

Б Л Ю З

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «БЛЮЗ»

Синий цвет в США означал глубокую меланхолию. To feel blue означает «быть в тоске» быть подавленным. Blue devils (по-английски «синие дьяволы») – это состояние глубокой меланхолии. Сокращенно – blues.

Это состояние часто атаковало американцев, и белых и черных. У всех были свои причины: бескрайние просторы, лишения, одиночество, оторванность от далекой родины, бедность, лишения т т.д. И те и другие часто имели причины сказать I got the blues – «я в тоске».

БЛЮЗ КАК ПСИХОТЕХНИКА

Блюз – это песня, описывающая это состояние таким образом, что поющий оказывается выше его. Человек поет, как ему плохо, для того, чтобы ему стало лучше, чтобы подняться над своими невзгодами, стать выше их. В самой форме блюза заложена поддержка, он обладает огромной духовной силой. Музыкально-поэтический язык блюза – его символика, ритмика, интонационный строй, ритмы и акценты – это отработанные веками средства поддержки, наполнения, возвышения. Психотерапевтической целью блюза является катарсис через принятия страдания. Но не принятие как покорность, а принятие как ирония, смех, решимость, спокойствие, возвращение себе своей силы.

БЛЮЗ КАК ЖАНР ФОЛЬКЛОРА

Как это ни странно. Блюз – это американские частушки – куплеты, которые импровизируются или сочиняются под стандартный напев (или несколько напевов) и стандартное сопровождение. Только куплет блюза более протяженный.

Блюз вроде бы считается жанром «черного» - негритянского фольклора. Но в США трудно до конца отделить фольклор белых от фольклора черных. Враждующая политически и социально, эти две расы культурно сотрудничали. Создавая блюз, негры переняли у белых музыкальные инструменты – гитару, ф-но, фисгармонию – многое другое. До 20-х годов 20 века блюз – преимущественно «черный» жанр, однако вскоре белые начали его перенимать и учиться ему с каждым десятилетием.

В отличие от других жанров негритянского фольклора - worksong (рабочая песня), gospel (музыка богослужения), spiritual (тайный духовный гимн) – блюз был скорее развлечением, исполнялся на досуге, в часы отдыха - на танцевальных вечеринках, на улице, в барах и салунах, и, разумеется, в публичных домах.

Публичный дома назывались honky-tonk. Они были двухэтажные – на первом этаже бар, на втором отдельные номера с кроватями. С середины 20 века США стали первой страной, в которой была создана целая индустрия развлечения – то есть целые кварталы публичных домов. Хозяйки этих заведений стали первыми спонсорами блюза и раннего джаза. На первом этаже хонки-тонк-заведений, в баре, стояло неизменное пианино, которое, естественно, настраивалось только один раз – при изготовлении. На нем дубасили буги-вуги (boogie-woogie, быстрый блюз) негры – первые профессиональные исполнители блюза. С тех пор honky-tonk означает звук расстроенного фортепиано и музыку, которая на нем исполнялась.

Автором и исполнителем блюза мог стать каждый, кто кое-как брал на гитаре эти самые три аккорда. А, если он мог брать только один – все равно мог исполнять блюз, потому что самый первый вид блюза был бурдонный. (бурдон:

аккомпанемент одна нота в басу или один аккорд). Но к 20-м годам, когда блюз стали активно записывать первые компании звукозаписи, выделилась группа ярких исполнителей, первых профессиональных звезд блюза. Самые сильные – певица Бесси Смит и легендарный Роберт Джонсон.

ТЕМАТИКА БЛЮЗОВОЙ ПОЭЗИИ

Блюз как песня – это серия куплетов, связанных чаще общей темой, чем конкретным сюжетом. Это серия вариаций на темы «Она от меня ушла» «Он от меня ушел», «Она меня достала, я от нее ухожу» «Он меня достал, не повезло мне с ним». Из-за отсутствия в английском языке изменений глагольных форм по родам (мужской-женский) зачастую текст был «Бисексуальный», его мог петь мужчина про женщину или женщина про мужчину. Также были популярны общие темы типа «Не везет мне в жизни» «Мне плохо», часто тема был сам блюз как состояние «Опять напал на меня блюз» «Блюз пришел ко мне в гости и поселился навсегда».

МАНЕРА ИСПОЛНЕНИЯ БЛЮЗА

Мы привыкли, что песни поют. Ну там, именно вот голосом ноты выделявают. Манера черного музицирования – это мелодическая декламация, **мелодекламация**. Слова выразительно произносятся, с интонацией, которая опирается на определенные ноты, но ноты эти все время варьируются.

Эта мелодекламация – достаточно ритмически свободна, но она опирается на очень жестко регламентированное аккордовое сопровождение, этим и достигается баланс формы.

ОТКУДА ВЫРОС БЛЮЗ – ЕГО ПРАФОРМА

Это рабочая песня, ворксонг (worksong) – набор строк с припевом в пентатонике, который опирается на бурдон – постоянный, не меняющийся бас. Музыкальный язык блюза постепенно вырос из ворксонг.

Пока негры работали на плантациях и жили в бараках, музыкальный язык их досугового музицирования немногим отличался от рабочих песен. А вот, когда их «освободили» и они оказались в джунглях большого города, рабочими гна заводах – у них появились гитары, появилось немного больше свободного времени, и музыкально-гармонический язык стал развиваться. Так из бесконечного бурдонного «пра-блюза» развился классический известный нам куплет блюза из трех строк

ПОЭТИЧЕСКАЯ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ФОРМА БЛЮЗА

Они настолько связаны, что невозможно отделить одно от другого. Это три строки с аккордами T (тоника) S (субдоминанта) D (доминанта), расположенными по схеме

T	T	T	T
S	S	T	T
D	D	T	T

Итак, мы имеем ил три большие строки текста (шесть маленьких), причем, каждая из этих трех имеет свою функцию в построении смыслового послания текста:

1 строка	<i>экспозиция</i>	утверждение-сообщение	«Ах как я устал»
2 строка:	<i>вариация</i>	дополнение-иллюстрация	«Ну просто как собака я устал»

3 строка: *кульминация*
от такой жизни»

вывод – резюме

«Ноги протянешь

ЭВОЛЮЦИЯ БЛЮЗА

Краткая таблица

Конец 19 века		Блюз существует как фольклор или музыка развлечения негров
от начала века до 2 мир. войны	Ново-Орлеанский ДЖАЗ (Диксиленд) классический ДЖАЗ	Белые начинают его слушать и записывать, появляются оркестры черных, играющие для белых Блюз становится инструментально-импровизационным
после войны, 40-50 г	РИТМ-ЭНД-БЛЮЗ	Появляются ударная установка и элетрогитары, Блюз становится жестким - РИТМ-ЭНД-БЛЮЗ
То же время	РОК-Н-РОЛЛ - коммерческая упаковка блюза	Когда его начинают петь белые – ритм-энд-блюз становится рок-н-роллом
60 годы	РОК	Блюз начинают играть рок-музыканты, Он окончательно утяжеляется, возвращается к своим корням (пентатоника и бурдон) и к концу 60-х превращается в ХАРД-РОК
70 годы	ХАРД-РОК диско - коммерческая модификация негр. стилей духовной муз. ГОСПЕЛ и СОУЛ	Хард рок процветает и все более усложняется Появляются другие негритянские стили

СТИХОСЛОЖЕНИЕ БЛЮЗА

Стихосложение – это искусство складывать стихи. Считается, доступно только посвященным. Стихи типа

«Мама, папа, дочка, сын –
все в Народный магазин» -

это пример классического стихосложения. В них все упорядочено – в каждой строке одинаковое количество слогов (семь), ударений (4) и в конце рифма. Такоестихосложение называется силлабо-тоническое (силлабос- слог, тонос – ударение), в нем упорядочены 1 слог 2 ударения 3 есть рифма. Такое стихосложение возникло несколько веков назад, когда поэзия окончательно отделилась от музыки и возникла нужда в дополнительных элементах организации. И создавать такие текста (это не ошибка, именно текста) могут натурально только профессиональные виршеплеты.

Но в 20-м веке, когда слово вновь соединилось с музыкой, она опять взяла на себя организующую роль. В блюзе и рок-музыке не обязательна силлабо-

тоническая поэзия, чтобы создать организацию, текст может быть достаточно «развязанным».

Для этого издревле существует **тоническое** стихосложение. В нем упорядочены только ударения и окончания строк, рифма есть, но может и не быть, количество слогов между ударениями произвольно. Например

Мы вместе пришли к тебе
сказать что нам пора идти
время наконец уже пришло
отправиться всем вместе в магазин

В каждой строке разное количество строк, и рифм нет, но тем не менее звучит стройно, если отбивать ногами ударения. Попробуйте! Ударений в каждой строке ровно три, и каждая строка заканчивается ударным слогом. (На самом деле ударений больше, но мы отбиваем ногами т.н. фразовые ударения, остальные пропускаем.)

Так вот, на эти ударения приходится пульс музыкально-ритмического сопровождения.

Подставив бас и аккорды вместо ударов ног, получим современную песню.

Так вот, тексты блюза написаны тоническим стихосложением, но чаще всего с рифмами.