

Кулагина И.О., студ. 516а(с) гр.

Научный руководитель – Смирнова И.А.

ЖАНРОВЫЕ ИСТОКИ РИТМ-ЭНД-БЛЮЗА

В настоящее время ритм-энд-блюз (англ. Rhythm-and-Blues – ритм и блюз, сокращенно R&B – ар энд би) – это урбанизированная форма сельского блюза, которая развилась на рубеже 30х – 40х годов XX века. Именно в этот период времени сельский блюз начал своё развитие на базе городской культуры, что в дальнейшем привело к изменению его некоторых стилистических черт. В частности появилась активная ритмическая основа, опирающаяся на ритм-группу, не свойственная для сельского блюза; расширился инструментарий – на смену сольному аккомпанирующему инструменту (гитара, банджо, фортепиано) пришел комбо-состав, включающий в себя ударную установку, контрабас/бас-гитару, электрогитару, саксофон, электроорган; усложнились такие средства музыкальной выразительности как гармония, фактура. При этом трансформация сельского блюза в иную форму не нарушила базовых канонов жанра. Базовые каноны сельского блюза сформировались на стыке и взаимодействии двух культур – африканской и европейской на основе целого ряда вокальных жанров, как африканской, так и европейской музыки. Согласно исследованиям В. Озерова, жанровыми истоками сельского блюза стали вокальные жанры фольклора североамериканских негров; среди них наиболее важными являются: уорк-сонг (англ. work song) и негритянская баллада (англ. negro ballad). Уорк-сонг – трудовая песня. По сравнению с другими разновидностями афроамериканского фольклора уорк-сонг имеет наиболее древние истоки и самым тесным образом связана с африканскими традициями. В широком смысле уорк-

сонг охватывает все существующие типы и жанры трудовых песен американских негров, в том числе плэнтэйшн-сонг (плантационная песня), холлер, или филд-холлер (песня-переключка, исполняемая во время полевых работ), стрит-край (песня-выкрик уличных торговцев), си-чанги (песня моряков и торговых грузчиков), саундинг-колл (песня лоцманов), чейн-гэнг-сонг (песня каторжной артели). В узком смысле уорк-сонг – это трудовая песня, обычно исполняемая солистом-запевалой и хором, сопровождающая и ритмически организующая работу артели [5].

В жанре уорк-сонг обнаруживаются многие типично негритянские приемы и средства выражения: респонсорная псалмодия (форма call and response – вопрос-ответ); шаут-стиль (англ. shout – крик; «криковая», экстатическая манера пения); лабильное интонирование (англ. off pitch – вне точной высоты, то есть свободное от норм равномерно-темперированного строя интонирование); импровизационность; использование остинатных ритмических и мелодических моделей (паттернов, от англ. pattern – модель); полиритмии и синкопирования. Все перечисленные средства музыкального языка, присущие уорк-сонг, впоследствии нашли своё отражение в сельском блюзе. Как и уорк-сонг, блюз имеет широкий диапазон тематического содержания: 1) социальное неравенство, сегрегация; 2) отношения между мужчиной и женщиной; 3) тяготы жизни; 4) описание эмоционального состояния (тоска, грусть и т.п.).

Таким образом, связь между уорк-сонг и сельским блюзом прослеживается как в средствах музыкальной выразительности (респонсорная псалмодия, шаут-стиль, лабильное интонирование, импровизационность, использование остинатных ритмических и мелодических моделей-паттернов, полиритмии и синкопирования) так и в тематическом содержании вербальных текстов.

Важным жанром афро-американского фольклора, повлиявшим на становление блюза, является негритянская баллада, в своих истоках восходящая к африканским элегическим песням-плачам и эпическим песенным жанрам. Как отмечает Ю. Кинус, негритянская баллада выросла из афроамериканской народной музыки, напоминающей блюзы, в которых сохранилась африканская традиция [1]. Форма баллады – куплетная, темп – медленный или умеренный. Для исполнения негритянской баллады характерны шаут-стиль и офф-питч интонирование. Тексты баллад американских негров разнообразны. Они отражают явления окружающей жизни, события истории, в них пересказываются известные легенды. В исполнении баллад нередко участвуют слушатели, активно сопереживающие рассказчику, при этом важное место отводится элементам театрализации. По мере развития жанра и под влиянием европейских традиций музыка баллад американских негров приобрела гармоническую завершенность за счет применения кадансирования с использованием субдоминантовых и доминантовых гармоний [4].

Таким образом, определенные черты, присущие негритянской балладе, можно найти в блюзе. Это медленный/умеренный темп, шаут-стиль, офф-питч интонирование.

Среди жанров европейской музыкальной культуры, повлиявших на возникновение и развитие блюза, самым значительным является елизаветинская баллада. Баллада (нем. Ballade, франц. Balade, от позднелат. Ballo – танцую) – сюжетно-повествовательная песня, основанная на фантастическом, легендарно-историческом, бытовом материале, часто с авантурным элементом (англ. Ballad). Отличительные черты баллады: краткость в изложении событий и наличие драматической развязки [5]. Как известно, в Англии расцвет жанра баллады происходит в эпоху правления королевы Елизаветы I, в честь которой жанр получает

название «Елизаветинская баллада». В XVI веке баллада получила распространение в самых широких слоях английского населения и вместе с первыми англичанами-колонизаторами была перевезена в Новый свет.

Неразрывная связь музыки баллады с поэтическим текстом определила особенности ее структуры. Она всегда подчиняется строению поэтической строфы. Предложения и фразы музыкального периода (квадрата) совпадают с законченными предложениями и фразами поэтической речи. Подобная структурная организация характерна и для блюза. Блюз позаимствовал у баллады не только музыкальную, но и текстовую структурную организацию. Так же, как и в балладе, в блюзе строфа часто структурируется по принципу: А, А1, В, где есть причина (А, А1) и следствие (В). Строфичность как основной принцип изложения материала находит свое подтверждение и в блюзе. Блюзовая стихотворная строфа содержит в себе утверждение (А, А1) и следствие (В). Таким образом, блюз позаимствовал форму у елизаветинской баллады. С течением времени откристаллизовались три разновидности блюзовой строфы: 8-тактовая структура (двустрочная, ее принято считать самой ранней), 16-тактовая структура (четырёхстрочная) и, наконец, 12-тактовая структура (трехстрочная), которая в настоящее время решительно преобладает над другими вариантами и рассматривается исследователями как классическая. В двенадцатитактовой классической блюзовой форме имеет место инструментальная импровизация (брейк) которая исполняется на банждо или на других инструментах. Отличие «брэйка» от европейской каденции заключается в его краткости (не больше полутора-двух тактов) и в органической связи с формой [2].

Для блюза, как и для балады, характерен респонсорный (т.е. вопросно-ответный) принцип. Для примера рассмотрим балладу «Edward»:

Вопрос:

«How came that blood on your shirt sleeve,
Oh, dear love, tell me!»

Ответ:

«It is the blood of the old grey hound That traced the fox for me».

Вопрос:

«Как эта кровь оказалась на рукаве твоей рубахи,
О, моя любовь, скажи мне!»

Ответ:

«Это кровь старого борзого пса, который выследил мне лису»

Таким образом, блюз, как и баллада, является сольным вокальным жанром, для которого характерны: респонсорный принцип, строфичная форма (8-тактовая, 12-тактовая, 16-тактовая), основанная на многократном повторении одной гармонической формулы-квадрата.

Жанровыми истоками ритм-энд-блюза (R&B) являются жанры африканского (уорк-сонг, негритянская баллада) и европейского (елизаветинская баллада) происхождения. Они способствовали появлению сельского блюза и его новой урбанизированной формы – R&B.

1. Кинус, Ю.Г. Из истории джазового исполнительства : учеб. пособ. для вузов / Ю.Г. Кинус. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 157 с.

2. Конен, В.Д. Блюзы и XX век / В.Д. Конен. – М. : Музыка, 1981. – 81 с.

3. Коровина, Е.М. Происхождение американского блюза как проблема культурологического понимания : автореф. дис. ... кандидата культурологических наук: 24.00.01 / Е.М. Коровина; Уральский государственный университет им. А. М. Горького. – Екатеринбург, 2005. – 25 с.

4. Овчинников, Е.В. История джаза : учебник : в 2-х вып. Вып. 1 / Е.В. Овчинников. – М. : 1994. – 240 с, нот., ил.

5. Сарджент, У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / пер. с англ. М. Н. Рудковской и В.А. Ерохина; вступ. Статья В.А. Ерохина ; общ. Ред. и коммент. В.Ю.Озерова / У. Сарджент. – М. : Музыка, 1987. – 296 с., нот.

6. Стернс, М. История джаза / пер. с англ. Ю.Т. Верменич, общ. ред. А.С. Козлова. / М. Стернс. – Oxford University Press, Inc., 1958. – 128 р.

Курбатова О.Н., студ. 518 гр.

Научный руководитель – Пекутько А.В.

ВЛИЯНИЕ ПЕСЕН ВОЕННЫХ ЛЕТ НА ПРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Песни войны... Они вдохновляли бойцов на подвиг, помогали в бою, в них отразилась «большая душа народа» (Г. Жуков) И есть в них все: горечь отступления в первые месяцы войны и ожидание возвращения, картины из жизни солдат, рассказы о боевых подвигах наших бойцов. И если бы сейчас прослушать все лучшее, что создали поэты и композиторы в те годы, то это была бы музыкальная антология истории Великой Отечественной войны [1].

Духовная атмосфера военных лет самым непосредственным образом повлияла на развитие советского искусства. Искусство периода Великой Отечественной войны – феномен эстетический и социальный. Прежде война отражалась в искусстве на большом временном отдалении, отражалась преимущественно в своем трагическом облике. В годы битвы с