РЕФЕРАТ

на тему

Философия джазовой музыки в творчестве американских композиторов начала XX века

Выполнил (а):

Долотов Василий Евгеньевич

Руководитель:

Долотова Елена Юрьевна

______________________ (подпись руководителя)

Рецензент:

ФИО рецензента:

________________________ (подпись рецензента)

Москва

2018/2019 уч. г.

Введение

Появление джазовой музыки воплотило мировоззрение поколений самого начала XX века, поэтому философия этого направления своеобразна. Родиной джаза считаются Соединённые Штаты Америки, поэтому очень интересно, как собственные чувства, собственные ценности американские композиторы выражали через ноты в отличающемся от привычной классической музыки стиле.

Цель данного исследования – выявить взаимосвязь взглядов американского общества в начале XX века и джазовой музыки и проследить тенденции формирования философии музыкальной джазовой культуры в контексте исторических событий эпохи.

Актуальность темы связана с возрастанием интереса к музыкальной джазовой культуре: сейчас организуется много джазовых вечеров, концертов джазовой музыки.

Основная **проблема** в том, что, согласно опросу, проведённому среди учеников 8-11 классов Школы 1505, отношение к джазу довольно поверхностно, и он не воспринимается как целенаправленный процесс, что сопровождается незнанием истоков джазовой музыки.

Задачи:

1. Собрать и обобщить материал по данной теме
2. Подобрать литературу
3. Систематизировать полученную информацию
4. В назначенные сроки представить написанные части работы
5. Провести исследование, которое заключается в выявлении взаимосвязи взглядов американского общества в начале XX века и джазовой музыки и прослеживания развития музыкальной джазовой культуры
6. Обобщить полученные выводы и связать их в единый текст – итоговый вариант реферата

Источники:

1. Дирк Сатро «Джаз для чайников», М., «Диалектика», 2018
2. Сборник статей под редакцией О. Гинзбурга ["Джаз-банд и современная музыка"](http://research.gym1505.ru/node/12812)
3. <http://www.dissercat.com/content/filosofiya-muzyki-kak-komponent-miroponimaniya>
4. <https://jazzyart.livejournal.com/6106.html>
5. Статья Энди Хамилтона «Джаз как классическая музыка»
6. Статья Сергея Булатнова «Философские аспекты джаза»

Глава I

Философский аспект музыки как вида искусства

Философия музыки – раздел эстетики, в дисциплинах которого исследуются различные философские культурологические аспекты музыкального искусства. Факт, что музыка способна влиять на психологическое состояние человека, был замечен ещё в Древнем Риме. Пифагор, римский философ и основоположник математического учения, был убеждён в том, что музыка на Земле – проявление Космической Гармонии Сфер. Внутренний мир человека, слушающего музыку, может быть сравним с космосом, а поэтому земная музыка способна устанавливать гармонический порядок и в нём.

Античный философ Аристотель, на которого, в том числе, влияние оказал и Пифагор, живший двумя веками ранее, писал о том, что в основе музыки лежат «зародыши нравственных состояний»: «Мелодия содержит движения, движения эти деятельны, а действия суть знаки этических свойств… музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи».

Аристотель понимал, что, раз музыка способна оказывать воздействие на душу человека, она «душеспасительна», поскольку имеет терапевтическое значение.

Целитель Гиппократ, например, тоже понимал это и пользовался музыкой при лечении пациентов от бессонницы и припадков эпилепсии. Эти начала философии музыки имели своё развитие в идеях мыслителей поздних эпох.

Тем не менее, вплоть до эпохи Возрождения достаточно устойчива была параллель между ремесленником и творцом. Любой поэт, художник или композитор должен был творить в соответствии с определёнными правилами, любое искусство заключалось именно в познании их, а поэтому тот, кто делал мебель, тоже причислялся к творцам искусства. В XII-XIII веках искусство начали рассматривать иначе, нежели ранее: выделять именно эстетическую специфику искусства, основой этого вида деятельности стало изображение прекрасного; были написаны трактаты, посвящённые композиции и гармонии.

Постепенно философов и социологов, изучавших музыку, начали интересовать условия, в которых тот или иной музыкальный жанр был создан, в связи с которыми структура его именно такова.

Интересовать стало то, какова связь исторически сложенных традиций какого бы то ни было народа, распространяющейся общественно-политической мысли и существующей ситуации в том или ином государстве с мировоззрением представителей народа, которое, в свою очередь, выражается через музыку.

Так, в основе барокко лежит мировоззренческое потрясение, которым было оковано европейское общество в XVII-XVIII веках: особенно на такие черты, как контрастность, динамичность образов и стремление к величию, повлияли Реформация и учение Коперника. Тогда человек воспринимается как среднее между чем-то высшим и низшим, отрицается всякая естественность, получает распространение деизм (религиозно-философское мировоззрение, признающее Бога, но отрицающее его влияние на происходящее в мире) и утончённость поведения.

Романтизм в музыке возник вследствие возникновения философского термина «романтизм». Индивидуальность музыки, попытки передать глубину и богатство внутреннего мира каждого человека свойственны романтическим музыкальным произведениям XIX века.

Возможно найти идейное обоснование возникновения каждого направления, кроющееся в сложившемся мировоззрении в зависимости от существующих «внешних» условий. При этом большая часть обоснованию отводится стране, в которой то или иное направление появилось, и традициям народа, повлиявшим на его музыкальную и идейную составляющую.

Джаз является ярким примером совокупности разнородных истоков, каждый из которых имеет свою историю.

Глава II

История джазовой музыки в США в первой половине XX века

Параграф 1. Истоки джазовой музыки

Истоки джазовой музыки лежат в многочисленных африканских традициях, сформированных очень давно, в числе которых находится и африканская культура. Разумеется, африканских народов бесчисленное множество, каждый из них имел сложившиеся и развивавшиеся на протяжении веков традиции. Именно поэтому темнокожим рабам, прибывшим в США, было необходимо найти общее для понимания друг друга. Этим общим стала важнейшая составляющая музыки: сложный, но очень чёткий ритм, образующийся хлопками или игрой на традиционных барабанах.

Стоит помнить, что наиболее сильно на возникновение джаза повлияла именно песенная музыка африканских народов. Она же, в свою очередь, появилась в колониальный период, когда европейцы усиленно распространяли христианство на территории африканских колоний. Церковные мотивы проникали в культовую музыку. Сочетание этих двух абсолютно разных жанров порождало ещё один, оригинальный. Например, во многих колонизированных странах во время церковных служб использовались барабаны, что было невозможным в Европе.

Впоследствии, во время работы темнокожих рабов на американских плантациях, этот жанр получил название спиричуэлс. Афроамериканцы выполняли грязную работу, над ними издевались, но рабочие ничего не могли изменить, из-за чего все трудности этой мучительной жизни темнокожих в США выливались в музыку. Немудрено, что в этом образующемся стиле использовались знакомые комбинации традиционной африканской музыки с христианской. Основными традиционными мотивами являлись мотивы различных освобождений, взятых из Библейских ветхозаветных сюжетов. Новый стиль активно распространялся в 50-е годы XIX века и получал развитие: использовались и музыкальные инструменты, на звучание которых можно было с пения переносить некоторую экспрессию. Спиричуэлс имеет структуру диалога проповедника с прихожанами, это добавляло эмоциональности, через которую афроамериканцы могли выразить своё недовольство.

В 1863 году в США было отменено рабство. Несмотря на это, темнокожие продолжали мучительно работать на плантациях и большую часть своих жизней они занимались физическим трудом. Тогда возник блюз – важнейший исток джаза. Рабочие пели о нерешённых проблемах, трудностях жизни афроамериканцев, начали появляться даже певцы-бродяги, которые исполняли простые мелодии в блюзовом стиле и получали скудный заработок в джук-джойнтах (американские дешёвые бары). Традиционный, блюз исполнялся без аккомпанемента, поэтому он весьма близок к спиричуэлсу. Тем не менее, с распространением различного инструментария блюз приобретал новые и новые формы, ныне уже известные нам.

Параллельно с блюзом развивался жанр регтайм. Особенность этого жанра заключалась в том, что бас звучал на нечётных, а аккорды – на чётных долях такта. В результате сближения западных приёмов гармонизации и европейской композиционной техники со структурой простых афроамериканских танцев с аккомпанементом банджо и мандолин возник регтайм в первоначальной форме в 1870-х годах. Уже в самом конце XIX века жанр устоялся, и свою славу постепенно получали всё новые и новые композиторы, такие как Уильям Крелл, Том Терпин и Скотт Джоплин, чьи произведения считаются классикой регтайма. Особенно популярны были фортепианные регтайм-пьесы, что впоследствии увеличило важность клавишных инструментов в джазе.

Параграф 2. Возникновение джаза

Постепенно жанры (регтайм, блюзовые жанры, спиричуэлс, афроамериканская танцевальная музыка) смешивались, и в Новом Орлеане на сломе XIX и XX веков контаминация достигла пика. Этот город славился своей либеральностью, считался центром развлечений, поэтому совершенно разные исполнители имели возможность стать популярными именно в нём. Расизм не был распространён в Новом Орлеане, так что темнокожие могли свободно выступать на сценах. Любое мероприятие сопровождалось музыкой, в основе которой лежал барабанный ритм. Постепенно появлялись и новые инструменты, и вместе с прибывающими афроамериканскими рабочими новые мелодии, элементы, в результате чего в промежутке между 1900 и 1917 годами (именно до 1917 года, поскольку тогда США вступили в Первую мировую войну) произошло формирование джазового стиля, впоследствии названного новоорлеанским джазом.

Основой формирования стало появление «бэндов» (как понятие данный термин установился чуть позже; прежде подобные коллективы назывались ансамблями) и оркестров. В них могли состоять как менестрели, так и вполне состоявшиеся музыканты, играющие, как правило, на духовых и ударных инструментах. Духовые инструменты, к слову, попали в Новый Орлеан в руки простых граждан после Гражданской войны. Порою в число задействованных в музыкальных группировках инструментов входили пианино и контрабасы, но они были очень тяжелы, поэтому их не могли перетаскивать из помещения в помещение.

Поскольку Новый Орлеан был «танцевальным» и «развлекательным» городом, музыка оркестров чаще всего была резкой и оптимистичной. Так, весьма популярен был коллектив Бадди Болдена: бас, барабаны, клапанный тромбон, кларнет, корнет – совокупное звучание всех этих инструментов было оригинальным и новым для музыки. Все современники Болдена говорили об энергетике и мощности, которую передавал коллектив на сценах. Инструментальная импровизация и необыкновенные аритмичные соло были одними из основных приёмов, которые использовал Бадди со своим оркестром.

Болден сильно повлиял на развитие джазовой музыки в Новом Орлеане и вскоре начали появляться другие коллективы: оркестр Джона Робишо, The Excelsior Band, The Original Creole Band, The Onward Brass Band, а также множество выступающих самостоятельно музыкантов: пианист Фэйт Марабл, кларнетист Джордж Люис, трубачи Фредди Кепард и Банк Джонсон и многие другие.

Именно самые последние годы XIX и первые начала XX века можно считать эпохой зарождения джаза в США. В Новом Орлеане он сформировался как отдельный жанр и начал распространяться гораздо быстрее и организованнее, чем раньше.

Параграф 3. Распространение джаза в США

Либеральный Новый Орлеан в начале XX века, на который и пришлось распространение джазовой музыки, являлся «лифтом» для многих менестрелей и обыкновенных любителей музыки, умеющих играть на том или ином инструменте. Слушая экспрессивную и необычную музыку первых джазовых коллективов, многие жители Нового Орлеана вдохновлялись и приходили в Сторивилл, район, знаменитый обилием увеселительных заведений, в которых всегда кипела гедонистическая жизнь, и пробовали себя в роли исполнителей. Именно в Новом Орлеане, например, войдя в один из «бэндов» свою карьеру начал впоследствии знаменитый афроамериканский джазовый трубач и певец Луи Армстронг.

К 1910 году окончательно стало ясно, что значит «джаз-бэнд». Количество таких коллективов достигло большого числа, и конкуренция возрастала. «Грубая» музыка зрителям нравилась гораздо больше, чем печальная блюзовая, и вскоре возник стиль «диксиленд», основа которого – воспроизведение какой-нибудь мелодии одним духовым инструментом (чаще всего трубой) и полифоническое импровизационное звучание аккомпанирующих инструментов. Особенно популярен был специализирующийся на данном стиле коллектив «Original Dixeland Jass (Jazz) Band», который впервые и записал в 1917 году джазовую пластинку. Тем не менее как отдельный стиль диксиленд был отмечен несколькими десятками позже, так как классификации джазовой музыки в 1900-1910-е годы не было.

В 1917 году США вступили в Первую мировую войну, и Новый Орлеан стал военным портом, Сторивилл был закрыт правительством, поэтому музыканты начали двигаться на север для поиска лучшей доли. Чикаго стал городом, в котором появлялись лучшие исполнители новоорлеанского джаза: Сидней Беше, Луи Армстронг, Кинг Оливер, Джимми Нун и другие. Поскольку в Чикаго уже знали о существовании джаза, и там существовали свои музыкальные традиции, жанр получил внешнее влияние. Импровизация стала более просторна, аккорды – упрощены, высокая конкуренция и квалификация новоорлеанских музыкантов требовали быстрых темпов исполнения музыки, которая чаще всего была популярна и написана в 32-тактовом формате. Одной из особенностей чикагского джаза стала «саксофономания»: саксофон начал нередко использоваться в качестве солирующего духового инструмента, благодаря чему музыка могла казаться более эмоционально сдержанной, нежели при солирующей трубе. На протяжении десятилетия Чикаго являлся центром джаза в США.

Несомненно, возникновение и распространение джаза в Соединённых Штатах ассоциируется с темнокожими музыкантами, и в Чикаго они особенно были значимы для развития жанра: Луи Армстронг, Сидней Беше, Джелли Ролл Мортон и Джо Кинг Оливер являлись основными новаторами музыки того времени. Несмотря на это, многие белые чикагские музыканты, такие как Бикс Байдербек, Эдди Кондон, Бад Фриман и Бенни Гудман, тоже повлияли на развитие джаза в США. Их исполнения были более мягки и лиричны, а также аранжированы и академичны.

В 1930-е годы столицей джаза стал Нью-Йорк. Количество музыкантов в оркестрах значительно росло ещё в Чикаго, а джаз в Нью-Йорке ознаменовывался появлением биг-бендов, или больших оркестров. Тогда же и получил широчайшее распространение джазовое направление свинг. Большую роль в свинге играет синкопа – смещение акцента с сильной доли на слабую. Более того, ноты в свинге могут даже не попадать на доли такта. Также с распространением свинга снизилась роль солистов. То, что возлагалось на них, теперь было частично заменено сложными аранжировками духовых. Перед руководителями оркестров стояла и без того тяжёлая задача – добиться слаженного свингового звучания ото всех музыкантов.

С началом эры свинга связано имя Флетчера Хендерсона – руководителя оркестра, который проследил путь от новоорлеанского стиля до свинга. В коллективе состояли такие значимые люди, как аранжировщик Дон Редман и виртуозный трубач, о котором прежде уже было упомянуто, Луи Армстронг. Оркестр достиг большой популярности в конце 1920-х годов. Сам Хендерсон тоже создавал аранжировки, которыми пользовался Бенни Гудман – кларнетист, ярчайшая фигура того времени. Его коллектив, считается, и положил начало Золотой эре свинга в 1935 году, когда на концерте в Лос-Анджелесе публика под классическое свинговое исполнение начала танцевать. Особую известность в те годы получили оркестры Каунта Бэйси, Бенни Гудмана, Дюка Эллингтона, исполняемая музыка которыми была особенно ритмична, звучание инструментов слаженно, а темп танцевален. Первоочередная особенность свинга – то, что под оригинальный ритм возникает желание притоптывать или подтанцовывать, он придавал движение джазовым композициям, чего не было при постоянных полифонических импровизациях в новоорлеанском и чикагском джазе прежде, поэтому расцвет направления пришёлся как раз на расцвет этих биг-бендов.

В 1920-30-е годы популярным стало пение вокалистов и вокалисток во время исполнений различных джазовых композиций, что придавало особое зрелище. Элла Фицджеральд, Конни Босвелл, Милдред Бэйли – эти певицы стали эталонами джазового пения в 1930-е годы. Распространено было пение в стиле «скэт» - пение, при котором вокалист импровизирует без слов, издавая непонятные слова и звуки. Луи Армстронг и Элла Фицджеральд в эру свинга были известны, в том числе и благодаря невероятной технике владения этим приёмом.

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.

Заключение

Джаз – самобытное направление, созданное под влиянием множества разнородных жанров, таких как блюз, регтайм, спиричуэлс, африканская танцевальная и европейская христианская музыка, в США в конце XIX и начале XX века. Основоположниками жанра были афроамериканские рабочие, которые, играя экспрессивную и неакадемичную музыку в самых либеральных штатах, так выражали внутреннее стремление к свободе и желание жить в лучших условиях. Джаз быстро приобретал ныне известные формы, такие элементы, как импровизация, вокальная экспрессия (если в произведении присутствует вокал), свинговый, синкопированный ритм, придающий движение, порою отход от гармонии во время исполнения, разрушали установленные сотнями годами ранее музыкальные рамки. Большую роль также играли белокожие музыканты, которые также были увлечены необычностью и свободой джазовой музыки. Она была не всегда оптимистична, хотя в самых ранних исполнениях прослеживается громоздкость, яркость и весёлость исполнения, что многих граждан США расслабляло и приводило к мыслям о лучшем, что и стало причиной всплеска популярности джаза в начале двадцатого века. Спустя век после создания жанра джаз всё ещё актуален и становится популярней. Он сохранил первоначальные особенности, которые в наше время только подкреплены техническими возможностями. Хотя большинство людей обладает материальными благами, ввиду этого их внешняя жизнь напряжена, из-за чего поиск внутренней свободы особенно востребован. Джазовая музыка, ни на что не похожая и размывающая всевозможные границы в музыкальной структуре, придаёт ощущение свободы, чем и привлекает современное общество.

Оглавление

[Введение 2](#_Toc6166728)

[Глава I 3](#_Toc6166729)

[Глава II 5](#_Toc6166730)

[Параграф 1. Истоки джазовой музыки 5](#_Toc6166731)

[Параграф 2. Возникновение джаза 6](#_Toc6166732)

[Параграф 3. Распространение джаза в США 7](#_Toc6166733)

[Глава III 10](#_Toc6166734)

[Заключение 12](#_Toc6166735)