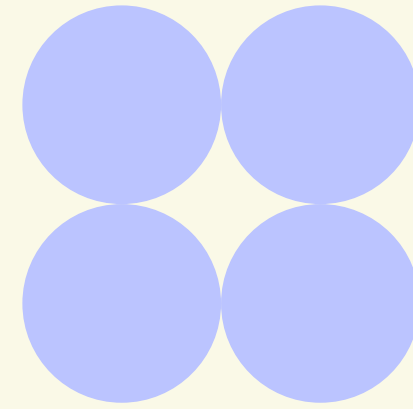

Острый ритм — звуки джаза

Музыка свободы, ритма и живого импровизационного настроения.

Как родился джаз

Джаз появился в Новом Орлеане и быстро вышел далеко за его пределы. В его звуках соединились песни, марши и блюз, а позже музыка покорила Чикаго, Нью-Йорк и весь мир.

Что делает джаз узнаваемым

Свинг придаёт музыке особую пружинистость: кажется, будто ритм слегка раскачивается и приглашает слушателя двигаться вместе с ним.

В джазе важны неожиданные паузы, резкие акценты и короткие музыкальные ответы. Из-за этого мелодия звучит живо и совсем не скучно.

Импровизация помогает музыканту придумывать музыку прямо на сцене. Поэтому одно и то же произведение каждый раз получается немного другим.

Новый Орлеан — город, где джаз начал свой путь

Новый Орлеан был портом, где встречались люди разных культур, языков и песенных традиций. Такая смесь звуков стала отличной почвой для рождения новой музыки.

На улицах города часто звучали духовые оркестры, праздники и парады. В этой шумной, весёлой атмосфере джаз научился быть ярким, смелым и очень живым.

Какие инструменты звучат в джазе

Труба

Труба часто выводит яркую главную тему. Её звук может быть звонким и смелым, поэтому она легко привлекает внимание и задаёт настроение всей пьесе.

Саксофон и кларнет

Эти духовые инструменты умеют звучать мягко, тепло и немного игриво. Они помогают мелодии «разговаривать» со слушателем и делают джаз особенно выразительным.

Пианино

Пианино соединяет мелодию и аккорды. Оно поддерживает остальных музыкантов, а иногда само выходит на передний план и начинает собственный музыкальный рассказ.

Ударные

Барабаны удерживают ритм и помогают музыке не терять движение. Благодаря им джаз остаётся упругим, живым и немного озорным, как весёлая игра.

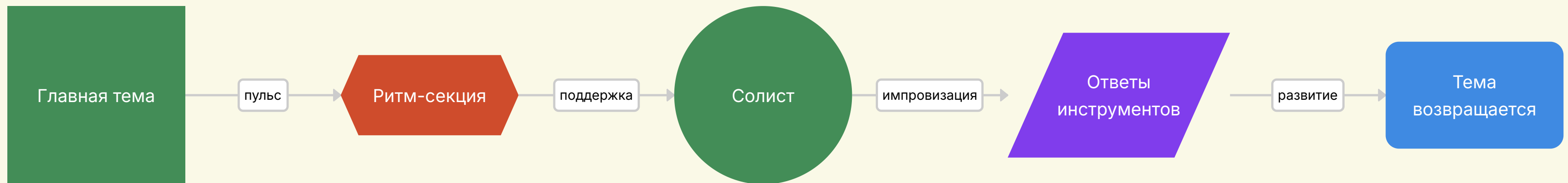

Контрабас

Контрабас даёт музыке глубокую опору и помогает всем инструментам держаться вместе. Его низкий звук словно шагает рядом с мелодией и поддерживает её.

Как строится джазовая мелодия

Схема показывает, как тема, ритм и импровизация создают живое джазовое исполнение.

Импровизация — музыка здесь и сейчас

Импровизация похожа на разговор без заранее написанного текста. Музыкант знает тему, но добавляет свои мысли, словно придумывает фразы прямо на ходу.

Для импровизации важно внимательно слушать ритм и других исполнителей. Тогда музыка получается не случайной, а смелой, связной и очень живой.

Из-за импровизации одно и то же произведение никогда не звучит совсем одинаково. Каждый концерт превращается в маленькое музыкальное приключение.

Саксофон — один из самых известных голосов джаза

Саксофон появился в XIX веке и быстро стал любимцем джазовых музыкантов. Его звук легко бывает тёплым, мягким, весёлым или чуть печальным.

Чаще всего именно саксофон ведёт мелодию и делает её особенно выразительной. Он словно умеет говорить на музыкальном языке очень понятно и красиво.

100+

лет назад началась история джаза.

История джаза

Этот возраст напоминает: джаз появился давно, но до сих пор звучит свежо, потому что его ритм и свобода не стареют.

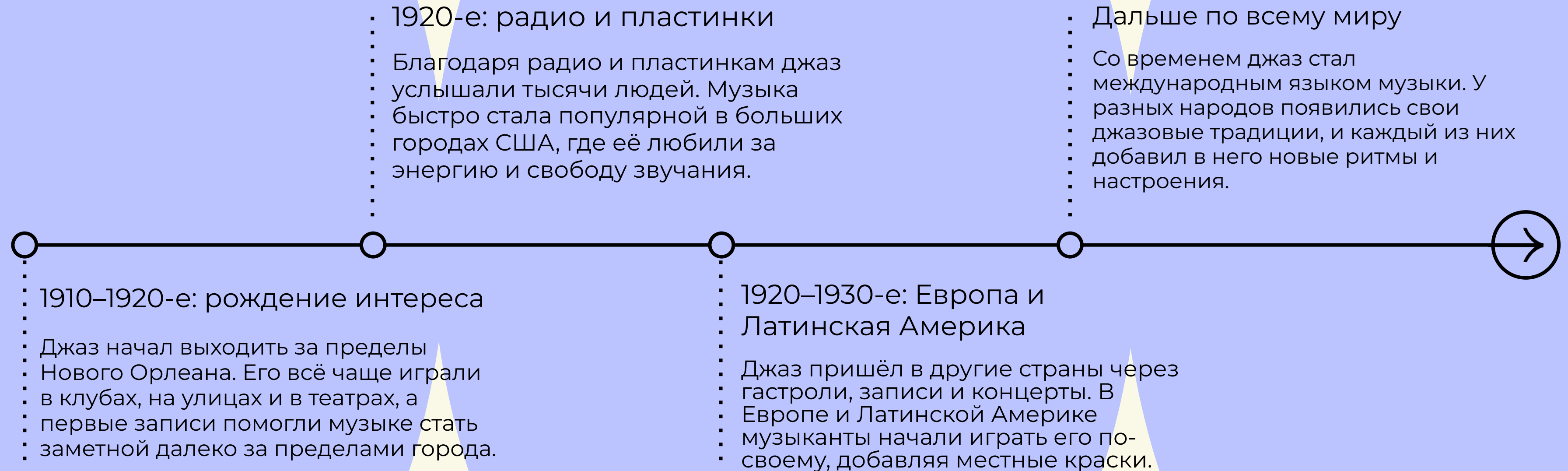
Блюз и джаз: родственные звуки

Блюз помог джазу стать душевным и тёплым. От него джаз взял особые интонации, лёгкую грусть и те самые «синие ноты».

Благодаря блюзу джаз умеет быть не только весёлым, но и задумчивым. В этом его сила: музыка может улыбаться и немного мечтать одновременно.

Как джаз путешествовал по миру

Известные музыканты джаза

Луи Армстронг сделал трубу одним из самых узнаваемых голосов джаза. Его игра звучала ярко, смело и очень живо, а ещё он умел петь так же выразительно, как играл.

Дюк Эллингтон писал крупные пьесы для оркестра и умел заставить много инструментов звучать как одна большая команда. Его музыка показывала, что джаз может быть и мощным, и тонким.

Элла Фицджеральд прославилась удивительно лёгким голосом и скэтом. Она превращала пение в настоящий музыкальный разговор, будто голос тоже становился инструментом.

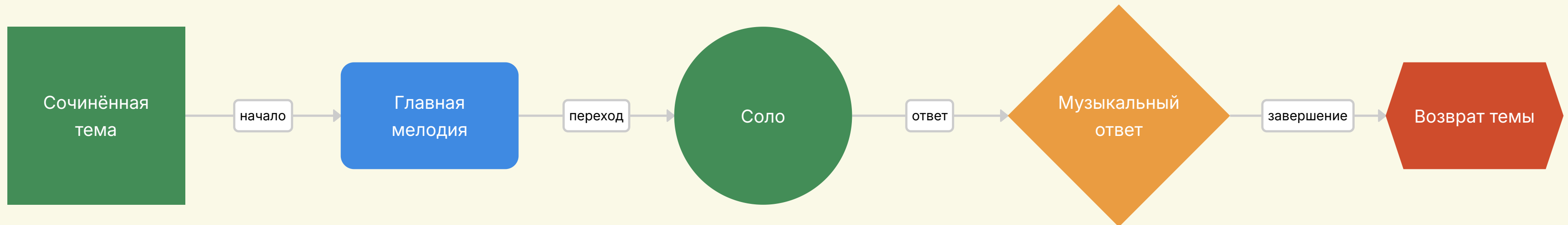
Скэт-пение: когда голос ведёт себя как инструмент

Скэт — это пение без обычных слов. Вместо текста певец использует короткие слоги, быстрые повторы и весёлые ритмы, поэтому голос звучит свободно и очень подвижно.

Такой приём особенно любит джаз, потому что он позволяет не просто петь мелодию, а играть ею. Получается немного озорно, очень живо и совсем не скучно.

Путь джазовой пьесы

Схема показывает, как в джазе тема превращается в живой музыкальный разговор.

Большой оркестр и маленькая джазовая группа

Большой джазовый оркестр, или биг-бенд, звучит густо и торжественно. В нём много инструментов, поэтому музыка напоминает большой праздничный хор, только без слов.

Маленькая группа звучит свободнее и ближе. В ней проще услышать каждый инструмент, а музыканты быстрее реагируют друг на друга, словно ведут живой разговор.

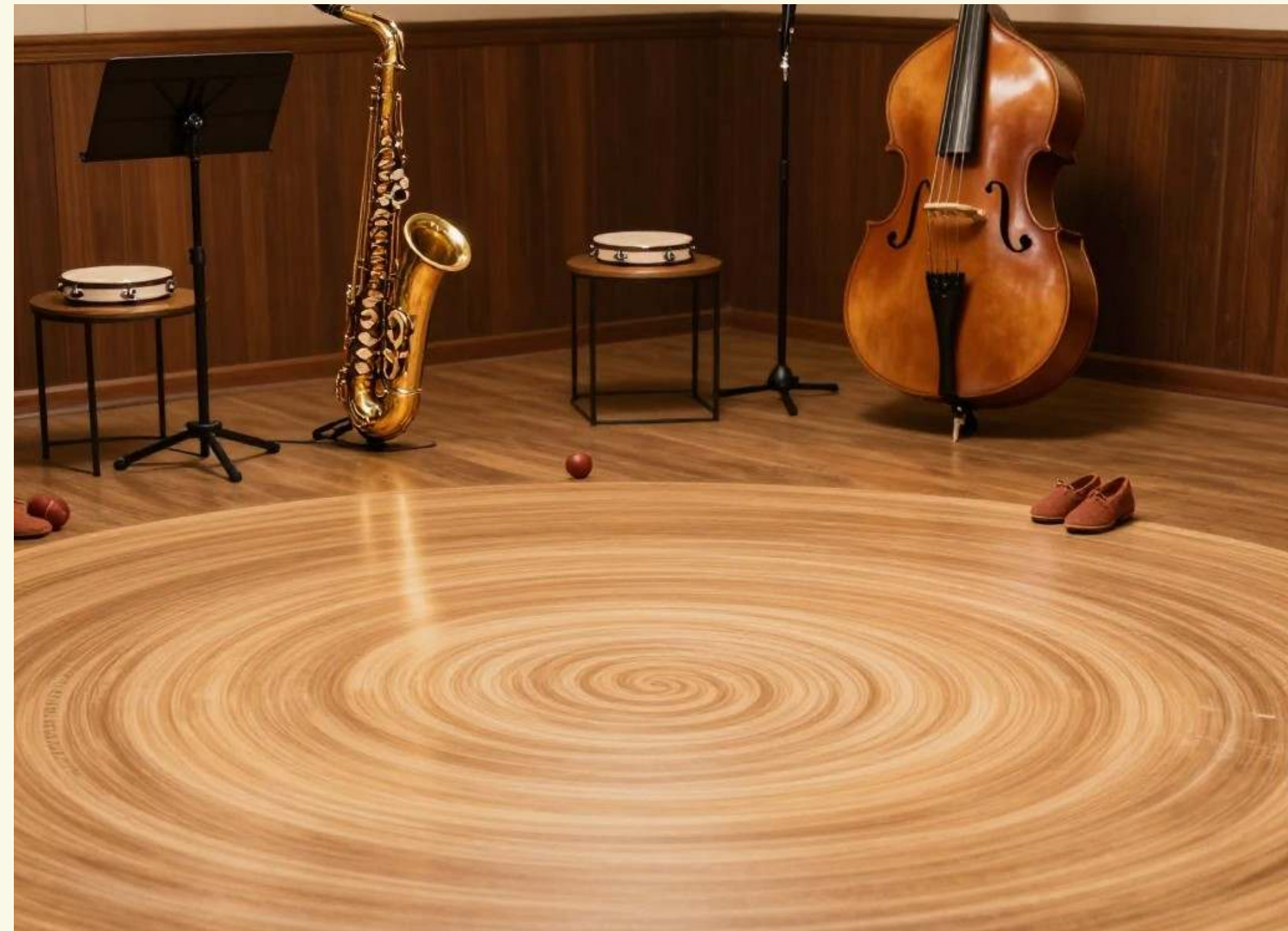
В большом составе особенно важны точность и согласованность. Каждый участник знает свою роль, чтобы общий звук получился ярким, но не путаным.

В маленькой группе больше места для неожиданностей. Здесь легче импровизировать, менять настроение и делать музыку очень личной и дружелюбной.

Джаз и танец

Джаз часто заставлял людей двигаться в такт. Его ритм был таким бодрым, что усидеть на месте становилось почти невозможно, даже если очень стараться.

Во времена свинга появились весёлые танцы, которые любили и дети, и взрослые. Музыка как будто приглашала всех в общий круг, где шаги сами подсказывал джаз.

Почему один и тот же джаз звучит по-разному

Темп меняет характер пьесы. Если музыка идёт быстрее, она кажется лёгкой и озорной, а если медленнее — спокойной, задумчивой или чуть грустной.

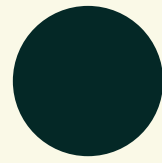
На звучание влияет и выбор инструментов. Труба, саксофон, пианино или голос могут сделать одну и ту же мелодию очень разной по настроению.

Импровизация тоже меняет музыку. Каждый музыкант добавляет свои идеи, поэтому знакомая пьеса каждый раз получается немного новой, как рисунок, который рисуют заново.

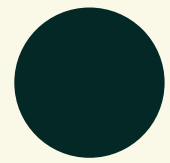
Джаз в современном мире

Сегодня джаз умеет дружить с роком, поп-музыкой и электронной музыкой. Из-за этого он звучит по-новому, но не теряет свой характер.

Даже в новых стилях джаз сохраняет главное: живой ритм, свободу для солиста и внимательное слушание друг друга. Без этого он перестал бы быть джазом.

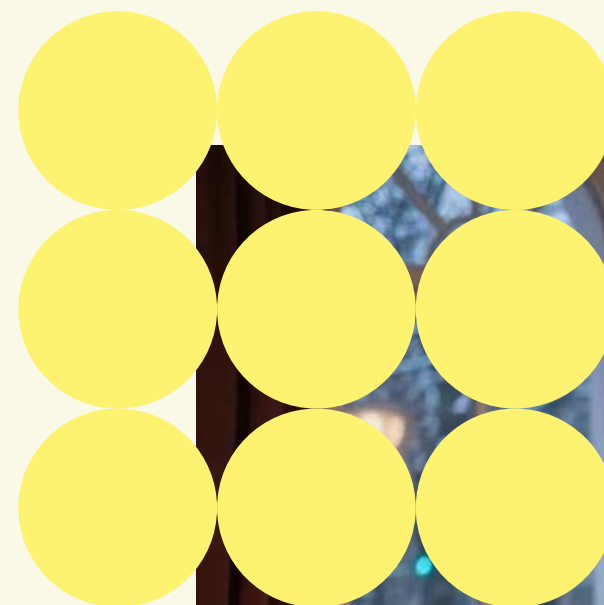

Современные музыканты часто смешивают старые джазовые приёмы с новыми инструментами и ритмами. Так музыка остаётся интересной и для взрослых, и для детей.

Именно поэтому джаз не стареет. Он меняется вместе с людьми и каждый раз находит способ удивить слушателя, словно говорит: «А вот и я снова!»

Как внимательно слушать джаз

1 Сначала попробуй услышать, какой инструмент ведёт мелодию, а какой поддерживает ритм. Потом поймай момент, когда музыка начинает импровизировать и немного шалить.

2 Ещё интересно замечать короткие музыкальные ответы между инструментами. Это похоже на вежливый разговор, только вместо слов звучат ноты, паузы и маленькие сюрпризы.

Джаз — музыка ритма, свободы и дружбы инструментов

Джаз родился в Новом Орлеане, объединил разные традиции и стал любим во многих странах. Он и сегодня радует своим свингом, смелостью и живым музыкальным разговором.

