Управление культуры Администрации города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4»

г.Челябинска

Одночастные формы в джазе. Блюз

(методическая разработка)

Выполнил: Бойков М.О.

Челябинск, 2018

Бойков М.О.

Одночастные формы в джазе. Блюз. Методическая разработка. Челябинск, 2018

Блюз оказал существенное влияние на формирование и развитие джазовой музыки не только в Америке, но и далеко за ее пределами, во многом предопределив ее интонационное и ритмическое строение, а так же импровизационный стиль исполнения. Поэтому о блюзе говорят не только как о жанре, но и, как и об элементе джаза. В данной методической разработке раскрываются особенности Блюза. Методическая разработка адресована преподавателям эстрадного отделения ДШИ и ДМШ.

Рецензенты:

____

Содержание

Содержание………………………………………………………………………..2

1. Одночастные формы в джазе. Блюз………………………………………….3
2. Тематика блюзов………………………………………….............................6

3. Форма…………………………………………………...................................7

4. Гармония …………………………………………………………………….11

5. Мелодия.……………………………………………………………………..12

Список использованной литературы...……………………………….……….16

ОДНОЧАСТНЫЕ ФОРМЫ В ДЖАЗЕ.

БЛЮЗ

Блюз(предположительно *от амер. «*to feel blue» - «пребывать в печали» или от *англ.*«blue devils» - «тоска, меланхолия, хандра»; *англ. «*blue»— *буквально*«голубой») – один из основных жанров джаза всех периодов и течений*.*Термин «блюз» впервые вошел в обиход в 1912 г., всеобщую известность блюз получил благодаря популяризаторской и творческой деятельности У. Хенди, прозванного отцом блюза.

Условно блюзы можно разделить на три группы:

* **архаический блюз**(предклассический,деревенский, сельский *(country),*

народный *(folk)*) - представляет раннюю стадию блюза(1850—1890), впитавшего многие характерные элементы предыдущих форм афроамериканского фольклора *(баллады, спиричуэла, уорк-сонга, холлера*). Для него характерны декламационный характер холлера и спиричуэла, балладное строение мелодии. Размер — 4/4. Тема чаще всего состоит из 12 тактов, где используется простая гармоническая сетка, основанная на главных ступенях лада:

I6 | IVх | I6 | Iх |

IVх | IVх| I6| I6|

Vх| IVх | I6 | Vх ||

* **классический (городской) блюз** - сложился на основе архаического

блюза к концу XIX в. Период наивысшего расцвета классического блюза приходится на 1925—1935 гг., после чего происходит постепенный пере ход его к современным формам. В этот период в сложились его характерные особенности — 12-тактовая форма блюза, самобытный тип мелодики (опирающейся на «блюзовый звукоряд»), развитая респонсорная техника (вопросно-ответный принцип, простейшим примером которого является перекличка между солистами, между солистом и ансамблем, хором), жанровые разновидности (вокальный, инструментальный блюз, шаут-блюз (шаут – особая манера пения, использующая разнообразные приёмы речевого интонирования – шёпот, стон, крик, фальцет и др.), свит-блюз (музыка лирического, сентиментального, элегического характера) и др.). Классический блюз оказал большое влияние на формирование основных стилей и направлений традиционного джаза (новоорлеанский джаз, баррел-хаус, буги-вуги и др.). К числу наиболее известных исполнителей (певцов) классического блюза относятся: Сонни Бой Уильямс, Гертруда Ма Рейни и «императрица блюза» Бесси Смит. Блюзовая сетка отличается от архаической некоторым усложнением гармонии.

* **современный (ритм-энд-блюз - R&B)** - блюзовый стиль вокально –

инструментальных ансамблей, возникший на рубеже 30-40-х гг. ХХ в. в США. Главную роль в R&B играет фактор группы исполнителей, состоящей из саксофона, электрогитары, электроорга на, контрабаса (бас-гитары), ударных инструментов и вокала. Именно группа определяет свой стиль и саунд (звуковой стиль), где солист-вокалист (вокальную партию часто исполняет гитарист) составляет лишь ее часть. Исполнение характеризуется эмоциональной экспрессией, громким звучанием, употреблением разных приемов звукоизвлечения, введением различных риффовых перекличек между певцом и саксофонистом и др. Полностью сохраняется блюзовый лад с характерным наличием в нем «блюзовых тонов». Гармоническая структура большинства пьес соответствует обычному 12-тактовому блюзу, но без особых замен и усложнений, характерных для джазового блюза. Выдающимися исполнителями R&B являются Вилли Диксон, Мадди Уотерс, Артур Крадап, Луис Джорден, Рей Чарлз, Би Би Кинг, Джон Ли Хукер и др.

При всём многообразии блюзы имеют ряд неизменных художественных признаков:

* строго выдержанный характер поэтического текста;
* определённая поэтическая структура (в классическом блюзе; в архаическом – более свободные приёмы поэтической речи);
* определённая система музыкально-выразительных средств, не встречающаяся ни в одном из видов народного или профессионального искусства»;
* импровизационность, сочетающаяся с неизменными канонами музыкально-поэтической структуры.

Стиль блюза проявляется в характерных особенностях интонационного строя, лада, мелодики, гармонии, ритма, формы.

ТЕМАТИКА БЛЮЗОВ

Тематика блюзов довольно разнообразна. В них поется о потерянной любви и утраченном человеческом достоинстве, о горькой неволе и непосильном труде. Несмотря на преобладающее в блюзах настроение грусти и безнадежности, в них нередко звучал и юмор.

Примеры блюзовых текстов:

Oh the Mississippi River is so deep and wide,

Oh the Mississippi River is so deep and wide,

And my gal lives on the other side.

(О! Река Миссисипи так глубока и широка,

А моя девушка живет на другом берегу.)

My New Orleans pardner done turned me down.

My New Orleans pardner done turned me down.

And if he don't come back I'll soon be gulf cost bound.

(Мой парень из Нового Орлеана бросил меня.

И если он не вернется, я направлюсь к заливу.)

Размер блюза - 4/4, темп – произвольный. В ранних блюзах темп часто медленный; в современных инструментальных композициях, в основу которых положена схема блюза, темп может быть умеренным и быстрым.

ФОРМА

Блюз в целом представляет собой куплетно-вариационную форму. Традиционную форму одного куплета блюза можно рассматривать как двенадцатитактный период, состоящий из трех предложений продолжительностью в четыре такта. Такую форму обычно называют ***блюзовым квадратом*** или ***блюзовым хорусом (chorus)***. Встречаются различные отклонения от двенадцатитактной формы, а также восьмитактные и шестнадцатитактные блюзы («Больница Святого Джеймса» - пример 8-тактного, «Бейсин стрит блюз» С.Вильямса – 16-тактного блюза).

Блюзовая форма имеет 12-тактовую вопросно-ответную структуру периода из 3-х фраз по 4 такта в каждой — ААВ (с повторным «вопросом» А и однократным «ответом» В, проявляющимся как в мелодии, так и в тексте): первые 4 такта — на тонической гармонии, i ю 2 — на субдоминанте и тонике и по 2 — на доминанте и тонике.

Как и в современном блюзе, строфа в этих ранних блюзах состояла из трёх равных частей, каждая из которых содержала одну стихотворную строку. Обычно, вторая строка повторяла первую, а третья завершала строфу, что нередко встречается и в трудовой песне:

«Как увидишь, что я иду, открой окно пошире;

Как увидишь, что я иду, открой окно пошире.

Как увидишь, что я ухожу, склони голову и плачь.»

За каждой из этих строк следовал ответ - короткая инструментальная вставка - «филл». Сам певец играл эту вставку на банджо или гитаре, аккомпанирующие музыканты - на фортепиано или духовых инструментах, а при исполнении современного блюза - играет весь оркестр (оркестр Каунти Бейси). В развитом блюзе, каждый из этих небольших разделов - 4 такта, причём вокальная строка занимала 2-2,5 такта, инструментальная вставка - всё остальное время. Но в ранних блюзах исполнитель по своему желанию может продолжить одну строку сколь угодно долго.

Довольно трудно установить размер такта при исполнении ранних блюзов. Естественным был не четырёх-четвертной размер, а такой такт, первая половина которого шла в более быстром темпе, а остальная его часть медленнее.

Таким образом, блюзовая форма чаще всего подразумевает двенадцатитакт из трёх фраз А - А' - В. Данной структуре соответствует определённая функционально-гармоническая модель (квадрат) с типичной для блюза каденцией Д-S-T. Устойчивость многократно повторяемого «блюзового квадрата» служит организующим фактором мелодической импровизации. Специфика блюзовой формы может проявляться и в рамках тематических структур иного масштаба (8, 10, 16, 20, 24, 32 такта) . Гармоническая основа квадрата чаще соответствует модели: А - 4 такта, сопровождаемые тонической гармонией; А'- субдоминантовой и тонической (по 2 такта), В - также по 2 такта - доминантой и тоникой.

Сам по себе 12-тактный квадрат имеет пропорциональное трёхдольное строение (4+4+4) и не допускает никаких структурных изменений. В целях создания более крупного блюзового квадрата обычно прибегают к смешению12-т. периода с другими, типичными для джаза, формами:

ААВА –простая двухчастная репризная , АВА – простая трёхчастная.

Варианты смешения форм:

А   В   А

12т.блюз   12т.блюз   12т.блюз

12т.блюз   16т.период   12т.блюз

16т.период 12т.блюз   16т.период

У.Хенди «Сент-Луис блюз» (сл.2хчастная форма):

А   А   В (бридж)   А1

12т.блюз   12т.блюз   16т.период из 2хпредл.   Гарм.реприза блюза

Наряду с блюзовым квадратом широкое распространение получили простые песенные формы (***трехчастная форма*** (ее середина называется «мост»)и - наиболее типичный вариант в джазе - ***двухчастная форма*** в 32 такта, со схемой aaba, aabb).

Под термином «каденция» в эстрадно-джазовой музыке понимается гармонический оборот, завершающий музы кальное произведение, его часть или отдельное построение. В джазе каденция носит название «брейк» (break (англ.) — перерыв, пауза). В дальнейшем понятие «брейк» стали употреблять в несколько ином смысле, например, по отношению к соло какого-либо инструмента (в основном ударных), местоположение кото рого не всегда может совпадать с местоположением каденции.

Брейк в законченном виде сформировался в блю зе. Он представляет собой такты (обычно два), оставшиеся свободными, т. к. тема блю за обычно кончается раньше завершения музыкальной структуры, что связано с поэтиче ским текстом блюза. Эти такты заполняются импровизацией или просто аккордами. Этот блюзовый прием нашел отражение в других джазовых формах в виде своеобразной ор кестровой каденции. В неблюзовых джазовых темах также часто остаются такие свободные такты.

Наиболее типичная форма джазовой инструментальной музыки — тема с вариациями. Обычно на гармонию темы, которая зани мает 12, 16 или 32 такта (хорус), играется поочередно ряд импровизаций различными инструмента ми. Тема излагается всеми инструментами в начале и в конце, после того, как несколько солистов выступят со своими импровизациями. Солист может импровизировать произвольное коли чество квадратов. Продолжительность импровизации солистов зависит от общего замысла формы, а также от фантазии, настроения солиста. Возможны и отклонения в форме. Например, между темой и первой импровизацией играется вставка в несколько тактов, иногда она может повторяться перед каждой после дующей импровизацией и перед репризой.

ГАРМОНИЯ

Характерная черта блюзовой гармонии – использование диссонирующих аккордов с малой септимой, главным из которых является малый мажорный септаккорд (х). Если в классической гармонии использование D7ограничено рамками каденций, то в джазовой гармонии совершенно иной тип ладовой организации.

Гармоническая блюзовая схема может бесконечно усложняться и варьироваться, но её характерная особенность – переход в 5-м такте в S – остаётся неизменной.

Характерная особенность классического блюза – ход D – S (11-12тт.), в современном блюзе 11-12тт. –   IIIх VIх | IIх Vх || или   I6 VIх | IIm Vх ||

* C/C/C/C/F/F/C/C/G7/G7/C/C/
* C/C/C/C7/F/F/C/C/G7/F7/C/C/
* С7 /F7/C7 /C7 /F7/F7/C7 /C7 /D7/G7/C7 / С7 /
* С7 /F7/C7 /C7 /F7/F7/C7/A7/D7/G7/C7 / С7 /
* С7 /F7/C7 /C7 /F7/F7/C7/A7/Dm7/G7/C7 /Dm7-G7/
* С7 / F7 / С7 / С7 / F7 /Вb7/ С7 / А7 /АЬ7/ F7 / С7/АЬ7- G7 /
* С7 / F7 / С7 /Gm7- C7 / F7 / Вb7/ С7 /Em7- A7 / Dm7/ G7 / Ет7-A7/Dm7- G7 /
* C7 / F7 / C7 /Gm7- C7 / F7 / Bb7/ Em7/ A7 / Dm7/ G7 / Em7- A7/Dm7- G7 /
* C7 / F7 / C7 /Gm7- C7 / F7 / F#mrB7 / C7- B7 / Bbr G7 / Dm7/ G7- F7 / Em7- A7 / Dm7- G7 /
* Fmaj7 / Bm7-E7 / Am7-D7 / Dm7-C7 / F7 / F#dim7 / Em7- A7 / Ebm7-Ab7 / Dm7- G7 /Abm7-Db7 / C7- G7 / Dm7- G7 /
* Am /Am /Am76/ Am / Dm / Dm/Am / Am/E7 / E7 / Am /Am /
* Am / Dm / Am /Am / Dm / Dm / Am / Am / Em / Fm / E7 / Am /
* Am7 / Dm7 / Am7 / Am7 / Dm7-5 / Dm7 / Am7 / Am7 / Em7 / Fdim / E7 / Am /
* Am7 / Dm7 / Am7 / Am7 / Dm7_5 / Dm7 / Am7 / Am7 / B7 / Bb7-5 / Am / Am /

МЕЛОДИКА

Однако самое существенное в блюзе - это мелодика. Блюзовые мелодии чаще всего строились на звукорядах негритянской народной музыки. Определяющее значение в них имеют «офф-питч-тоны» blues notes - «блюзовые ноты». С ними связано немало недоразумений. Часто их принимали за обычную минорную третью и седьмую ступени, типичные для европейской гармонии. В действительности, они не принадлежат ни к мажору, ни к минору. Их нельзя точно воспроизвести на фортепиано, так как они не совпадают с клавишами. Эти лабильные тоны могут быть извлечены на любых нетемперированных инструментах. На клавишных и ксилофонообразных инструментах их исполнить нельзя, поскольку для них характерна фиксированная высота звуков.

Блюзовые ноты, в отличие от диатонических ступеней, проявляют тенденцию к перемещению то вверх, то немного вниз. Интерес представляет характер исполнения блюзовых тонов в мелодиях блюзов. Нередко первая фраза начинается блюзовой седьмой ступенью, с последующим переходом к пятой или к тонике через блюзовую пятую или третью ступень. Вторая фраза сходна с первой, но её начальным звуком может быть верхняя тоника. Третья фраза может начинаться атакой блюзовой седьмой ступени (или другой). Заканчивается фраза, как предыдущая, тоникой. Схема эта находит широкое применение, но она далеко не единственная.

В блюзе выразительная кульминация приходится на начало фразы. Такое строение мелодии не характерно для европейской музыки, отличающейся волнообразным мелодическим движением, отсутствием недиатонических блюзовых тонов и достижением кульминации преимущественно в конце, а не в начале фразы.

Мелодическая сторона блюза во многом объясняется структурой стихотворного текста, типичного для блюзов: строка, точное или варьированное повторение этой строки, третья строка заключительного содержания и с заключительным ритмом.

Ранние блюзы обычно завершались минорной седьмой ступенью, входившей в заключительный аккорд гитары или фортепиано, либо являвшейся последним звуком короткого каденционного мелодического оборота.

Блюз исполнялся в живой, импровизационной манере или сочинялся. В манере интонирования различают 2 основных типа - близкий к речитативу, выкрикиванию слов текста или междометий (шаут-блюз) или более напевный, мелодический, отличающийся широтой дыхания, часто большим диапазоном.

В музыке блюзов часто наблюдается следующее явление: начальная фраза точно или слегка измененно повторяется в начале второго четырехтакта на той же высоте или квартой выше. Рельефный тематический материал часто содержится только в пределах начальных трех тактов каждого предложения периода. В конце предложений солист либо паузирует, либо исполняет небольшие фразы типа связок или дополнений. Многие из описанных выше стилевых черт блюза можно услышать в теме Блюза Д.Мак-Лина.

Для мелодики блюзов характерны нисходящие (спадающие) мелодические линии; применение ходов по звукам минорной пентатоники; широкое использование блюзовых нот, хроматических проходящих и вспомогательных звуков. Для ритмики мелодических линий в блюзе свойственны синкопы, триольные восьмые, неравномерное чередование акцентов, чередование разновеликих фраз. Для блюзов типичны восходящие полутоновые форшлаги к III и V ступеням мажорного лада.

Мелодия строилась на звукоряде, содержащем особые ***лабильные*** (подвижные, неустойчивые) тоны, характерные для всего негритянского музыкального фольклора.

Блюзы оказали существенное влияние на формирование и развитие джазовой музыки не только в Америке, но и далеко за ее пределами, во многом предопределив ее интонационное и ритмическое строение, а так же импровизационный стиль исполнения. Поэтому о блюзе говорят не только как о жанре, но и, как и об элементе джаза.

По своим исполнительским признакам блюз может быть подразделён на вокальный, вокально-инструментальный, чисто инструментальный (сольный и ансамблевый - комби-блюз, ранние разновидности - гитарный и другие), оркестровый - биг-бэнд-блюз.

С блюзом связаны и ранние, переходные к джазу (и уже принадлежащие к нему) формы: баррел-хаус-блюз, хонки-тонк, буги-вуги, ритм-н-блюз, стили - фанки, соул, коммерческий рок-н-ролл, твист, рок-музыка (особенно на первом этапе её развития и на синтезе черт джаза и рока -джаз-рок).

Влияния блюза не избежали многие жанры и виды современной развлекательной музыки - поп-музыки (например, кантри-н-вестерн). Блюз стал одним из важнейших внутренних качеств и характеристик джаза в целом, где он предстаёт как целостный жанр или как тот или иной элемент выразительной системы. Блюзовая традиция представлена практически во всех основных джазовых стилях.

К блюзу обращались в своём творчестве ведущие академические композиторы XX века, в том числе М.Равель, Д.Мийо, Дж.Гершвин, А.Онеггер и другие.

Под влиянием блюза возникли многие формы и жанры современной популярной и танцевальной музыки.

Среди исполнителей классическими признаны интерпретации блюзов знаменитыми негритянскими певицами Мами Смит, Ма Рейни, Бесси Смит и многие другие.

Блюз отличается лаконичностью и законченностью, он способен возбудить в каждом из нас непосредственные эмоциональные переживания. Его сложившаяся гармоническая основа - традиционная последовательность Т, S, Д - остаётся главенствующей и в европейской гармонии. Три раздела блюзовой формы можно соотнести с тремя частями классической драмы: началом, серединой и концом. Сочетание принципов европейской и африканской мелодики придаёт блюзу особую окраску, которая ранним исследователям давала повод говорить, что они слышат в блюзе «крик-истерзанной негритянской души». Нет ничего удивительного в том, что джазовые музыканты вновь и вновь возвращаются к этому маленькому чуду. Вот уже более ста лет они очарованы блюзом, этим неиссякаемым источником вдохновения

Список использованной литературы