

Джазовый оркестр: музыка, ритм и дружная игра

Музыка, где каждый инструмент умеет удивлять и дружить.

Как появился джазовый оркестр

Джаз родился в США, в Новом Орлеане, из блюза, спиричуэлс и танцевальной музыки. Позже появились большие оркестры, которые звучали на танцах, в театрах и по радио.

Из чего состоит джазовый оркестр

01

Духовые инструменты

Саксофоны, трубы и тромбоны образуют яркую духовую группу. Они могут петь главную тему, отвечать друг другу и создавать большое, насыщенное звучание.

02

Ритм-секция

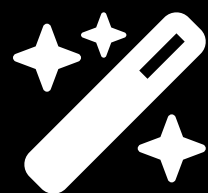
Фортепиано, контрабас, барабаны и иногда гитара держат общий пульс. Благодаря им музыка идёт ровно, не теряет темп и звучит уверенно.

Саксофоны — голос оркестра

Главная мелодия

Саксофоны часто ведут мелодию и помогают слушателю сразу узнать джаз. Их звук легко выделяется среди других инструментов и звучит очень выразительно.

Разные голоса

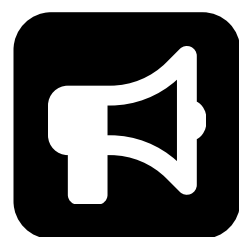
Альт-, тенор-, баритон- и сопрано-саксофон звучат по-разному. Один поёт мягко, другой — ниже и гуще, а третий может звенеть почти как птица.

Музыкальный разговор

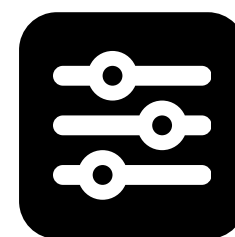
Саксофоны умеют не только играть вместе, но и словно переговариваться. Из-за этого оркестр похож на весёлую беседу, где каждый голос важен.

Трубы и тромбоны

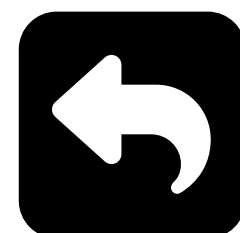
Блестящий звук труб

Трубы звучат ярко и звонко, как солнечный луч в музыке. Они хорошо слышны и помогают оркестру звучать смело, празднично и очень живо.

Скольжение тромбонов

Тромбоны добавляют музыке глубину и широкое звучание. Их плавные переходы между нотами часто вызывают улыбку, потому что звучат чуть озорно.

Фразы друг другу

В джазе трубы и тромбоны часто отвечают короткими музыкальными репликами. Такое перекликанье делает музыку подвижной, дружной и совсем не скучной.

Ритм-секция держит пульс

- Контрабас, барабаны, фортепиано и гитара создают прочную основу для всей музыки. Они помогают оркестру идти вперёд и не сбиваться с шага, даже если мелодия очень сложная.
- Когда ритм-секция играет уверенно, остальные инструменты чувствуют себя свободнее. Тогда джаз получается живым, ровным и таким, под который хочется постукивать ногой.

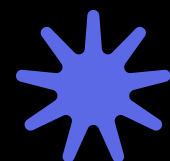

Как рождается джазовое звучание

Последовательность показывает, как оркестр строит музыку шаг за шагом.

Импровизация — музыка здесь и сейчас

Импровизация — это когда музыкант придумывает мелодию прямо во время игры. Он не просто повторяет ноты, а добавляет свои идеи, как художник — новые краски.

01

Один и тот же мотив можно сыграть по-разному: тише, быстрее, с украшениями или неожиданными паузами. Поэтому джазовый концерт каждый раз звучит немного иначе.

02

Импровизация требует смелости и внимательности. Музыкант должен слышать оркестр, чувствовать ритм и не терять свою музыкальную мысль даже на ходу.

03

Свинг — особый качающий ритм

- Свинг делает джаз узнаваемым сразу. Ноты звучат не совсем ровно, а словно слегка покачиваются, поэтому музыка кажется лёгкой, живой и очень подвижной.
- Из-за свинга хочется покачиваться в такт, будто музыка сама мягко катится вперёд. Это и есть тот самый джазовый «кач», который так любят слушатели.

Как оркестр слушает сам себя

01

Первый инструмент начинает фразу, а остальные внимательно ждут, чтобы не перебить его. Так музыка звучит аккуратно и понятно, как в хорошем разговоре.

02

Каждый музыкант помнит свою партию и одновременно слышит партнёров. Без этого оркестр быстро запутается, как команда без общего плана.

03

В джазе важны чувство ритма и умение вовремя вступить. Если кто-то начнёт слишком рано или слишком поздно, музыка тут же «споткнётся».

04

Когда все слушают друг друга, оркестр играет дружно и уверенно. Тогда каждый звук находит своё место, а музыка получается красивой и живой.

Дирижёр, ноты и порядок в музыке

01

Дирижёр помогает большому оркестру начать одновременно, держать общий темп и вместе закончить пьесу. Его жесты подсказывают, когда звучать громче, тише или сделать паузу.

02

Музыканты читают ноты и заранее знают основную форму произведения. Это важно, чтобы сложная музыка не рассыпалась, а звучала собранно, как хорошо построенный дом.

03

В некоторых местах партитуры специально оставляют место для соло. Тогда оркестр следует нотам, а один музыкант может проявить фантазию, не нарушая общего порядка.

Три легендарных оркестра джаза

Дюк Эллингтон: оркестр с узнаваемым голосом

Оркестр Дюка Эллингтона прославился изящным звучанием и богатой палитрой тембров. Эллингтон писал музыку так, чтобы каждый инструмент был слышен по-своему. Поэтому его биг-бэнд легко узнать даже по нескольким тактам.

Каунт Бейси: ритм, который невозможно не почувствовать

Коллектив Каунта Бейси славился лёгким, точным и очень живым свингом. Музыка этого оркестра словно шагает вперёд сама. Слушатели хорошо чувствуют в ней уверенный пульс и радостную энергию большого ансамбля.

Гленн Миллер: музыка, которую полюбил весь мир

Оркестр Гленна Миллера сделал звучание биг-бэнда особенно популярным у широкой публики. Его мелодии часто были ясными и запоминающимися, поэтому их любили и на танцах, и на радио. Эта музыка до сих пор остаётся классикой.

Где можно услышать джазовый оркестр

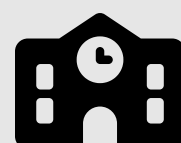
Концертный зал

Здесь джаз звучит особенно торжественно и ясно. В большом зале хорошо слышны и мягкие саксофоны, и яркие трубы, и каждый короткий ответ оркестра.

Уличный праздник

На улице джаз сразу создаёт весёлое настроение. Люди останавливаются послушать, пританцовывают и улыбаются, потому что музыка кажется живой и очень близкой.

Школа

В школе джазовый оркестр помогает учиться слушать ритм и разные голоса инструментов. Такое выступление превращает урок музыки в настоящее маленькое событие.

Кино и фестиваль

В кино джаз подчёркивает настроение сцены, а на фестивале собирает много слушателей. Его узнают по особому качанию, ярким инструментам и свободной подаче.

Чем джазовый оркестр отличается от обычного

В джазе музыканты не просто играют по очереди, а постоянно отвечают друг другу короткими фразами. Из-за этого музыка похожа на живой разговор, а не на строгий монолог.

01

02

Важную роль играет импровизация: исполнитель может по-новому украсить знакомую мелодию прямо во время концерта. Поэтому одно и то же произведение каждый раз звучит чуть иначе.

Ещё одна особенность — свинг, особый качающий ритм. Он делает звучание лёгким, подвижным и немного озорным, словно музыка сама улыбается слушателю.

Как выглядит сцена оркестра

Спереди обычно стоят трубы и тромбоны, чтобы их яркий звук хорошо слышался. За ними размещают саксофоны, которые соединяют духовую группу и создают красивую общую линию мелодии.

01

02

Сзади находятся барабаны, контрабас, пианино и гитара. Такое расположение помогает музыкантам видеть друг друга и слышать общий пульс, как в дружной команде на одной сцене.

Звук, который создаёт настроение

01

Джазовый оркестр умеет звучать радостно и празднично. Тогда кажется, будто музыка приглашает в танец и поднимает настроение с первых же тактов.

02

Иногда он становится мягким и тихим. В такие минуты мелодия звучит задумчиво, как вечерняя история перед сном, только очень музыкальная.

03

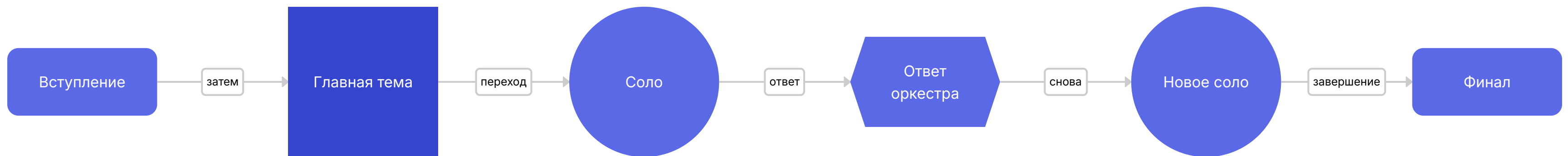
Бывает и таинственное звучание. Тогда инструменты будто шепчут друг другу секреты, а слушателю хочется узнать, что будет дальше.

04

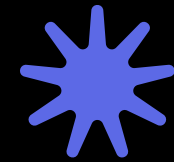
А в ярких эпизодах музыка становится смелой и азартной. Она будто зовёт в маленькое приключение, где каждый поворот приносит новый сюрприз.

Как звучит выступление от начала до конца

Последовательность показывает, как джазовый оркестр строит пьесу: от вступления до финального завершения.

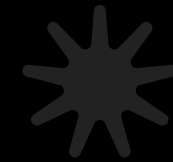

Почему джазовый оркестр любят до сих пор

У джаза есть энергия, которая легко передаётся слушателям. Даже дети быстро замечают, что музыка не стоит на месте, а всё время движется вперёд.

01

Каждое исполнение получается немного другим, потому что в нём есть место для импровизации. Из-за этого знакомая пьеса всегда может удивить новым оттенком.

02

Джазовый оркестр звучит как настоящее приключение. Ноты в нём известны заранее, но повороты музыки бывают неожиданными, и именно это делает её интересной снова и снова.

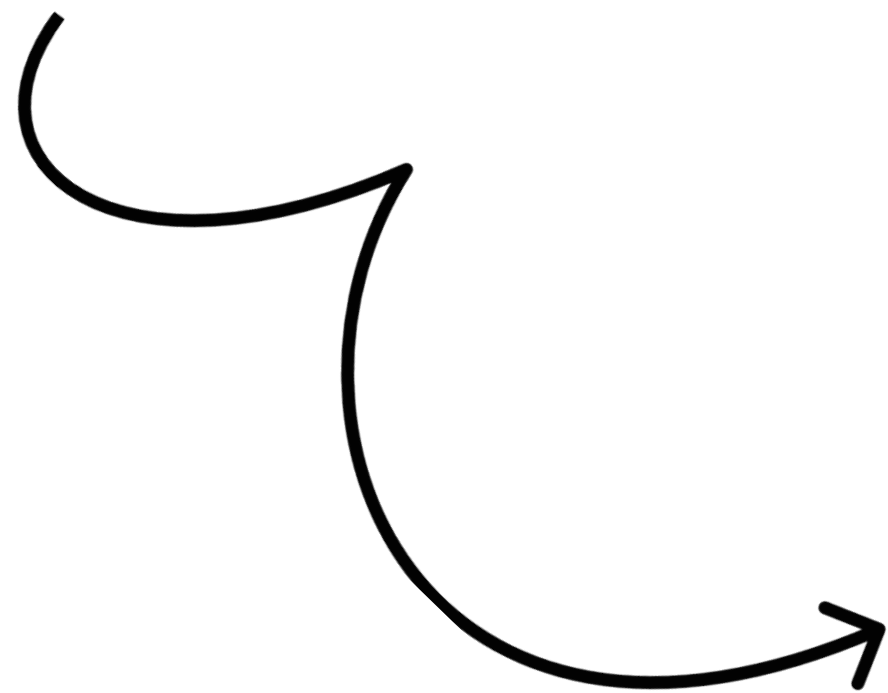
03

Чему учит игра в джазовом оркестре

- Игра в джазовом оркестре развивает слух, чувство ритма и внимание. Музыкант учится замечать не только свою партию, но и то, что делают соседи по сцене.
- Она также учит смелости и умению работать вместе. Когда каждый слушает других и не теряется, оркестр звучит дружно, а человек чувствует себя уверенно в команде.

Джазовый оркестр — музыка дружбы и свободы

Джазовый оркестр показывает, как много может сделать дружная команда: слушать, считать ритм и смело импровизировать. В этом и есть его весёлая, живая сила.

