

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48» г.Курска

Творческий проект «Джаз – искусство XX века»

Выполнил:

Елисеев Михаил, 8Б класс

Руководитель:

Кравцова Лариса Викторовна,
учитель музыки

Курск – 2010г.

Цель проекта :

- познакомиться с истоками джазовой музыки (спиричуэл и блюз), выявить ее особенности;**
- познакомиться с основными стилями джазовой музыки;**
- известными джазовыми исполнителями.**

Джаз (англ. Jazz) —

форма музыкального искусства, возникшая в **конце XIX — начале XX века в США** в результате синтеза африканской и европейской культур и получившая впоследствии повсеместное распространение.

В основе джаза – жанры афроамериканской музыки: **спиричуэл и блюз**

Спиричуэл - духовный хоровой гимн, часто сочинявшийся на библейские сюжеты и тексты.

Это жанр религиозного пения и танца, исполнение которого сопровождается ударами в ладоши, притопыванием, непринужденными телодвижениями.

Блюз - сольно-песенный жанр. Он драматичен, отражает глубоко личные переживания.

Как в фольклорном жанре музыка и текст – импровизируются, подчиняются таким особенностям изложения, как полиритмия, синкопирование, специфическая тембровая окраска звучания голоса или инструмента.

Характерные черты джазовой музыки

Характерными чертами музыкального языка джаза изначально стали:

- импровизация,
- полиритмия, основанная на синкопированных ритмах,
- уникальный комплекс приёмов исполнения ритмической фактуры — **свинг**.

Дальнейшее развитие джаза происходило за счёт освоения джазовыми музыкантами и композиторами новых ритмических и гармонических моделей.

Своеобразный состав оркестра:

- медные духовые,
- ударные
- струнные щипковые (банджо)
- фортепиано
- шумовые

Колыбелью джаза был американский Юг и прежде всего Новый Орлеан. Особенность стиля джаз — неповторимое индивидуальное исполнение виртуоза-джазмена. Залог вечной молодости джаза — это импровизация. После появления гениального исполнителя, который всю свою жизнь прожил в ритме джаза и до сих пор остается легендой — Луи Армстронга, искусство исполнения джаза увидело новые для себя необычные горизонты:

вокальное или инструментальное исполнение-соло становится центром всего выступления, меняя полностью представления о джазе.

Джаз — это не только определенный вид музыкального исполнения, но и неповторимая жизнерадостная эпоха.

Луи Армстронг

Основные стили джазовой музыки :

- Бибоп
- Буги-вуги
- Стилль Канзас-сити
- Кул-джаз
- Прогрессив-джаз
- Хард-боп
- СВИНГ

Бибоп

Бибоп, би-боп, боп (англ. bebop) — джазовый) — джазовый стиль, сложившийся в начале — середине 40-х) — джазовый стиль, сложившийся в начале — середине 40-х годов XX века) — джазовый стиль, сложившийся в начале — середине 40-х годов XX века и характеризуемый быстрым темпом) — джазовый стиль, сложившийся в начале — середине 40-х годов XX века и характеризуемый быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии) — джазовый стиль, сложившийся в начале — середине 40-х годов XX века и характеризуемый быстрым темпом и сложными импровизациями, основанными на обыгрывании гармонии, а не мелодии.

Бибоп сделал революцию в джазе, боперы создавали новые представления о том, что такое музыка.

Основоположниками бибоба стали: саксофонист Чарли Паркер

Основоположниками бибоба стали: саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи Основоположниками бибоба стали:

саксофонист Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл Основоположниками бибоба стали: саксофонист

Чарли Паркер, трубач Диззи Гиллеспи, пианисты Бад Пауэлл и Телониус Монк Основоположниками бибоба стали: саксофонист

Буги-вуги

Буги-вуги – это, в основном, фортепианный стиль, оказавшийся весьма доступным для широкой аудитории. Он появился в начале 20-го века, когда возникла необходимость нанимать пианистов вместо оркестров. В недорогих кафе типа хонки-тонк (honky tonk) и баррелхаус (barrelhouse) музыканты развлекали публику на вечеринках и приёмах. Композиции в стиле буги построены на блюзовой последовательности аккордов, а напряженность в стиле достигается путём сочетания остинатных фигур левой руки (раскатывающийся бас) и синхронной мелодии в правой руке. Однако, по мнению гуру этого жанра, если включается больше инструментов – например, барабаны или бас – это уже не буги-вуги.

Форма буги-вуги предлагает целую палитру ритмических и мелодических приемов, которые меняются от простого к сложному.

Стиль Канзас-сити

Для стиля, процветавшего в Канзас-Сити 1920-х и 1930 г., характерны проникновенные пьесы с блюзовой окраской, исполнявшиеся как биг-бэндами, так и маленькими свинговыми ансамблями, демонстрировавшими очень энергичные соло. Основой стиля Канзас-сити стала своеобразная форма блюза. Для стиля, процветавшего в Канзас-Сити 1920-х и 1930 г., характерны проникновенные пьесы с блюзовой окраской, исполнявшиеся как биг-бэндами, так и маленькими свинговыми ансамблями, демонстрировавшими очень энергичные соло. Основой стиля Канзас-сити стала своеобразная форма блюза, получившая название «городской блюз».

Джазовая сцена Канзас-сити отличалась также целой плеядой выдающихся мастеров вокального блюза. Джазовая сцена Канзас-сити отличалась также целой плеядой выдающихся мастеров вокального блюза.

Кул-джаз

Кул-джаз (также «прохладный джаз» — букв. перевод англ. cool jazz) — стиль современного джаза) — стиль современного джаза, возникший в конце 1940-х) — стиль современного джаза, возникший в конце 1940-х на Западном побережье США) — стиль современного джаза, возникший в конце 1940-х на Западном побережье США, получивший распространение преимущественно среди белых музыкантов-боперов) — стиль современного джаза, возникший в конце 1940-х на Западном побережье США, получивший распространение преимущественно среди белых музыкантов-боперов и достигший наибольшего расцвета в 1960-е годы.

Происхождение стиля и авторство названия связывают с именем свингового саксофониста Лестера Янга и авторство названия связывают с именем свингового саксофониста Лестера Янга, который ещё в 1930-е годы разработал противоположную хот-джазу происхождения стиля и авторство названия связывают с именем свингового саксофониста Лестера Янга, который ещё в 1930-е годы разработал противоположную хот-джазу «холодную» манеру звукоизвлечения. По способу звукоизвлечения гармониям

- Выдающимися представителями кул-джаза являются трубачи Майлз Дэвис Выдающимися представителями кул-джаза являются трубачи Майлз Дэвис, Чет Бейкер,

саксофонисты Пол Дезмонд саксофонисты Пол Дезмонд, Джерри Маллиген саксофонисты Пол Дезмонд, Джерри Маллиген, Стэн Гетц саксофонисты Пол Дезмонд, Джерри Маллиген, Стэн Гетц, Ли Конитц саксофонисты Пол Дезмонд, Джерри Маллиген, Стэн Гетц, Ли Конитц, Зут Симс, пианисты Билл Эванс пианисты Билл Эванс, Дэйв Брубек пианисты Билл Эванс, Дэйв Брубек (и его квартет), кларнетист Джимми Джуффри, тромбонист Боп Брукмайер, ударник Шелли Менн, Modern Jazz Quartet Джона Льюиса, квинтет Джорджа Ширинга.

Образцами кул-джаза являются такие композиции как

Прогрессив - джаз

Параллельно с возникновением бибопа, в среде джаза развивается новый жанр — прогрессивный джаз, или просто прогрессив.

Основным отличием этого жанра становится стремление отойти от застывшего клише биг-бендов и устаревших, затёртых приёмов т. н. симфоджаза, введённых в 1920-е Полом Уайтменом.

Творцы прогрессива не стремились к радикальному отказу от джазовых традиций, сложившихся на то время. Они скорее стремились к обновлению и усовершенствованию СВИНГОВЫХ

Творцы прогрессива не стремились к радикальному отказу от джазовых традиций, сложившихся на то время. Они скорее стремились к обновлению и усовершенствованию свинговых фраз-моделей, вводя в практику композиции последние достижения европейского симфонизма в области тональности

Творцы прогрессива не стремились к радикальному отказу от джазовых традиций, сложившихся на то время. Они скорее стремились к обновлению и усовершенствованию свинговых фраз-моделей, вводя в практику композиции последние достижения европейского симфонизма в области тональности и гармонии.

Хард-боп

Хард-боп — джазовый — джазовый стиль, развившийся из бибопа — джазовый стиль, развившийся из бибопа и кул-джаза — джазовый стиль, развившийся из бибопа и кул-джаза, вобрав в себя элементы соула — джазовый стиль, развившийся из бибопа и кул-джаза, вобрав в себя элементы соула, церковной музыки (госпел — джазовый стиль, развившийся из бибопа и кул-джаза, вобрав в себя элементы соула, церковной музыки (госпел) и блюза.

Пик его популярности пришелся на 1950 Пик его популярности пришелся на 1950-60-е Пик его популярности пришелся на 1950-60-е годы XX века. В основном этот период в джазе ассоциируется с такими личностями, как

Сонни Роллинз Пик его популярности пришелся на 1950-60-е годы XX века. В основном этот период в джазе ассоциируется с такими личностями, как Сонни Роллинз, Джон Колтрейн

Пик его популярности пришелся на 1950-60-е годы XX века. В основном этот период в джазе ассоциируется с такими личностями, как Сонни Роллинз, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис

Пик его популярности пришелся на 1950-60-е годы XX века. В основном этот период в джазе ассоциируется с такими личностями, как Сонни Роллинз, Джон Колтрейн, Майлз Дэвис,

Арт Блэйки Пик его популярности пришелся на 1950-60-е

СВИНГ

В начале 30-х годов экономический кризис в США привел и к распаду большого числа джазовых ансамблей, остались преимущественно оркестры, играющие псевдоджазовую коммерческую танцевальную музыку. Важным шагом в стилевом развитии была эволюция джаза в новое, вычищенное и приглаженное направление, называвшееся свинг (от английского «swing» - «качание»). Таким образом, была предпринята попытка избавиться от жаргонного в то время слова «джаз», заменив его на новое «свинг».

Главной особенностью свинга стало яркая импровизация солиста на фоне сложного аккомпанемента.

Великие джазмены о свинге:

«Свинг - это то, чем в моем понимании является настоящий ритм.»

Луи Армстронг

*«Свинг - это ощущение
ускорения темпа,
хотя вы по-
прежнему играете в
том же самом
темпе.»*

Бенни Гудмен

*«СВИНГ нужно
чувствовать, это
ощущение, которое
может быть передано
другим.»*

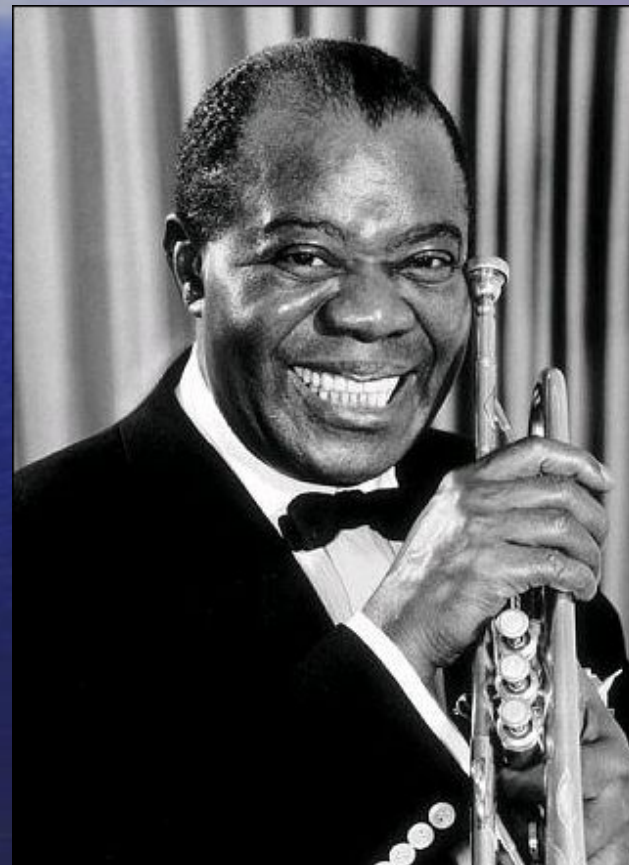
Гленн Миллер

Известные исполнители

Луи Армстронг

Луи Армстронг - американский
Луи Армстронг - американский
джазовый Луи Армстронг -
американский джазовый трубач
Луи Армстронг - американский
джазовый трубач, вокалист
Луи Армстронг - американский
джазовый трубач, вокалист и
руководитель Луи Армстронг
- американский джазовый
трубач, вокалист и
руководитель ансамбля Луи
Армстронг - американский
джазовый трубач, вокалист и
руководитель ансамбля. Оказал
(наряду с Дюком Эллингтоном
Луи Армстронг - американский

Маэстро джаза

Оглядываясь на творчество Армстронга, поражаешься тому, какое огромное воздействие оно оказало на музыку XX века. Почти невозможно, включив радио или телевизор, услышать музыку, в которой бы не сказалось его влияние. Луи Армстронг был одним из величайших музыкантов, когда-либо игравших джаз и одновременно одной из самых противоречивых фигур в нём. Труба Армстронга звучала божественно, особенно, когда он был в ударе. Оттого, наверное, многих музыкантов и слушателей буквально ослеплял его талант. Поэтому и сегодня для большинства джаз — это прежде всего Луи Армстронг. Все, за что люди любят джаз, воплощено в этом имени. И хотя Луи Армстронг — это ещё не весь джаз, но он — это душа джазовой музыки. Наиболее популярные композиции Л.Армстронга –

«Wonderful World», «Basin Street Blues», «Go Down Moses», «Moon River».

Известные исполнители Фрэнк Синатра

- Фрэнк Синатра - американский Фрэнк Синатра - американский актёр Фрэнк Синатра - американский актёр, певец Фрэнк Синатра - американский актёр, певец (крунер) и шоумен. Славился романтическим стилем исполнения песен и «медовым» голосом. В молодые годы имел прозвище Фрэнки (*Frankie*) и Голос («*the Voice*»), в более поздние годы — Мистер Голубые Глаза (*Ol' Blue Eyes*), а затем уважительное Старейшина («*Chairman of the Board*»).

Родился 12 декабря 1915 года в Хобоконе, штат Нью-Джерси, в семье итальянских иммигрантов боксера-пожарника с Сицилии Мартина и медсестры Натали (Долли). Фрэнк вырос в таком районе Нью-Джерси, где часто случались драки и преступления.

В юности он тоже оказывался замешанным в скандальные и даже преступные истории. Такая слава сопутствовала ему всю жизнь. Говорили даже, будто его творческую деятельность финансировала мафия, и многие люди именно с этим связывали его потрясающий успех. Отчасти его даже можно считать прототипом одного из героев знаменитого романа М. Пьюзо «Крестный отец».

Наиболее известные КОМПОЗИЦИИ:

- «My Way»
- «New-York, New-York»
- «Strangers in the Night»
- «It Was a Very Good Year»
- «I've Got You Under My Skin»
- «America The Beautiful»
- «Jingle Bells»
- «Chicago»
- «Fly Me To The Moon»
- «Let It Snow»
- «Something Stupid»
- «You make me feel so young»
- «Moonlight In Vermont»
- «My Way»
- «My Kind Of Town»
- «Moon river»
- «Love and Marriage»
- «Everybody loves somebody sometime»
- «That's Life»

Симфоджаз. Дж.Гершвин

Становление и расцвет творчества Дж.Гершвина совпали с «веком джаза». Это искусство оказало основополагающее влияние на композитора, который стремился выразить в музыке дух своего времени, характерные черты жизни американского народа. Гершвин считал джаз народной музыкой. «Я слышу в нем музыкальный калейдоскоп Америки – наш огромный бурлящий котел, наш... национальный жизненный пульс, наши песни...» - писал композитор.

В 1924 г. состоялось исполнение одного из лучших сочинений композитора "Рhapsодии в стиле блюз" для фортепиано и симфонического оркестра. Партию рояля исполнял автор. Новое произведение вызвало большой интерес американской музыкальной общественности. Так возник стиль музыки, получивший название *симфоджаз*.

Симфоджаз (англ. sympho-jazz) — стиль, сочетающий в себе элементы джаза и легкой симфонической музыки

Джаз России

Джаз-сцена зарождается в СССР в 20-е годы одновременно с её расцветом в США. Первый джаз-оркестр в Советской России был создан в Москве в 1922 г. поэтом, переводчиком, танцором, театральным деятелем Валентином Парнахом и носил название «Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха». Днём рождения отечественного джаза традиционно считается 1 октября 1922 года, когда состоялся первый концерт этого коллектива. Первым профессиональным джазовым составом, выступившим в радиоэфире и записавшим пластинку считается оркестр пианиста и композитора Александра Цфасмана (Москва). Ранние советские джаз-банды специализировались на исполнении модных танцев (фокстрот, чарльстон).

Первый в РСФСР
эксцентрический оркестр
джаз-банд Валентина Парнаха

Известные исполнители Леонид Утесов

Широкую популярность в 30-е, во многом благодаря ленинградскому ансамблю под руководством актёра и певца **Леонида Утёсова** и трубача **Я. Б. Скоморовского**.

Популярная кинокомедия с его участием **«Весёлые Ребята» (1934)** была посвящена истории джазового музыканта и имела соответствующий саундтрек (написанный Исааком Дунаевским). Утёсов и Скоморовский сформировали оригинальный стиль **«теа-джаз» (театральный джаз)**, основанный на смеси музыки с театром, опереттой, большую роль в нём играли вокальные номера и элемент представления.

Л. Утесов

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://www.belcanto.ru/gershwin.html>
2. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Джаз>
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
5. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Утесов>

**Спасибо
за внимание!!!**