX века. Афроамериканские ритмы в совокупности с христианской музыкой, мораль которой заключалась в вере в лучшее и мольбам чему-то высшему, привели к созданию неповторимой музыки, в которой активно прослеживалось стремление к свободе, стремление к лучшей жизни. Так как музыка всегда являлась способом самовыражения, желание перемен, условия для которых в реальности к началу XX века не были достигнуты в США, выразилось в переходе от музыкальной академичности к экспрессии, для которой не существовало никаких ограничений. Потребность во внешней свободе, можно сказать, разрушило внутренние границы, которые существовали, в том числе, и в музыке. Именно поэтому джаз среди темнокожего населения, а затем и среди белого, быстро распространился в США.

В качестве примера приведу импровизацию оркестра Луи Армстронга, запись которой сохранилась с первой половины XX века. Не прослеживается одна гармоническая структура, единственное, что сохраняет структурированность пьесы, - определённый танцевальный ритм, который задают ударные. Этот бит необходим для создания музыкальных импровизационных структур без потери связности. Духовые инструменты, как солирующие, особенно распространены стали в джазовой культуре благодаря яркому громкому звучанию, придающему экспрессию и оригинальность произведениям. Данную импровизацию исполняют тромбон и труба.

Не во всех джазовых произведениях присутствует импровизация, и тогда отличительной особенностью является синкопированная ритмика. Термин «свинг» обозначает как раз полиритмию, при которой акцент смещается на слабые доли. Происходит конфликт между битом, который задаёт ритм-группа, и ритмом мелодии, которую задаёт солист. Луи Армстронг, понимая, что описать данную особенность крайне сложно, говорил: «Вы не поймёте эту музыку, если, слушая джаз, вы не притоптываете ногой». Действительно, свинг придаёт пульсацию музыке, и его происхождение кроется в ритмах афроамериканских танцев.

Риффы и блюзовые ноты, как было уточнено в работе ранее, тоже являются важными элементами джаза и, хотя они не предполагают глобальный отход от композиции, были созданы в противовес классическим музыкальным основам. Именно поэтому факт их появления также можно рассматривать как выражение внутреннего стремления к свободе и размыванию существовавших границ между социальными слоями.

Феномен джаза состоит в том, что в современном обществе, когда большинство людей в мире обладает материальными благами, это направление продолжает приобретать популярность. Для создания джазовых произведений задействуется электронная музыка, происходят заимствования из других жанров, но структура джаза сохранилась. Согласно опросу, проведённому среди 67 учеников Школы 1505, 1/3 (24 человека) слушают джаз, что мы можем связать с возрастающим интересом к жанру в наше время. Попытки человека осмыслить себя продолжаются, в этом заключается философия современного общества. При отсутствии ограничений, сковывающих желания большинства потребителей, и обилии материальных возможностей граждан в развитых странах жизнь становится всё более многогранной, напряжённой и полной альтернативами, в результате чего времени на поиск внутренней свободы мало. Джаз, кардинально отличающийся от других жанров, помогает в поиске этой свободы, так как он позволяет музыкальным произведениям не связываться с установленной конкретной формой.