

БЛЮЗ В СЕРЕДИНЕ 20 ВЕКА

ДЖАЗ И БЛЮЗ

Принято считать, что джаз произошел от блюза. Даже если считать, что это так, джаз с блюзом нельзя путать. Джаз исполняли черные, но потребляли только белые. Это была музыка для белых, которую черные, как выяснилось, исполняли лучше белых. Но сегрегация оставалась сегрегацией. Этим самым черным, какими бы популярными они не были, привозили на концерт в специальных автобусах.

Джаз ничего не говорил негритянскому населению и ничего не значил для них. Они продолжали петь и слушать блюз.

А вот белые все больше и больше стали обращать на блюз внимание. Черных исполнителей записывали на фонограф. Так были записаны Robert Johnson, Big Bill Brunzie, Blind Willie Johnson.

Алан Ломакс вместе со своим отцом, по заказу Библиотеки Конгресса, ездили по всей Америке и записывали народных исполнителей всех стилей. Так были впервые записаны многие знаменитые исполнители блюза – Ledbelly, Woody Guthrie, Muddy Waters.

РИТМ-Н-БЛЮЗ

В 30-е годы в джаз-бэндах стали применять звукозаписывающие аппараты и микрофоны. Появились электрогитара и электро-контрабас. В 1951 г. Лео Фендер сконструировал бас-гитару. В 40-е годы блюз стали исполнять в ансамблях с барабанной установкой, используя микрофоны и электрогитару, с электро-усилением. Этот стиль называли rhythm-and-blues. Фактически эти ансамбли были первыми образцами будущих рок-групп.

Появились маленькие студии звукозаписи. Они были гораздо более мобильны, инициативны и чутки трендам эпохи, чем большие компании, и именно они в конце концов «сделали» гигантских акул шоу-бизнеса, неуклюжих и неповоротливых, со всеми их огромными оркестрами, которые по инерции не обращали внимание ни на что кроме биг-бэндов. Команда такой студии состояла из 2-3 человек. Они успевали за день объехать много негритянских кварталов, ища талантливых исполнителей и выясняя, что именно слушает население в данном квартале. Таковы были “Chess brothers” братьев Чесс и студия Сэма Филлипса Sun в Мемфисе.

Их бизнес напрямую зависел от диск-жокеев - ведущих музыкальных программ. Именно от них зависела популярность той или иной записи.

К 40-м годам в США объявилась новая культурно-социальная группа. Это были подростки из обеспеченных семей. Они всячески противопоставляли себя взрослым, в том числе в музыкальных пристрастиях. Именно они были главной аудиторией радио-программ с ритм-н-блюзом. Как правило, это были ночные программы. Для подростка в наушниках голос диск-жокея был голосом старшего друга. Он завораживал и вызывал доверие, открывая дорогу в мир новой волшебной музыки, с ее зажигательным ритмом.

Благодаря союзу студий и радио-вещателей быстро пошли в гору новые певцы блюза со своими группами: John Lee Hooker, Howling Wolf, Muddy Waters. И конечно, искрометный Чак Берри!. Именно его песни в бешеном темпе, с виртуозными пассажами гитары, были первыми образцами того, что позже назвали рок-н-ролл.

КАК ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО «РОК-Н-РОЛЛ»

Среди диск-жокеев и бизнесменов ритм-н-блюза одним из самых энергичных был Алан Фрид. Как-то он готовился к выходу на следующий день своей новой программы, которую собирался назвать Moondog. Вдруг, прямо накануне, он обнаружил, что авторские права на это название принадлежать другому. Времени не было. Второпях он озаглавил эту программу первым попавшимся названием одной из песен – «Качайся и катись» - rock and roll.

Припевы и названия песен того времени часто состояли из таких коротких и простых призывов – «танцуй», «расслабься», «Качайся и катись» и т.д.

На следующий день это выражение перехватили ведущие других программ. Оно в мгновение ока распространилось повсюду. Бедный Алан Фрид не успел заявить авторские права!

Итак, слово уже есть. А где же герой, где же живой образ?

И он появился. Его сделали, потому что его надо было сделать. Без него было нельзя!

Ночь ночью, а что днем? В массе своей белые подростки не станут отождествлять себя с черномазыми. Им нужны свои герои. Чтобы концерты рок-н-ролла были массовыми, нужен белый на сцене.

Это понимали многие студии и диск-жокеи, но до поры до времени делать было нечего. Никто из белых не мог сравниться с Чаком Берри и Мадди Уотерсом. Никто не умел так петь.

Первым оказался Сэм Филлипс. Он жил этой идеей. Каждый день он говорил: мне нужен белый, которые будет петь как черные! И вот, в один прекрасный день, в дверь его студии постучался Элвис Пресли.