

Урок 23. Джаз! Джаз! Джаз!

Живая музыка свободы, ритма и неожиданных музыкальных сюрпризов.

Как появился джаз

Джаз родился в США в начале XX века, особенно в Новом Орлеане. Его создали афроамериканские музыканты, соединив разные музыкальные традиции в яркую, подвижную и очень свободную музыку.

Откуда взялись джазовые ритмы

3

Африканская основа

В джазе слышны ритмы, хлопки и повторяющиеся рисунки, пришедшие из африканской музыки. Они сделали звучание упругим, живым и очень запоминающимся.

Европейские мелодии

К ритмам добавились европейские мелодии и звучание духовых оркестров. Благодаря этому джаз получил знакомые музыкальные линии и богатое, праздничное звучание.

Блюзовые интонации

Блюз принес в джаз особые повороты мелодии и выразительность. Из-за этого музыка может звучать и весело, и задумчиво, как будто умеет говорить разными голосами.

Повтор и ответ

Многие джазовые рисунки строятся на повторении и ответе. Один инструмент начинает фразу, другой подхватывает ее, и музыка кажется живым разговором.

Новый Орлеан: джаз на улицах

Праздничный город

В Новом Орлеане музыка часто звучала прямо на улицах. Во время карнавалов, шествий и праздников духовые оркестры вели людей за собой, а прохожие сразу подхватывали настроение. Казалось, что весь город идет в одном музыкальном строю.

Разговор инструментов

Музыканты любили отвечать друг другу короткими фразами, словно в веселой беседе. Один инструмент начинал мелодию, другой тут же подхватывал ее, и от этого музыка становилась похожей на живую уличную игру.

Что такое импровизация

1

Импровизация — это когда музыкант придумывает мелодию прямо во время исполнения. Он не просто повторяет ноты, а добавляет свои идеи и делает музыку по-настоящему живой.

2

В джазе импровизация похожа на умную игру. Музыкант знает главную тему, но каждый раз может украсить ее по-новому, как художник, который выбирает другие краски.

3

Поэтому одна и та же пьеса в джазе редко звучит одинаково. Сегодня она может быть спокойной, а завтра — озорной, быстрой и полной неожиданных поворотов.

Синкопа и свинг: секрет джазового качания

1

Синкопа — это удар в неожиданном месте. Акцент появляется не там, где его ждут, и ритм сразу становится бодрее, будто музыка подпрыгнула.

2

Свинг делает джаз покачивающимся и упругим. Под такой ритм хочется не просто слушать, а тихонько качать головой или даже притопывать ногой.

3

Если марш идет строго и ровно, то джаз любит свободу. Он может чуть ускоряться, замедляться и все равно оставаться уверенным и красивым.

4

Именно синкопа и свинг помогают джазу звучать непохоже на другую музыку. В них и спрятано его особое веселое «качание».

Инструменты джаза

Духовые инструменты

Труба, саксофон и кларнет часто ведут мелодию. Их голоса особенно яркие, поэтому они легко становятся главными героями джазовой пьесы.

Ритм и сопровождение

Пианино, контрабас и барабаны помогают держать основу музыки. Они задают ритм, поддерживают солистов и делают джаз собранным, но при этом свободным.

Как рождается джазовая пьеса

Последовательность показывает, как тема превращается в музыкальный разговор.

Луи Армстронг — знаменитый джазовый трубач

1

Луи Армстронг прославился как трубач с очень ярким и узнаваемым звуком. Его игра была смелой, теплой и такой выразительной, что ее хотелось слушать снова и снова.

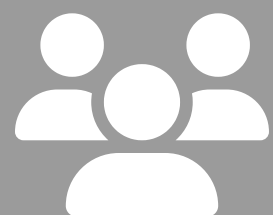
2

Он также пел необычным хриловатым голосом, который сразу запоминался. Благодаря этому Армстронг стал музыкантом, которого узнают по нескольким нотам и одной фразе.

3

Его выступления показали, что в джазе соло может стать главным событием. Один музыкант способен увлечь слушателей так, будто рассказывает веселую и очень интересную историю.

Дюк Эллингтон и большой джазовый оркестр

Руководитель оркестра

Дюк Эллингтон писал музыку для большого оркестра и умел соединять множество инструментов в одно красивое звучание. Его пьесы были похожи на яркую музыкальную картину.

Разные группы инструментов

В его произведениях звучали разные части оркестра: духовые, ритм-секция и другие инструменты. Поэтому музыка получалась богатой, объемной и очень нарядной.

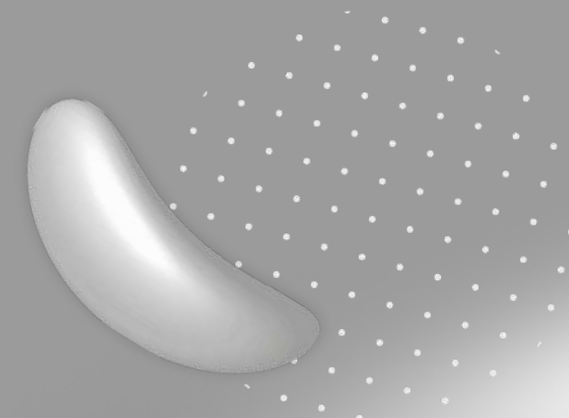
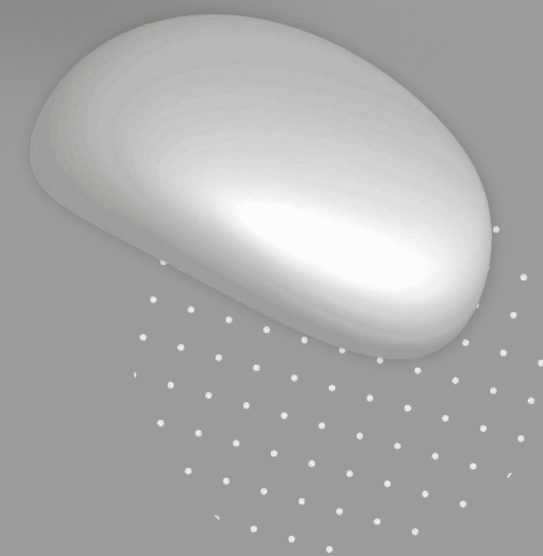
Тонкий вкус

Эллингтон показал, что джаз может быть не только веселым, но и изящным, сложным, торжественным. Его музыка часто звучала как маленький праздник со вкусом.

Свой неповторимый стиль

Его имя связано с тем, что большой джазовый оркестр может звучать очень по-разному. У Эллингтона каждая пьеса имела собственный характер и настроение.

Где джаз любят слушать

- Джаз звучит в концертных залах и маленьких клубах, где особенно хорошо слышны нюансы каждого инструмента. Его слушают и на фестивалях, где музыка собирает людей разных возрастов.
- Эта музыка подходит для разных моментов: она может успокаивать, удивлять и приглашать танцевать. Джаз легко меняет настроение, потому что в нем живут ритм, мелодия и свобода исполнения.

Джаз и танцы

12

Чарльстон и свинг

Под джазовые мелодии особенно любили танцевать чарльстон и свинг. Эти танцы были быстрыми, веселыми и очень энергичными.

Начало XX века

Ранний джаз часто звучал там, где люди танцевали. Его живой ритм сразу подталкивал двигаться, хлопать и отбивать шаг.

Музыка для движения

Джаз надолго стал не только музыкой для слушания, но и музыкой для танца. Его ритм помогал кружиться, прыгать и легко держать шаг.

1927

**вышел фильм «The Jazz Singer», и джаз
стал еще заметнее в кино**

С этого времени джазовые мелодии часто стали
использовать в фильмах, чтобы передать настроение
города, вечер и движение.

Britannica, статья The Jazz Singer

Джаз путешествует по миру

- 1 Джаз быстро вышел за пределы США и стал понятен слушателям в разных странах. Его полюбили там, где ценят живой ритм, красивые мелодии и свободу в музыке.
- 2 В каждой стране джаз звучит по-своему, потому что музыканты добавляют свои традиции и любимые интонации. Но главное остается тем же: импровизация, характер и музыкальный разговор.

Джаз в России

15

1

В России джаз стал известен в XX веке и постепенно вошел в концертную жизнь больших городов. Его слушали с интересом, потому что он звучал необычно и очень живо.

2

Появлялись оркестры, выступления и фестивали, где джаз показывал разные стороны своего характера. Эта музыка умела быть и торжественной, и очень дружелюбной.

3

Российские музыканты нередко соединяли джаз с родными мелодиями. Поэтому он получал особое звучание: теплое, яркое и легко узнаваемое.

Как слушать джаз внимательно

Пять простых шагов помогают услышать в джазе мелодию, ритм и музыкальные ответы между инструментами.

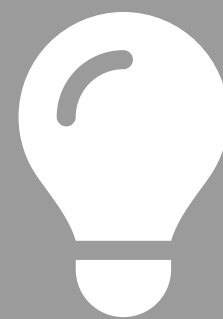
Почему джаз важен

17

Учит слушать

Джаз помогает замечать, как один инструмент поддерживает другой. В такой музыке важно не только играть самому, но и слышать партнеров рядом.

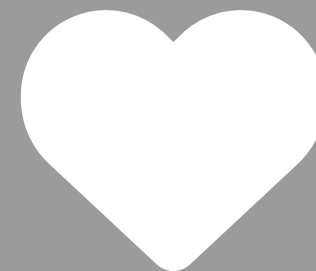
Развивает фантазию

Музыкант может придумывать свои повороты прямо во время исполнения. Поэтому джаз похож на творческую игру, где всегда есть место неожиданной идее.

Показывает команду

В джазе каждый исполнитель важен, но все звучат вместе. Музыка становится похожей на дружный разговор, где у каждого есть своя очередь.

Передает характер

Одна и та же мелодия может звучать спокойно, весело или задумчиво. Джаз показывает, что музыка умеет выражать чувства без слов и объяснений.

Мини-словарь джаза

Импровизация: музыка здесь и сейчас

Музыкант не только вспоминает готовую мелодию, но и придумывает новые звуки прямо во время игры. Поэтому джазовый номер каждый раз получается немного другим, как маленькое музыкальное приключение.

Свинг: ритм, который качает

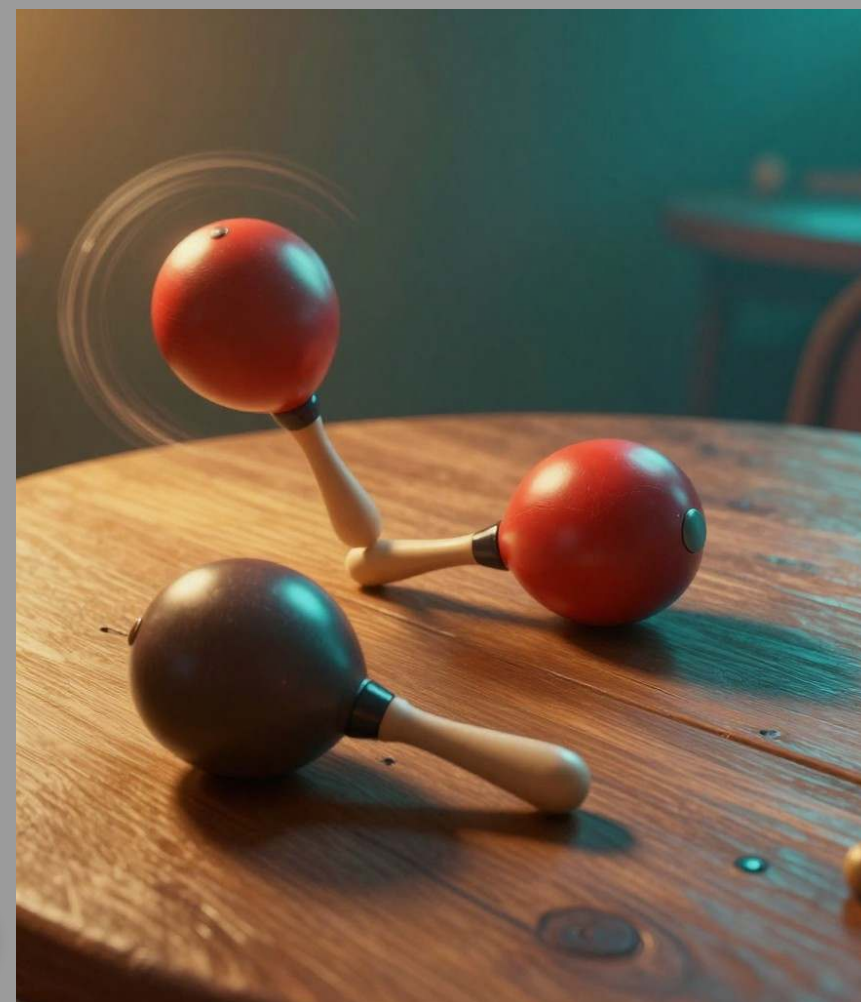
Когда музыка начинает мягко покачиваться, хочется двигаться вместе с ней. Свинг делает джаз упругим и подвижным, словно он улыбается и слегка подмигивает слушателю.

Синкопа: неожиданный акцент

Иногда удар появляется не там, где его ждешь, а чуть в стороне. От этого мелодия становится живее, а ритм — озорнее и интереснее для слуха.

Соло и джаз-бэнд

Соло — это момент, когда один инструмент выходит вперед и рассказывает свою музыкальную историю. А джаз-бэнд — небольшой ансамбль, где все инструменты умеют поддерживать друг друга и звучать как одна команда.

Джаз и настроение

19

1

Джаз может быть веселым, как праздничный салют, и тогда он сразу поднимает настроение. Под такую музыку хочется улыбаться, хлопать в ладоши и двигаться чуть быстрее.

2

Он бывает и тихим, задумчивым, будто вечерний разговор у окна. В таких мелодиях слышится мягкость, спокойствие и легкая мечтательность.

3

Иногда джаз звучит озорно и бодро, словно музыкальная шутка. Тогда в нем много быстрых поворотов, ярких ответов и веселого ритма.

4

Поэтому каждый слушатель находит в джазе свое чувство. Эта музыка похожа на коробку с разными красками: в ней есть оттенок для любого настроения.

Джаз: музыка свободы и сюрпризов

Джаз родился в Америке, но давно стал музыкой всего мира. Он живет потому, что в нем есть ритм, фантазия и смелый музыкальный разговор между исполнителями.

