

УСТНАЯ МУЗЫКА 20 ВЕКА – хронологический каталог

Чтобы помочь вам ориентироваться среди множества стилей, нарисую приблизительную крупномасштабную карту. Придется очень грубо обобщать. Специалисты меня убьют. Но вы им не показывайте.

Общий список:

- 1 Блюз
- 2 Джаз
- 3 Рок
- 4 Соул - Рэггей – Рэп
- 5 Транс - Нью Эйдж

1 БЛЮЗ

Песенный жанр американского городского фольклора, аналог частушек - мелодекламация под стандартную цепочку аккордов; его виды:
буги-вуги - джазовый блюз со стабильной фигурой сопровождения
ритм-н-блюз - блюз, исполняемый составом, который позже стал рок-группой (электрогитары и ударная установка)
рок-н-ролл - коммерческое название некоторых быстрых видов ритм-н-блюза

Большая часть устной и поп-музыки 20 века уходит корнями в блюз. То есть так или иначе является ответвлением, продолжением, дальнейшим развитием и смешением с чем-то иным БЛЮЗОВОЙ ТРАДИЦИИ. Основные два ответвления:

первая половина века   блюз > буги-вуги > джаз
вторая половина века   блюз > ритм-н-блюз > рок-н-ролл > рок

2 ДЖАЗ

Инструментальная ладовая импровизация в тональности. Разновидности джаза (по порядку):

РЭГТАЙМ и КЭЙК-УОК

предки джаза, первый - фортепианный салонный стиль, второй - популярный до 1-й мировой войны танец.

суть - синкопированная полька (левая рука - ум-ча ум-ча)
имена   Скотт Джоплин

ДИКСИЛЕНД - самый ранний вид джаза

суть   полифоническая импровизация
годы расцвета -   начало века

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЖАЗ

суть   одноголосная импровизация в небольшом ансамбле
эпоха   20-30 годы
имена   труба и вокал - Луи Армстронг,
вокал - Билли Холидей и Элла Фитцджеральд,   кларнет -
Сидней Беше
                  альт-сакс Джонни Ходжес
                  тенор-сакс Коулмен Хокинс

БИГ-БЭНД

суть   большой джаз-оркестр
эпоха   30-40 годы
имена   оркестры Дюка Эллингтона, Каунта Бэйси, Бенни Гудмена, Глена
Миллера

ПОПУЛЯРНЫЙ ДЖАЗ

суть   штампованный облегченный джаз для всех
эпоха -   от 40-х до наших дней
имена   певцы Фрэнк Синатра, Бинг Кросби и масса исполнителей средней
руки

БИ-БОП

суть   очень быстрая и сложная одноголосная импровизация
эпоха   сразу после 2-й мировой войны, 40-50-е
имена   альт-саксофон - Чарли Паркер
                  труба - Диззи Гиллеспи

КУЛ (по-английски - "прохладный")

суть   прохладная и спокойная одноголосная импровизация
эпоха   одновременно с би-бопом, 40-50-е
имена   ф-но - Дэйв Брубек
                  баритон-сакс - Джерри Малиген

БОССА-НОВА

суть   приджазованная и сильно замедленная бразильская самба
эпоха   самое начало 60-х
имена   композитор А.К.Жобим,
                  вокал Ж. и А. Жильберто, а также вовремя примазавшийся
американский саксофонист Стен Гетц

ПРОГРЕССИВ

суть   передовая волна экспериментов в джазе

эпоха 50-е и 60-е
имена саксофонист Джон Колтрейн, трубач Майлс Дэвис

ФРИ-ДЖАЗ

суть свободная атональная импровизация
эпоха 60-е
имена пианист Сесил Тэйлор, альт-саксофонист Арчи Шепп

ДЖАЗ-РОК или фьюжн (“сплав”)

суть джазовая импровизация плюс современные ритмы популярной музыки, по большей части негритянский фанк
эпоха 70-е
имена пианисты Чик Кореа, Херби Хэнкок
гитаристы Джон Мак-Лафлин, Эл ди Меола

По этому списку легко проследить этапы процесса, как из одной музыки получается другая.

1 Из городского фольклора - БЛЮЗ - возникает жанр поп-музыки, в этот момент И вседоступный, И содержательный - КЛАССИЧЕСКИЙ ДЖАЗ

2 Он достигает огромной популярности и появляется новый стиль, ориентированный на большие массы людей - БИГ БЭНД

3 Единый поток разветвляется. В одну сторону уходит коммерческое направление, попс - ПОПУЛЯРНЫЙ ДЖАЗ. В другую - новые направления передовых ищущих музыкантов. Иногда они очень быстро становятся элитарными. Такова ветвь БИ-БОП (и его родной брат КУЛ) - ПРОГРЕССИВ - ФРИ-ДЖАЗ. В другом случае музыкантам удается объединить содержательные достижения с интересным и новым стилем поп-музыки. И получается новое целое, опять И доступное, И содержательное. Таковы БОССА-НОВА (гибрид джаза с бразильской самбой) и ДЖАЗ-РОК (гибрид джаза и многих форм музыки РОК и СОУЛ).

Причем иногда один и тот же музыкант быстро переходит из стиля в стиль.

Таков негритянский трубач Майлс Дэвис - он умудрился поучаствовать во всех значительных событиях. С ним связаны и кул, и прогрессив, и много всякого разного.

Вот и решение сложных уравнений “легкое - серьезное”, “общедоступное - элитарное”. Оно зависит не от внешних форм музыки, а от того, КОГДА, ЗАЧЕМ и КАК они играют. То есть от 1 эпохи, 2 контекста. А они меняются быстро, быстрее чем проходит человеческая жизнь.

3 РОК

РИТМ-Н-БЛЮЗ

суть городской тяжелый вариант блюза с электроусилением
эпоха 40-50-е

имена Джон Ли Хукер, Мадди Уотерс, Хаулин Вулф

РОК-Н-РОЛЛ

суть быстрые виды ритм-н-блюза
эпоха где-то от 1945 до начала 60-х
имена Элвис Пресли, Чак Берри, Джерри Ли Льюис

“УТРО” - 60-е годы

Пробуждение сознания, культурная революция, культурный андерграунд. Музыка не укладывается в рамки одного стиля. Множество разных ответвлений рок-н-ролла, экспериментов смешения его со всеми возможными видами музыки мира - от самой древней до классической.

Группа, которая, во-первых, была автором концепции такого смешения и экспериментирования, а во-вторых, дала наибольшее количество образцов разных стилей и жанров - БИТЛЗ (Beatles).

Достижения деятелей 60-х выходят за чисто музыкальные рамки. Поэтому только перечислим.

Значительные группы 60-х - РОЛЛИНГ СТОУНЗ, ДОРЗ, КРИДЕНС (Credence Clearwater Revival).

Авторы-исполнители: Боб Дилан, дуэт Саймон и Гарфункел.

Группы одной-двух песен - Энималз, Шокинг Блю и Стикс.

“ДЕНЬ” 70-е годы

Профессионализация, утверждение рока среди публики и рынка как уважаемой музыки масс, расцвет множества стилей, конкуренция профессиональных групп

ТЯЖЕЛЫЙ РОК (hard rock)

суть - Из блюза вычленено самое архаическое ладовое начало - минорная пентатоника; она используется почти как в ранне- средневековой полифонии (органум, дискант); короче, это архаическое средневековье, утяжеленное электроникой;

Специфический признак -электргитара нигде не звучит в чистом виде; благодаря электронному эффекту (distortion, или overdrive) ее звук - длинный и пронзительный, сильно напоминает скрипку или виолончель, еще сильнее - средневековую колесную лиру.

имена Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ (heavy metal)

суть - тот же тяжелый рок, клишированный и стереотипный; изготовлен поп-индустрией как специфически подростковый стиль рок-музыки
имена Ac-Dc, Metallica, Nirvana

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЙ РОК - ПИНК ФЛОЙД

медленный темп, красивые аккорды, изысканные заумные тексты

ближайший родственный стиль - ТРАНС, НЬЮ ЭЙДЖ (см. ниже)
границы песенной формы размываются; собственно формой является весь АЛЬБОМ; практически это сложная сквозная сюита, иногда с лейтмотивами, иногда в репризной форме

АРТ-РОК

полифония, сложные аккордовые сопоставления, полистилистика, виртуозность, сложные тексты; сложная, иногда полностью сквозная, форма
Джетро Талл, Кинг Кримзон, Джентл Джайент
Джентл Джайент Gentle Giant - поразительное сочетание джазово-роковой импровизационности с сонатным сквозным развитием, до предела усложненным полифонией и полистилистикой

“ВЕЧЕР” - конец 70-х и 80-е годы

кризис, декаданс, крушение ценностей; просветленных хиппи сменяют отчаянные панки; поворот от содержательности к развлекательности, взлет коммерческих стилей

Расцвет нового поколения стилей, осветить которые здесь просто нет возможности

ПАНК-РОК

по музыке тот же тяжелый металл, но в самых гротескных формах, содержание другое - распад, смерть, отчаяние, крушение ценностей, философия самоуничтожения

имена Sex Pistols

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ КОНЦА 70-Х - НАЧАЛА 80-Х:

Genesis, Queen, Talking Heads, Police, Dire Straits

АВТОРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ КОНЦА 70-Х - НАЧАЛА 80-Х:

David Bowie, Tom Waits, Brian Eno, Elton John, Sting

4 СОУЛ – РЭГГЕЙ – РЭП

СОУЛ

Негритянская поп-музыка: Стиви Уандер, Арета Франклан, Дайана Росс, Глория Гейнор, Тина Тёрнер. Коммерческое ответвление - ДИСКО (Бони М, Абба), некоммерческое (поначалу) - ФАНК.

Специфика фанка - простота гармонии (один-два аккорда), зато изумительное богатство ритмики, полифонии, импровизационности и ансамблевой сыгранности. Имена – см. ДЖАЗ-РОК

ДИСКО

Коммерческая упаковка стиля соул.

Имена Бони М, Абба, Арабески, Баккара и т.д.

РЭП

Тоже поначалу чисто негритянский стиль. Фактура сопровождения - тот же ФАНК (см). На него наложена мелодекламация - бесчисленные рифмованные куплеты с игрой слов. Они чередуются с хоровым припевом.

Классик - группа Red Hot Chilly Peppers. Ее стиль можно в равной степени назвать и фанк и рэп.

РЭГГЕЙ

Оригинальный чисто песенный стиль, созданный на Ямайке. Уникальный пример стиля, очень популярного, но имеющего только одного классика. Это певец БОБ МАРЛИ. Рэггей отличается характерным покачивающимся ритмом, специфической “как бы расхлябанной” фактурой.

Рэггей пытаются играть (не всегда успешно) все кому не лень. Пример английской группы, выросшей из рэггей - ПОЛИС. В ней вначале играл поп-автор-исполнитель СТИНГ.

5 ТРАНС – НЬЮ ЭЙДЖ

Древний фольклор в 20 веке постепенно исчезает с лица земли. Некоторые его формы постепенно вбирает в себя

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭТНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА. Ее родственники:

НЬЮ ЭЙДЖ (“новый век”) - музыка интерьера, релаксации и медитации, очень медленная и нежная, построена на бесконечном повторении нескольких аккордов или мотивов. Ритмическое сопровождение не обязательно. Если есть - мягкое, монотонное, близкое к этническому.

ТРАНС - то же, но в тяжелом танцевальном варианте.

ТЕХНО - похоже на транс, только грубее, тяжелее и пошлее. Ритмическое сопровождение примитивное, назойливое и механическое.

Все вышеперечисленное - чисто компьютерная музыка. Живое ее исполнение - редкость.

Как противовес, растет движение АУТЕНТИЧНЫЙ ФОЛЬКЛОР. Все больше и больше составов стараются воспроизвести древний фольклор в его подлинном звучании.