

УСТНАЯ МУЗЫКА - ОБЗОР

1 УСТНАЯ МУЗЫКА ДО 20 века - исторический обзор

(сюда также входит фольклорная традиционная культура, сохранившаяся в 20 веке, но пока незатронутая цивилизацией; ее остается все меньше)

1 ДРЕВНИЙ МАГИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР

В строгом смысле этого слова ФОЛЬКЛОР- музыкально-поэтические формы, доступные каждому члену данной общины.

Это музыка народов ритуально-магической эпохи (в атеистических учебниках их называют первобытными людьми). В те времена звуки использовались людьми для совсем другой цели - для контакта с духами или богами. Слово "музыка" здесь вообще не очень подходит. Заклинания, заклички, обрядовые песни, плачи - всё это можно скорее назвать "звуковая магия". В фольклорных действиях-ритуалах участвует ВСЯ община, разделения на публику и исполнителей еще нет.

Музыка и песня сопровождают каждый момент жизни и труда общины. Всё вместе составляет ОБРЯДОВО-КАЛЕНДАРНЫЙ годовой цикл. В него входят трудовые, обрядовые, охотничьи и др. песни, танцы и заклинания.

2 ЭПОС

появляется на следующей стадии развития. Его назначение уже другое. Это пространное изложение целостной мифологической системы. Для члена древнего общества мифологическая система мира, изложенная в специальном эпическом цикле, была полным и дословным учебником жизни. Поэтому специалисты-исполнители были народными героями - древнегреческие аэды, кельтские скалды. Исполнение, например, древнеякутского эпоса "Олонхо" длилось как минимум одну ночь. Эпос исполняется отдельными посвященными - первыми профессионалами.

3 ТРАДИЦИОННАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

Ее обычно путают с фольклором. Но фольклор доступен всем. А данный жанр требует многих лет обучения. В каждой традиционной культуре существует ЦЕХ - орден посвященных музыкантов. Обучение в таком цехе занимает много лет. Если древний фольклор по преимуществу вокален, то к данному периоду накоплено достаточно инструментов и искусства обращения с ними. Кстати, исполнитель на инструменте, например, сельский скрипач - первый образчик профессионала в сельском фольклоре. Когда он играет на свадьбе, ему платят.

Исполнитель на армянском дудуке, индийском ситаре или азербайджанском таре играет не фольклор, а традиционную классическую музыку данной культуры. Она может быть порождением фольклора, это могут быть вариации на народную песню. Но, тем не менее, присутствует контекст, уже весьма похожий на европейскую классическую музыку:

1 высококвалифицированный профессионал-музыкант

2 аудитория, причем избранная, подготовленная

3 сложная, иногда многочастная, форма музыки - среднеазиатский мугам, индийская рага

Единственное, что отсутствует - ноты. Длительная сквозная импровизация солиста или небольшого ансамбля - сложная мозаика традиционных для данной культуры клише. Так же как джазовая импровизация. Короче, традиционная классическая музыка - это типа сложный ладовый джаз.

Если это песни, то в данном стиле появляется много лирики, отсутствовавшей как в древнем фольклоре, так и в эпосе.

Фольклор и классическая традиция тесно смыкаются. Например, русская протяжная песня, почти вся лирическая - уже не обрядовый фольклор, а классическая традиция. Спеть ее может далеко не каждый, даже если это многоголосный ансамбль. Аналогично с грузинским многоголосным пением.

Классическая традиция существует уже в эпоху городов-государств. Притом, что в России или в Грузии она развивалась в той же самой сельской общине, во многих городах-государствах Африки, Индонезии, Ближнего и Дальнего Востока классическая музыка обслуживала придворные церемонии, была частью жизни королей, императоров, высокопоставленных вельмож.

В это время могли быть целые большие оркестры - например, в Индонезии, Турции или даже в болгарской деревне.

4 ТРАДИЦИОННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МУЗЫКА

была частью богослужений в храмах. В основном это распевание священного текста данной религии. Примеры - грегорианский хорал (католицизм), знаменный распев (православие), сложный мелизматический стиль распевания мусульманского Корана.

Священнослужители первые начали употреблять нотную запись. Поначалу это были значки или закорючки над текстом слов - католические невмы или православные крюки.

5 УСТНАЯ МУЗЫКА ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

доминировала над письменной вплоть до эпохи Возрождения. Помимо собственно фольклора, существовала обширная СВЕТСКАЯ музыка. Ее исполняли профессионалы - трубадуры, труверы, миннезингеры и русские скоморохи.

6 УСТНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ МУЗЫКА

была распространена там, где был развит традиционный театр - в Японии (театр Кабуки и Но), раннесредневековой Европе (мистерии, в постановке которых могла участвовать вся крестьянская община) и, между прочим, шекспировской Англии. Театр там был светским, популярным в народе, искусством.

7 ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР

Как правило, под этим названием имеют в виду фольклор городов в эпоху европейского могущества - от 17-18 века до наших дней. К 19 веку европейская тональность, равномерная температура уже были распространены во всех крупных городах мира. Городской фольклор - это причудливый сплав европейской тональности с местными локальными особенностями традиционной музыки. Примеры городского фольклора:

Испания - танцевальное искусство фламенко, а также песенные формы, сегидилья (типа частушек) и другие

Латинская Америка - бразильская самба, аргентинское танго, кубинская сальса и т.д.

Россия - частушки, жестокий романс, городской романс, блатная песня

Балканы (Сербия, Хорватия и т.д.) - музыка цыган, евреев-клезмеров (сплав восточных ладов, европейских аккордов и импровизации типа джаз)

2 ПОП-МУЗЫКА (эстрадная музыка)

Если продолжать этот список, ее можно условно определить как городской фольклор 20 века. До какой-то степени это так и есть. Во всяком случае, поп-музыка выросла из городского фольклора и представляет собой причудливое смешение очень многих его стилей.

Но на деле поп-музыкой можно назвать поверхностный слой всех видов музыки. И классической в том числе. Например, советская массовая песня. Это - по социо-культурному контексту - поп-музыка. Но она написана зачастую сложнее оперных арий - и огромный диапазон мелодии, и скачки, и изысканный гармонический язык. Советская массовая песня прежней эпохи по стилистике гораздо ближе к классике, чем к городскому фольклору. Например, песни Пахмутовой "Моя мелодия" или "Беловежская пуца" принципиально мало чем отличаются от ноктюрна 19 века.

Так что внешне трудно четко определить, что является поп-музыкой, а что нет. Главное - социальный контекст. Попс - музыка фона, сопровождающая жизнь и не требующая специального внимания. То есть, по определению, БЕССОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ. Однако, во-первых, она состоит из разных стилей, которые, перед тем как стать попсой, имели содержание, да еще какое. А во-вторых, поп-музыка может обратно стать фольклором. Например, когда мы в компании поем песни из мультфильма "Бременские музыканты", это - наше маленькое фольклорное действо, и песня "Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету" обратно становится фольклором. Очень много замечательных поп-песен, из эстрады или кинофильмов, гуляет в народе как фольклор.

Фольклор появляется, когда песня НАСЫЩАЕТСЯ СМЫСЛОМ. Это очень даже может быть какой-нибудь Джо Дассен. Но, пока он звучит по радио, он - часть поп-культуры. А главное назначение поп-культуры - ЗАПОЛНЯТЬ ПУСТОТУ. Современный городской человек не переносит тишины. Она вызывает у него тревогу. Функция поп-музыки - заполнение тишины. Для этого она должна быть лишена содержания, смысла. Иначе она будет отвлекать слишком много внимания.

Среднестандартный тип поп-музыки - это одnogолосная песня с простой приятной мелодией, обязательным гармоническим сопровождением и, очень часто, танцевальной фактурой.

Стандартный состав - поп-группа. Ударные, бас-гитара, ритм-гитара, которая играет аккорды, клавиши (ф-но, электроорган или синтезатор) и солист. Или сольный инструмент, или сольная группа инструментов.

Поп-музыка возникла не только из городского фольклора. Она - результат смешения разных стилей устной музыки 20 века.

ПОП- и РОК-

Поп- самый поверхностный, легкий, ознакомительный слой любого искусства, обращенный как правило к тем, кто знакомится с данным стилем впервые.

Рок- относящийся к устной молодежной музыкально-поэтической культуре, созданной в 60-70 годы. Оба эти термины - не музыкальные а культурные. Ни тот ни другой не могут дать нам четкого представления о музыкальном стиле. По большому счету поп- или рок- музыкой может стать любой набор музыкальных средств, буде он, по прихоти моды, окажется массами востребован – от барокко до русского романса, от ирландской жиги до индийской раги. Иногда – внутри одного и того же альбома, и даже внутри одной и той же песни. Принцип рок-культуры – мозаичность, коллажность, эклектика, сочетание несовместимого.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА «РОК»

Rock по-английски «качаться». Один из миссионеров послевоенного блюза, так называемого ритм-анд-блюза, диск-жокей Алан Фрид, назвал одну из своих радио-программ rock-and-roll – «качайся и катись». Сделал он это спонтанно, потому что запланированное название по каким-то причинам не прошло. Долго придумывать ему не пришлось, так как призывы типа «качайся и катись» часто встречались в динамичных блюзах того времени, обожаемых подростками, слушателями подобных программ (чаще всего ночных).

Однако последствия были непредсказуемыми. Это название мгновенно присвоили многие программы и диск-жокеи. Бедняга Фрид и глазом моргнуть не успел, как идея его была украдена и удачно продана. Он пытался судиться за авторские права, но безуспешно. Вскоре про него забыли, а слово «рок-н-ролл» прожило долгую жизнь. Сначала, в 40-х и 50-х, так называли новый вид быстрого блюза, в исполнении белых Элвиса Пресли, Билла Хейли и многих других.

В 60-е годы, когда многочисленные молодежные группы США и Великобритании начали, экспериментируя, создавать новые жанры устной популярной музыки, слово «рок-н-ролл» приобрело более широкое значение. Оно стало обозначать всю развивающуюся молодежную музыкально-поэтическую культуру. Значение расширилось, а слово укоротилось. Осталось просто «рок».

