Приложение 2.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

второго года обучения.

1. История джаза.

Какую музыку называют джазом? Слияние 2-х культур: музыки белых людей, основанной на европейской традиции с её мажорно-минорной системой, с точной высотой звука, с законченной формой, имеющей определенную архитектонику и драматургию и музыки негров, вывезенных в Северную Америку из Африки и сохранивших свои традиции. Основополагающая роль ритма (души африканской музыки), пентатонический звукоряд, отсутствие строгой полутоновой темперации и прикладной характер музыки. Разница в исполнении «классического произведения» и произведения, «сочиненного джазовым музыкантом» - изменение лада, гармонии, тональности, темы, импровизация.

Музыкальный материал: С. Джоплин регтайм “Беспечные победители” (Easy winners), спиричуэлс “Sometimes I Feel Like a Motherless Child”.«Джаз», муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова

2. Регтайм. Скотт Джоплин.

 По английски ragtime - «разорванное время», синкопированный ритм. Сложился в 70-е годы Х1Х века как форма фортепианной, танцевальной музыки, исполнявшейся североамериканскими неграми в барах и танцевальных залах. Составляющие танцев: негритянский фольклор с тенденцией к синкопированию и модный в конце Х1Х века танец кекуок (салонный вариант) или регтайм (эстрадный вариант). Революционное воздействие ритмической ячейки, свойственной регтайму, на джаз. Специфическая черта регтайма — несовпадение ритма двух основных линий -своеобразной синкопированной мелодикой и чётким качающимся басом. Эффект качания (swing) – балансирование между двумя ритмическими плоскостями, разное движение - на 4/8 нижняя и краткие, четко очерченные синкопированные мотивы — верхняя. Регтайм внес в джаз два основных его элемента - синкопированный ритм и свинговую пульсацию. Наиболее яркие представители этого жанра.

Музыкальный материал: регтаймы негритянского композитора и исполнителя Скотта Джоплина «[Maple Leaf Rag](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Maple_Leaf_Rag&action=edit&redlink=1)», «[The Entertainer](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Entertainer_%28rag%29&action=edit&redlink=1)» «[Treemonisha](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Treemonisha&action=edit&redlink=1)*»* ; Клод Дебюсси «Кукольный кек-уок»

3. Спиричуэлс.

Spiritual (духовный) - духовные хоровые песнопения американских негров - как результат приобщения к религии белых. Экспрессивная мелодия со сложной системой полифонических подголосков, имитаций, острой ритмикой и необычно звучащей гармонией. Взаимопроникновение элементов европейской и африканской музыки. Значение спиричуэлс в развитии джаза. Благодаря сопровождению пения спиричуэлс топаньем ног и хлопками в ладоши установилось разделение ансамбля на мелодическую и ритмическую группы. Понятия «бит» и «офф бит». **Go Down Moses** ([рус.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *Спускайся вниз, Моисей*) — [американский](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90) [негритянский спиричуэл](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%81), в котором описываются события из [ветхозаветной](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82) [книги Исход](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4). Песня считалась гимном американских рабов, и впервые датировалась где-то [1862 годом](http://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4).В те годы она носила и другое название — «Oh! Let My People Go: The Song of the Contrabands». Первым исполнителем современной версии был американский певец [Поль Робсон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C), самым известным исполнителем песни стал [Луи Армстронг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%9B%D1%83%D0%B8), чья версия была записана в [Нью-Йорке](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA) [7 сентября](http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F) [1958 года](http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4).

Музыкальный материал: Mahalia Jackson - Go tell it on the mountain; Jesus Met The Woman At The Weil; My God Is Real Yes God Is Real; Луи Армстронг - Go Down Moses; B.B. King - Swing Low, Sweet Chariot

4. Блюз.

Блюз ([англ.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *blues* от *blue devils – меланхолия, уныние*) – [музыкальный жанр](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80), зародившийся в конце [XIX века](http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA) среди [афроамериканцев](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B) Юго-востока [США](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90). Сложился из [«рабочей песни»](http://en.wikipedia.org/wiki/work_song), [холер](http://en.wikipedia.org/wiki/Field_hollers)а (ритмичных вскриков, сопровождавших работу в поле), выкриков в ритуалах африканских религиозных культов ([англ.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) [*(ring) shout*](http://en.wikipedia.org/wiki/ring_shout)), [спиричуэлс](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%81) , [шант](http://en.wikipedia.org/wiki/chant) и [баллад](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0) (коротких стихотворных историй). Первоначально исполнялся под банджо или гитару. Преобладающая [форма](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0) блюза. Метрическая основа. Использование ритма восьмых [триолей](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D1%8C) с паузой — так называемый [шаффл](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%BB_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1). Блюзовый [лад](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29), включающий в себя пониженные III V и VII ступени (т. н. «блюзовые ноты»). Структура «вопрос — ответ», выраженная в диалоге инструментов между собой. Первые исполнители блюза. **Ритм-н-блюз** получил широкое распространение в конце 30-х годов. Электрификация и применение новой техники привело к активному внедрению электрогитар, электроорганов, а несколько позднее и бас-гитар. Ударные инструменты и голос певца стали усиливаться с помощью микрофона. Ансамбли нового направления, получившего название ритм-энд-блюз, начали вытеснять из мест развлечения большие джазовые и танцевальные оркестры. Отличительное свойство римт-энд-блюза­ - усилившаяся роль ритма. К середине 40-х гг. такие исполнители как [Чак Берри](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%2C_%D0%A7%D0%B0%D0%BA), [Мадди Уотерс](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81), [Би Би Кинг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8_%D0%91%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3) и [Бо Диддли](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%BB%D0%B8), оказывавшие сильнейшее влияние на создателей современного рока, уводят блюзы ещё дальше от старого стиля.

*Музыкальный материал:*Robert Johnson - Kind Hearted Woman Blues; I Believe I'll Dust My Broom; Sweet Home Chicago; Rambling on My Mind. [B. B. King](http://blueshistory.livejournal.com/30282.html) **-** I'll String Along With You" "(I Love You) For Sentimental Reasons" "Exactly Like You", "Cross My Heart", "What A Wonderful World". Bessie Smith - [Empty Bed Blues](http://myzuka.ru/Song/1340600/Bessie-Smith-Empty-Bed-Blues-Part-I); [I Need A Little Sugar In My Bowl](http://myzuka.ru/Song/1865184/Bessie-Smith-I-Need-A-Little-Sugar-In-My-Bowl); [I'm Wild About That Thing](http://myzuka.ru/Song/1340605/Bessie-Smith-I-M-Wild-About-That-Thing).

5. Традиционный джаз.

Традиционный джаз принято называть «нью - орлеанским стилем». Нью-Орлеан – музыкальный центр юга США в начале века. Духовые оркестры белых и чернокожих музыкантов сопровождали все праздники, играли марши, регтаймы и блюзы. Впоследствии белый традиционный джаз стали называть «диксилендом». Инструментальный состав. Многие прославленные музыканты – выходцы из Нью-Орлеана: Луи Армстронг, Элла Фицджеральд. Первые грампластинки «[Оригинал Диксиленд Джаз Бэнда](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1)», сделанные этим ансамблем с [1917](http://ru.wikipedia.org/wiki/1917) по [1920-е](http://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5) годы. В 1924 году Пол Уайтмен (Paul Whiteman), игравший танцевальную, с лёгким налётом джаза музыку, был объявлен Королём Джаза. Развитие джазовой музыки в этот период сосредоточилось вокруг лидеров корнета и трубы [Джо «Кинга» Оливера](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE_%22%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%22_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1) и [Луи Армстронг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3)а. В целом сущность [новоорлеанского джаза](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1) подчеркивала коллективное исполнение ансамбля больше чем любого солиста. Музыка этого стиля процветала, но, была вытеснена возникшим к середине 1930-х годов стилем [свинг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29).

Музыкальный материал: [Оригинал Диксиленд Джаз Бэнда](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7_%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1) Пол Уайтмен - The Calinda; Ooh! Maybe It's You; Jimtown Blues.

6.* *Луи Армстронг и Hot Jazz. Чикагский джаз.

Горячим джазом (англ. Hot Jazz) принято считать музыку новоорлеанских пионеров второй волны, чья творческая активность совпала с массовым исходом новоорлеанских джазовых музыкантов в [Чикаго](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%BE). Главным представителем этой школы был [Луи Армстронг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3). С эмоциональным накалом, характерным для манеры исполнения сольных партий и связано само название этого вида джаза. В [1924 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) Армстронг принимает предложение Флетчера Хендерсона и переезжает в Нью-Йорк. Весь Гарлем, где тогда играл оркестр Хендерсона аплодировал восходящей звезде хот-джаза. Вернувшись в Чикаго в ноябре 1925 года Армстронг поступает в оркестр бывшей пианистки Оливера Лил Хардин и одновременно организует собственный квинтет «Горячая Пятёрка», который в [1927 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) расширил до «Горячей Семёрки». Музыка этих знаменитых ансамблей Армстронга была характерна импровизированными соло, доводимыми до эмоционального и «горячего» кульминационного момента. Секция ритма, включавшая обычно [барабаны](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B), [бас](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81), [банджо](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%BE) или [гитару](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0) поддерживала бурный темп композиций, чаще всего в [маршевом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%29) [ритме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC). Вскоре многие оркестры начали подражать этой энергичной манере.

Музыкальный материал: [Кинг Оливер](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1)- Блюз голубой глотки (Dippermouth blues); Sobbin' Blues; New Orleans; Stomp West End Blues. Louis Armstrong -_Autumn Leaves; What A Wonderful World; What Kind Of Man Are You For You.

7. Элла Фицджеральд.

Элла Джейн Фицджеральд ([1917](http://ru.wikipedia.org/wiki/1917)- [1996](http://ru.wikipedia.org/wiki/1996)), американская [джазовая](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7) [певица](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0), известная также как «Леди Элла» и «Первая леди джаза».Обладательница голоса диапазоном в три октавы, Фицджеральд считается одной из величайших вокалисток в истории джаза. Владела в [пении скэтом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%8D%D1%82), техникой голосовой импровизации. Обладательница четырнадцати премий «[Грэмми](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC%D0%BC%D0%B8)» При жизни певицы было продано более 40 миллионов пластинок. Была награждена медалью Национального искусства [Рональдом Рейганом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4) и [Президентской медалью свободы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B). Награждена [французским](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) [Орденом искусств и литературы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B) ([1990](http://ru.wikipedia.org/wiki/1990)).Родилась в Ньюпорт-Ньюсе, Виргиния, США. В 17 лет дебютировала на сцене нью-йоркского театра [Аполло](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE_%28%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%29). До 1942 года выступала преимущественно в составе [бигбэндов](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B3%D0%B1%D1%8D%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1) (в том числе [Каунта Бэйси](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%B9%D1%81%D0%B8%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82)). В конце 1950-х записала практически все песни классического американского репертуара —шлягеры братьев [Гершвинов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD), [Дюка Эллингтона](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%94%D1%8E%D0%BA) и [Ирвинга Берлина](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD). Тогда же вышли два альбома, записанные вместе с [Луи Армстронгом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3): «[Ella and Louis](http://ru.wikipedia.org/wiki/Ella_and_Louis)» и «[Ella and Louis Again](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ella_and_Louis_Again&action=edit&redlink=1)». Особенно известен их дуэт на «[Summertime](http://ru.wikipedia.org/wiki/Summertime)» [Гершвина](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6).«Первая леди джаза» продолжала выступать до конца 1980-х.

 Музыкальный материал: Д. Эллингтон - Всё это пустяки, если в этом нет свинга (It don’t mean a thing if it aint got that swing); Summertime.

8.Чикагский джаз.

Стиль игры «белого джаза», который зародился в Чикаго в 20-ые годы. Это промежуточная стадия между традиционным джазом и свингом. Формирование инструментальных групп (меди, саксофонов). Сольная импровизация. Введение новых инструментов. Аранжировщики: Дон Ридмен, Флетчер Хендерсон. Известные исполнители: барабанщики [Джин Крупа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) и Дейв Тот, [гитарист](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82) [Эдди Кондон](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B4%D0%B4%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1), [кларнетист](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82) [Бенни Гудмен](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%BD) и не в последнюю очередь негритянский [пианист](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82) [Эрл Хайнс](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BB_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1). Приближался конец периода, метко названного Скоттом Фицджеральдом «Jazz age» — джазовый век. Чёрный новоорлеанский джаз ещё процветал, но новые подходы к джазовым традициям всё чаще шли и с другого, белого крыла джазового сообщества. Эти новшества заставляли и негритянских мастеров вносить коррективы в свою игру. Даже [Луи Армстронг](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3) и его оркестр, игравший лучший в тот период новоорлеанский джаз, не избегал внедрения новых тенденций, одним из первых изменив подход к импровизации, высоко подняв роль виртуоза-солиста, импровизирующего отдельно от остального оркестра, что полностью изменило облик джазового творчества. Коллективные импровизации раннего джаза отошли в прошлое на долгие годы. Период чикагского джазового стиля завершился в [1928 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) с началом [Великой депрессии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) в [США](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90).

Музыкальный материал: Benny Goodman Orchestra - [Why'd You Make Me Fall In Love](http://music.yandex.ru/#%21/track/2759853/album/295950); [If I Had You](http://music.yandex.ru/#%21/track/2892454/album/310450) ;[Flying Home](http://music.yandex.ru/#%21/track/2892451/album/310450). Fletcher Henderson — My Pretty Girl; Cold Mamas (Burn Me Up); Do That Thing

9. Коммерческий джаз.

 В двадцатые годы появился «коммерческий джаз». Само название «джаз» стало употребляться по отношению к оркестрам, которые лишь приближенно напоминали подлинный джаз. В коммерческом джазе почти полностью исключалась импровизация, импровизировали лишь некоторые «звезды» и то в минимальном количестве. Широкое распространение получили симфоджазовые оркестры со струнной группой. Программы таких оркестров были насыщены модными шлягерами, обработками популярных симфонических произведений и оперных арий. Наиболее известной фигурой симфоджаза является Поль Уайтмэн. С его оркестром связана судьба выдающегося американского композитора Джорджа Гершвина. В 1924 год - «Рапсодия в блюзовых тонах». Коммерческий джаз тормозил развитие импровизационного джаза, но сыграл и положительную роль - широкая публика получила возможность познакомиться с джазом. В коммерческом джазе значительно выросло мастерство оркестрантов — в этих оркестрах могли работать лишь образованные музыканты. Для симфоджаза пишут талантливые американские композиторы, такие как Д. Гершвин, Д. Грин, Р. Роджерс, Э. Берлин, владеющие богатой палитрой современных гармонических средств. Именно в этот период были написаны классические джазовые произведения, которые используются джазовыми музыкантами в последующих стилях, вплоть до наших дней.

Музыкальный материал: Д. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз», Р. Роджерс - О.Хаммерстайн, мюзикл "Звуки музыки" Р. Роджерс - Голубая Луна Р.Роджерс "Оклахома" - Увертюра

10. Д.Гершвин.

Дорогу джазу в мир классической музыки открыл Джордж Гершвин, становление и расцвет творчества которого совпали с "веком джаза" - так называл эпоху 20-30- гг. XX в. в США крупнейший американский писатель С. Фитцджеральд. Бирграфическая справка.Уже знаменитый авторо легкой музыки (музыкальных комедий, песен, музыки к кинофильмам) и некоторых джазовых симфоний и рапсодий, Гершвин создал «народную оперу», как он ее назвал, «Порги и Бесс» (1935), написанную для негритянских исполнителей, и занял видное место в музыкальном театре благодаря оригинальному и очень смелому замыслу, полному гуманности и сочувствия. Сохранение жанра оперы, но наполнение его джазовой ритмикой, мелодикой, гармонией.

*Музыкальный материал:*Д.Гершвин песня The man I love - Коулмен Хоккинс аранжировка для квартета The man I love; Луи Армстронг и Элла Фитцджеральд - Колыбельная из оперы «Порги и Бесс».

***11. Свинг. Джаз-бэнды* *Бенни Гудмена и* *Гленна Миллера*.**

Свинговая музыка, или просто свинг, зародился в начале 30-х годов XX века в США. Термин "swing" обозначает джазовую музыкальную концепцию, когда некоторые ноты, имеющие одинаковую длительность на бумаге, исполняются не одинаково - попеременно то длинно то коротко. Свинговый ритм получается проигрыванием повторяющихся пар нот в этой манере. Кроме того, термин "swing" используется для описание пульсирующего ритмического чувства (известного также как "groove" или "drive"), которое создается в результате музыкального взаимодействия между музыкантами во время игры. Возникновение «биг – бэндов». Оркестр Флетчера Хендерсона. Усиление роли европейской гармонии и формы, аранжировка и сольная импровизация на фоне «риффов». Тип классического свингового биг-бэнда. Оркестр "короля свинга" Бенни Гудмена объединил энергетику хот-джаза и его импровизационную сущность с принципами европейской аранжировки. Классические произведения старых мастеров так же входили в репертуар Бенни Гудмена. Он выступая с самыми ведущими симфоническими оркестрами. Одним из самых популярных джазово-танцевальных оркестров Америки к концу 30-х годов стал оркестр Гленна Миллера (Glenn Miller). Его руководитель, тромбонист, долго обучавшийся аранжировке, использовал ряд новаций, в частности, введя в группу саксофонов кларнет и получив характерный эффект звучания, называемый "crystal chorus". Этот оркестр до сих пор имеет ореол легенды еще и из-за ранней гибели своего лидера во время Второй мировой войны.

Музыкальный материал: Benny Goodman - "Cheek to Cheek"; "Hello, Dolly" "Alone Together"; "Goodbye"; "Sweet Lorraine". Оркестр Глена Миллера - Лунная серенада Серенада солнечной долины.

12. Оркестры Дюка Эллингтона, Каунта Бейси.

Ярким примером творчества биг-бэндов в эпоху свинга были оркестры с афроамериканскими музыкантами Каунта Бэйси и Дюка Эллингтона.

Каунта Бэйси, джазовый пианист, органист, знаменитый руководитель биг-бэнда, был одной из самых значительных фигур в истории свинга. Он сделал блюз универсальным жанром — в его оркестре звучали быстрые блюзы, медленные, трагические, гротесковые. Рифф-техника. Оркестр Дюка Эллингтона прошел в своей истории несколько стадий. Первый состав выступал в Нью-Йорке с развлекательной и танцевальной музыкой. К концу 20-х годов биг-бэнд Дюка уже обладал своим неповторимым лицом. Сам лидер сочетал в себе таланты не только пианиста и бэнд-лидера, но еще и тонко чувствующего композитора, живописца, знатока истории и культуры афроамериканского народа. Эллингтону удалось создать индивидуальный саунд, использовавший не только традиционно джазовые приемы, но и элементы оркестровки академической музыки, в частности, своеобразную звукопись музыкальных импрессионистов. Дюк Эллингтон по праву считается одним из самых значительных джазовых композиторов

*Музыкальный материал:*Дюк Эллингтон джазовая сюита «Гарлем» Duke Ellington — Caravan ," Days of Wine and Roses"; Count Basie - One O’clock Jump; With Billy Eckstine — I Want A Little Girl;

13. «Модерн - джаз». Би-боп.

Джазовый стиль, сложившийся в начале — середине 40-х годов 20 века и открывший собой эпоху модерн-джаза. Характеризуется быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на изменении гармонии, а не мелодии.

Сверхбыстрый темп исполнения был введён Паркером и Гиллеспи, дабы не подпустить к их новым импровизациям непрофессионалов. Кроме всего прочего, отличительной чертой всех бибоповцев стала эпатажная манера поведения. В отличие от свинга, большей частью представляющего собой музыку больших коммерческих танцевальных оркестров, бибоп — это экспериментальное творческое направление в джазе, связанное главным образом с практикой малых ансамблей (комбо) и антикоммерческое по своей направленности.

Этап бибопа стал значительным смещением акцента в джазе от популярной танцевальной музыки к более высокохудожественной, интеллектуальной, но менее массовой «музыке для музыкантов». Боп-музыканты предпочитали сложные импровизации, основанные на переборе аккордов вместо мелодий:

Саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл и Телониус Монк, барабанщик Макс Роуч. Be Bop в ХХI веке - Chick Corea, Michel Legrand, Charles Mingus, Modern Jazz Quartet.

*Музыкальный материал:*Чарли Паркер «I've Got You»; «Under My Skin». Диззи Гиллеспи «Rich Cool»; О.Питерсон, Д.Гиллеспи «Caravan»; Телониус Монк «Dinah – Dinah», Телониус Монк «Одиночество». Чик Кориа «Spain». Мишель Легран «Les Parapluies De Cherbourg»

14. Кул-джаз. Дейв Брубек.

Один из стилей современного джаза, сформировавшийся на рубеже 40-х — 50-х годов 20 века на основе развития достижений свинга и бопа. Происхождение этого связано с именем свингового саксофониста - негра Л. Янга, разработавшего противоположную звуковому идеалу хот-джаза «холодную» манеру звукоизвлечения (так называемого Lester sound); он же ввел впервые в обиход сам термин «кул». Кул-джаз имеет существенные отличия от бопа - отказ от чрезмерной ритмической экспрессивности и интонационной неустойчивости, от нарочитого подчеркивания специфически негритянского колорита. В этом стиле играли: Miles Davis, Stan Getz, Modern Jazz Quartet, Gerry Mulligan, Dave Brubeck, Zoot Sims, Paul Desmond.

Музыкальный материал: Дейв Брубек «Сложный танец», «Take Five», «In Your Own Sweet Way». Modern Jazz Quartet «Skating In Central Park», «Get Happy». Paul Desmond, Gerry Mulligan «Fall Out».

15. Развитие отечественного джаза.

От национального (только американского)— к интернациональному джазу (10—40-е годы). История советского джаза с 20-х годов. 1927 г. - оркестр под управлением Александра Цфасмана («АМА-джаз») в Москве и оркестр под управлением Леопольда Теплицкого в Ленинграде. 1929 года премьера «ТЕА-джаза», организованного актером Ленинградского Театра Сатиры Леонидом Утесовым и трубачом Яковом Скоморовским. Творчество Исаака Дунаевского. Новые оркестры. Джазовые произведения Д. Шостаковича. Во время войны появление американских джазовых сочинений в репертуаре советских джаз – оркестров, а в американском джазе з зазвучала «русская тема». Оркестр Гленна Миллера исполнял в концертах «Полюшко-поле» и «Дубинушку» в тактично сделанной обработке; оркестр Бенни Гудмена — обработку фрагментов симфонической сказки «Петя и волк» С. Прокофьева, «Интермеццо для кларнета с джаз-оркестром» А. Цфасмана и целый ряд других произведений советских авторов.

Музыкальный материал: Александр Цфасман «Ожидание»; танец из кинофильма «Сердца четырёх», попурри медленных фокстротов. Оркестр п.у. А. Бадхена – Чаплиниана; Л. Утёсов « Заветный камень» (1944 г. муз. Б.Мокроусов - слова А.Жаров); Марш из кинофильма «Веселые Ребята», «Сердце, тебе не хочется покоя». И.Дунаевский. Музыка из кинофильма «Дети капитана Гранта»; «В лунном свете» (Интродукция и Вальс)

Тема 16. Джазовые ансамбли.

От интернационального — к «новонациональному» джазу. С 50х по 80-е годы джаз начинает углубляться в недра тех культур, в которых он живет и развивается. В 1949 году в Таллине первый в стране джаз-фестиваль. Джаз-оркестр п/у О. Лундстрема (Казань), Государственный эстрадный оркестр Азербайджана п/у Р. Гаджиева, Государственный эстрадный оркестра Грузии «Рэро» п/у К. Певзнера, Государственный оркестр Армении п/у К. Орбеляна. Перспективные опыты сочинения и исполнения джазовых пьес с использованием фольклора. Джазовые фестивали. Ансамбль «Арсенал». Творчества А. Козлова, Н. Левиновского, И. Бриля, Л. Чижика. Приверженность к джазу в его наиболее характерном, чистом виде Д. Голощекина. Стилистику фри-джаза с элементами алеаторики и гротесковой театрализации —музыканты из Литвы— В. Ганелин. В. Чекасин и др.

Музыкальный материал: Оркестр О.Лундстрема Сюита в трех частях У. Найссоо «В народном духе»; Игорь Бриль и его джазовый ансамбль – The day will come (Дорога без конца); Леонид Чижик – Чайковский – Баркарола из «Времён года»; Колыбельная "Summertime". Д. Голощёкин «Звездная пыль»; «Колыбельная Листьев»; В.Ганелин «Live in Moscow - Con Fuoco

17. Джаз в классической музыке и классика в интерпретации джазовых музыкантов.* *Third stream.

Термин "третье течение" (third stream) был введен критиком Джоном Уилсоном. Он обозначил альтернативу, а точнее - варианты синтеза академической музыки и джаза. Направление это сформировалось в 50-е годы. Экспериментальные работы в симфоджазе, джаз-роке, авангардных направлениях с лучшими образцы европейской классической музыки. И наоборот, А.Дворжак, И.Стравинский, К.Дебюсси, М.Равель, Д.Мийо, Д.Гершвин и Л.Бернстайн пытались привнести отдельные элементы джаза в академическую музыку. "Третье течение" было экспериментальным направлением современного джаза. Наиболее яркие его представители. Записи Дюка Эллингтона с оркестрами Ла Скала и Лондонским симфоническим. американского пианиста Билла Эванса. А.Шнитке для исполнения Первой симфонии пригласил джазовый ансамбль Г. Гараняна «Мелодия» и предложил ему импровизировать внутри симфонии, представив состязание двух разных оркестров. Классический струнный «Кронос -квартет» исполняет вместе с джазовым контрабасистом композицию джазового композитора и пианиста Телониуса Монка «Да, это вам не нужно», интерпретируя её по-своему. Р.Щедрин в III части Второго фортепианного концерта воспроизводит тембры, ритмику, гармонические краски, свойственные игре Модерн джаз-квартета. Сюиты для джаз-оркестра

Музыкальный материал: А.Шнитке «Первая симфония»; Кронос-квартет Т. Монк «Да, вам это не нужно», Билл Эванс «Сицилиана» из сонаты для флейты Es-dur; Модерн джаз-квартет- Р.Щедрин «Второй фортепианный концерт», ч.III. С. Слонимский Концерт для трех электрогитар, электрооргана, саксофона, ударных и симфонического оркестра. *Дополнительный материал*:Иллюстрации картин Пабло Пикассо: «Скрипка и гитара», «Натюрморт», «Три музыканта».

Тема 18. Джазовое музицирование.

Специфика джазового языка, его выразительных средств – мелодии. гармонии, ритма и их взаимодействие. Принципы джазовой технологии, связанной с искусством импровизации. В большинстве джазовых стилей импровизация опирается на гармонию. Септаккорд – основа джазовой гармонии. Виды септаккордов. Лады диатонические и хроматические. Сведения, касающиеся мелодического и ритмического строения импровизации. Знакомство с учебными пособиями И. Бриля «Практический курс джазовой импровизации для фортепиано», Ю. Чугунова «Гармония в джазе», О. Хромушина «Джазовые композиции в репертуаре детской музыкальной школы» и «Джазовое сольфеджио». Простейшие упражнения по джазовой импровизации помогут освоить программу седьмого класса по сольфеджио, а уроки джазового сольфеджио станут яркой иллюстрацией предмета «Современная музыка». Популярная классика в джазовой обработке - одно из самых популярных течений современной музыки. В серии сборников «Букет в джазовых тонах» собраны самые популярные и любимые классические произведения в джазовой обработке, а также собственно произведения в джазовом стиле доступные учащемуся музыкальной школы. *Дополнительный материал*: Сборник: Букет в джазовых тонах. Попул. классич. мелодии в легкой транскрипции Фиртича Г. Вып. 2 Издательство: Композитор, 2001