

ГЛОССАРИЙ

А

Авангардный джаз/ Avantgarde jazz (от франц. avant-garde - передовой отряд)

- Условное название группы стилей и направлений современного джаза, ориентирующихся на модернизацию музыкального языка, на освоение новых, нетрадиционных выразительных средств и технических приемов (в области атональности, модальной импровизации и композиции, сонористики, электронного синтеза звука и т. д.). К авангардному джазу принято относить фри-джаз, "третье течение", электронный джаз, некоторые экспериментальные формы хард-бопа, кул-джаза, джаз-рока и др.

Аранжировка/Arrangement (англ. arrange - располагать, устраивать, приводить в порядок)

- Музыкальное изложение, рассчитанное на определенный состав исполнителей и зафиксированное в нотной записи. В джазе аранжировка является способом закрепления общего замысла ансамблевой или оркестровой интерпретации и главным носителем стилевых качеств, вследствие чего она приобретает не менее важное значение, чем композиция в академической музыке.

Архаический (ранний) блюз/ Archaic (early) blues

- Наиболее старый, традиционный тип блюза, сложившийся, как предполагается, в первой половине прошлого века на Юге США и обнаруживающий тесную связь с африканскими истоками, а также с другими традиционными жанрами народной музыки американских негров (например, уорк-сонгом, холлером, балладой и спиричуэллом).

Архаический (ранний) джаз/ Archaic (early) jazz

- Обозначение наиболее старых, традиционных типов джаза, бытовавших с середины прошлого столетия в ряде южных штатов США. Архаический джаз был представлен, в частности, музыкой негритянских и креольских марширующих оркестров XIX в. Период архаического джаза предшествовал возникновению новоорлеанского (классического) стиля.

Атака звука/ Attack

- Одна из важных динамических характеристик звукоизвлечения в джазе, связанная с начальным моментом взятия звука в игре на каком-либо музыкальном инструменте или в пении. Может быть резко акцентированной, агрессивной или смягченной. Качеством атаки звука в значительной мере определяется джазовый саунд.

Б

База/ Base (англ. нижняя часть, основание, опора)

- Ансамбль или часть ансамбля, выполняющие функцию сопровождения солистов.

Баллада/ Ballad (от лат. Ballo - танцую)

- Встречающийся у многих народов песенный жанр, ведущий происхождение от старинных хороводных песен-танцев. Типичные черты баллады - сочетание эпической

повествовательности и лиризма, строфическая форма, медленный или умеренный темп, сквозное развертывание сюжета и музыкального материала. В народной музыке американских негров сложился самобытный тип баллады, имеющий некоторую общность с блюзом и сохранивший связь с африканскими традициями. В джазе получил распространение лирический балладный стиль инструментальной игры и пения.

Барбершоп-гармония ("парикмахерская гармония")/ Barbershop harmony (англ. barbershop парикмахерская)

- Тип гармонического сопровождения мелодии, основанный на параллельном хроматическом движении голосов при соединении аккордов (главным образом септаккордов). Данная техника голосоведения соответствует аппликатуре банджо в практике игры на котором, по-видимому, и сформировался этот своеобразный гармонический стиль. Предполагается также, что его происхождение связано с существованием в старой Америке традиции полуфольклорного самодеятельного музицирования небольших ансамблей, игравших в парикмахерских, которые в те времена являлись излюбленными местами отдыха и развлечения горожан (при таких парикмахерских обычно имелся бар а также помещение для пения и танцев). Барбершоп-ансамбли оказали влияние на развитие американского менестрельного театра (см. минстрел-шоу) и регтайма.

Баррел-хаус-стиль/ Barrel house style, Barrel house piano (англ. barrel house трактир пивная)

- Возникший во второй половине прошлого столетия и получивший распространение к началу 20 века архаический стиль негритянского фортепианного джаза. Музыка в стиле баррел-хаус исполнялась на фортепиано в остро синкопированной, ударной манере без педали, с четким разделением функций правой и левой рук пианиста (в партии правой руки - свободная синкопированная мелодия, в партии левой руки - аккомпанемент типа "бас-аккорд" со строго выдержанной метрической пульсацией). Баррел-хаус-стиль практиковался и в небольших ансамблях, в состав которых кроме фортепиано могли входить банджо, гитара, мандолина, губная гармоника, бас и ударные, а также примитивные фольклорные инструменты (казу, джаг, "поющая пила", уошбоэрд, гребешок с папиросной бумагой и т. п.).

Баунс/Bounce (англ. прыжок, скачок)

1. Разновидность свинга, упругое ритмическое движение в умеренном темпе с акцентами на основных долях такта. Противоположность джампу с его упрощенным, мало освингованным битом и очень быстрым темпом.
2. Модный североамериканский танец в умеренном темпе на 4/4, имеющий сходство с медленным фокстротом.

Бегин/ Beguine

- Танец латиноамериканского происхождения (предположительно с острова Мартиника), в четырехдольном размере, в умеренном темпе. Обладает некоторыми чертами сходства с танго и румбой. Получил международное распространение в 30-е гг. 20 века. Мелодия "Begin the Beguin" из мюзикла К. Портера "Jubilee" (1935) является одной из популярных джазовых тем.

Биг-бэнд (большой оркестр)/ Big band

- Характерная разновидность джазового оркестра, отличающаяся определенным составом инструментов (при ведущей роли духовых), специфическим разделением инструментальных групп (секций), своеобразной техникой ансамблевой игры (сочетание аранжированных разделов с импровизациями солистов, применение особых типов оркестрового сопровождения - бэкграунда, а также особых типов метроритмической пульсации, смещения тембров и др.). Численность музыкантов в биг-бэнде -10-20 человек. Типичный состав: 4 трубы, 4 тромбона, 5 саксофонов и ритм-группа (фортепиано, гитара, бас, ударные); возможны некоторые другие его варианты. Предполагается наличие секции саксофонов (ридс), секции медных духовых (брасс) и ритм- секции; к ним может добавляться секция деревянных духовых (вудс), а также струнная группа. Развитие биг-бэнда началось в 20-е гг., а в начале 30-х гг. на его основе сложился свинг - один из основополагающих стилей оркестрового джаза.

Бит/ Beat (англ. удар)

- В широком смысле - метроритмическая пульсация в музыке. В джазе тип бита (граунд-бит, офф-бит, он-бит, ту-бит, фоур-бит и др.) определяется трактовкой метрической структуры такта, соотношением долевых и ритмических акцентов, степенью их совпадения или несовпадения. Как правило, регулярному, строго организованному биту противопоставляется более свободная и гибкая ритмика. Постоянно возникающие микросмещения ритмических акцентов относительно долей такта усиливают впечатление импульсивности, внутренней конфликтности и напряженности музыкального движения.

Блок-аккорды/ Block chords

- Джазовая техника фортепианной игры, основанная на параллельном моноритмическом аккордовом движении в партиях обеих рук пианиста. Другое известное ее название - "техника связанных рук". Впервые разработана в начале 40-х гг. Впоследствии данный тип аккордовой фактуры нашел применение в исполнительской практике малых ансамблей (комбо) и биг-бэндов.

Блюз/ Blues (предпол. от амер. идиомы to feel blue - быть печальным или от англ. blue devils - меланхолия, хандра; blue означает также голубой)

- Традиционный жанр афро-американской музыки, являющийся одним из высших достижений негритянской музыкальной культуры. Тесно связан с африканскими истоками, представлен множеством жанровых разновидностей в народной музыке негров Южной, Центральной и Северной Америки. По мнению исследователей, блюз развился из целого ряда негритянских фольклорных вокальных жанров, среди которых важнейшими являются уорк-сонг, холлер, негритянская баллада и спиричуэл. Яркий и неповторимый облик блюза проявляется в характерных особенностях его интонационного строя, лада, мелодики, гармонии, формы. Блюзовая традиция представлена практически во всех основных джазовых стилях; к ней обращались в своем творчестве ведущие академические композиторы 20 века (в том числе Равель, Мийо, Гершвин, Копленд, Онеггер, Мартину и др.); под ее влиянием возникли многие формы и жанры современной популярной и танцевальной музыки.

Блюзовая форма/ Blues form

- Характерный тип строения блюзовой строфы. Чаще всего под блюзовой формой подразумевается классическая двенадцатитактовая вопросно-ответная структура AAB с

повторенным "вопросом" А и однократным "ответом" В, основанная на принципе "перемены в третий раз". Данной структуре соответствует определенная функционально-гармоническая модель (квадрат) с типичной для блюза каденцией D-S-T, не имеющей аналогов в европейской музыке. Устойчивость многократно повторяемого "блюзового квадрата" служит организующим фактором мелодической импровизации. Специфика блюзовой формы может проявляться и в рамках тематических структур иного масштаба (8, 10, 16, 20, 24, 32 такта).

"Блюзовые тоны"/ Blue notes

- Зоны лабильного (неустойчивого) интонирования отдельных ступеней лада, не совпадающие с принятым в европейской практике делением октавы на тоны и полутоны. Типичны как для джаза, так и для всей негритянской музыки в целом. В семиступенном звукоряде (гептатонике) чаще всего располагаются на III и VII ступенях ("блюзовая терция" и "блюзовая септима"), условно йотируемых как пониженные III и VII ступени мажора. Неадекватность восприятия "блюзовых тонов" европейцами привела к появлению ошибочного представления о негритянском блюзе как о музыке печальной, грустной (с точки зрения европейских норм понижение III и VII ступеней мажорного лада создает своего рода "оминоренный" мажор).

"Блюзовый звукоряд"/ Blue scale

- Условное понятие, в котором отразилось европейское представление о звукорядной основе негритянской музыки (в первую очередь, блюза), ограниченное рамками равномерно-темперированного строя и связанной с ним системы нотации. В соответствии с этим представлением "блюзовый звукоряд" рассматривается как семиступенный натуральный мажор с дополнительными "блюзовыми тонами"- пониженными III и VII ступенями. В действительности эти "ступени" входят в состав особых зон интонирования, имеющих иной звуковысотный объем, чем аналогичные ступени европейской гаммы.

Боп/ Боп

- Джазовый стиль, сложившийся к началу 40-х гг. Известен также под названиями "бибоп", "бибап", "рибап", "минтонс-стиль". Почти все эти названия (кроме последнего) имеют звукоподражательное происхождение и связаны с практикой скэт-вокала. Термин "минтонс-стиль" происходит от названия гарлемского клуба "Minton's Playhouse", где выступали первые музыканты боба, его основоположники. Боп пришел на смену свингу, возникнув как новое, экспериментальное направление негритянского джаза малых ансамблей (комбо). Важнейшие тенденции, характеризующие боп,- модернизация старого хот-джаза, культ свободной сольной импровизации, новаторство в области мелодики, ритмики, гармонии, формы и других выразительных средств. Боп считается первым значительным стилем современного джаза.

Бопер/ Бопер

- Музыкант, играющий в стиле боп.

Босса-нова/Bossa Nova

1. Стиль бразильской лёгкой музыки спокойного характера. Возник в конце 1950-х годов на основе ритмов самбы, и позднее подвергся воздействию американского джаза. Характеризуется музыкальной равноправностью мелодии, гармонии и ритма.

2.Латиноамериканский бальный танец 1960-х годов. Музыкальный размер – 2/4 и 4/4. Темп умеренно быстрый. Исполняется в характере твиста, но при этом напоминает медленную самбу и меренгу. Движения сопровождаются покачиванием бёдер. Характерными танцевальным элементом является особый затянуто-скользящий шаг.

Брасс-бэнд/ Brass band (англ. brass - медь, латунь; band - оркестр)

- Одно из названий негритянского духового оркестра, относящееся к периоду архаического джаза. Изредка встречается в классическом джазе и в наименованиях современных ансамблей диксиленд-джаза. См. также Марширующий оркестр.

Брейк / Break

- Короткая сольная импровизационная вставка, прерывающая звучание ансамбля. Может выполнять роль каденционного "ответа" (см. вопросно-ответный принцип), завершающего какой-либо раздел джазовой пьесы, или вступления к аккомпанированному импровизационному хорусу солиста.

Бридж/ Bridge (англ. мост, переход)

- Промежуточный раздел в структуре джазовой темы, предшествующий заключительному репризному разделу (например, третий восьмитакт В в стандартной тридцатидвухтактной строфе ААВА). Содержит элементы тематического развития или контраста, которые служат дополнительными стимулами для импровизации. Другие названия бриджа - рилис (англ. release - освобождение) и ченнел (англ. channel- путь, источник).

Буги-вуги/ Boogie woogie (звукоподраж.)

- Фортепианный блюзовый стиль, одна из наиболее ранних разновидностей негритянского инструментального блюза (наряду с архаическим гитарным блюзом, баррел-хаус-блюзом и др.). Предположительно является результатом перенесения в практику фортепианного музицирования североамериканских негров техники игры на банджо и гитаре, использовавшейся при сопровождении блюзового пения. Стиль буги-вуги возник в США во второй половине XIX в. Широкое распространение получил в первые десятилетия нашего столетия благодаря т. н. хаус-рент-парти. Классические его образцы относятся к 20-м гг. В период свинга буги-вуги вошел в репертуар биг-бэндов. Характерные черты фортепианного буги-вуги – опора на блюзовую традицию, преобладание метроритмики и фразировки типа офф-бит, насыщенность брейками и риф-фами, импровизационность, техническая виртуозность, специфический тип аккомпанемента (walking bass - "блуждающий бас") и ритмики в партии левой руки пианиста (шаффл-ритм). Некоторые особенности джазового буги-вуги (двенадцатитактовый блюзовый квадрат, моторная ритмика, быстрый темп, остиная повторность басовых фигурации) стали атрибутами созданного в 30-е гг. коммерческой индустрией развлечений модного эксцентричного танца с тем же названием, популярного в Европе с 1945 г.

В

Вест-коуст-джаз (джаз Западного побережья) West Coast Jazz

- Стилевое направление в современном джазе, сформировавшееся в ряде городов Калифорнии в 50-е гг. (первые образцы относятся к 1949 г.). Вест-коуст-джаз возник прежде всего под влиянием стилей прогрессив и боп, но в нем обнаруживаются также и

другие стилевые связи с симфоджазом, свингом, кул-джазом и с европейской академической музыкой. Для него характерны эмоциональная сдержанность, строгость формы и голосоведения, склонность к использованию линейно-контрапунктической техники, пристрастие к умеренным темпам и закругленной кантиленной мелодике (в духе баллад и эвергринов), мягкость звукоизвлечения (в этом смысле вест-коуст-джаз ближе кул-, а не хот-джазу), изысканность гармонических и тембровых средств, сочетание диатонической ладотональной основы с "расцветивающими" ее хроматизмами и разнообразными модуляционными приемами, "расслабленный" характер свинговой пульсации наряду со спокойной, ровной ритмикой, тенденция к законченной, симметричной фразировке. На связь вест-коуст-джаза с традиционным джазом указывает применение музыкантами этого стиля одновременной групповой импровизации. В сфере камерно-ансамблевого музицирования для вест-коуст-джаза типично заимствование приемов исполнительской техники больших оркестров (вплоть до превращения всего ансамбля в единую инструментальную группу, подобную секции биг-бэнда). В оркестровой же практике вест-коуст-джаза наблюдается противоположная тенденция - к камерной манере игры, индивидуализации тембров, усилению роли сольной импровизации. Примечательно также включение в инструментарий таких редко употреблявшихся прежде в джазовых ансамблях инструментов, как гобой, английский рожок, фагот, бас-кларнет, бас-труба, бас-тромбон, валторна, арфа, смычковые струнные; обычным является сочетание низких деревянных духовых с саксофонами. Стиль вест-коуст-джаза в значительной мере способствовал развитию европеизированного концертного джаза.

Вопросно-ответный (респонсорный) принцип/ Responsorial principle (responsory, responsorium, от лат. respondeo - отвечать)

- Один из универсальных, основополагающих принципов музыкального формообразования, предусматривающий такой тип связи элементов формы (построений, разделов, частей; мотивов, фраз, предложений и др.), при котором эти элементы образуют взаимодополняющие пары. Наличие музыкального построения, выполняющего функцию "вопроса" (и поэтому обладающего такими свойствами, как неустойчивость, незавершенность, разомкнутость), является фактором, обуславливающим возникновение "ответного" построения (более устойчивого и законченного, восстанавливающего нарушенное ранее динамическое равновесие). Вопросно-ответный принцип находит применение во многих европейских музыкальных формах (имитационных, репризных, рефренных; основанных на концентрической планировке, зеркальной симметрии, периодическом повторе и т. п.). Простейшим способом реализации данного принципа в исполнительской практике является т. н. антифон (лат. antiphonos - противозвучание) - чередование двух групп ансамбля, переключки между солистами, между солистом и ансамблем. Респонсорная техника в афроамериканской музыке (уорк-сонг, холлер, спиричуэл, блюз) и джазе представлена необычайным многообразием средств и приемов - от самых простых (переключки) до самых сложных (в области логики импровизации и композиции, гармонии и мелодики, в распределении функции между отдельными исполнителями и инструментальными группами).

Г

Гарлемский джаз/ Harlem jazz

- Общее наименование ряда стилевых направлений негритянского джаза 20-х и 30-х гг., возникновение которых связано с музыкальной жизнью нью-йоркского Гарлема. Здесь получила развитие самобытная манера исполнения блюза (гарлемский блюз),

сформировалась своя школа фортепианного джаза (гарлемский страйд-стиль), а также сложилась особая разновидность камерного и оркестрового свинга (гарлемский джамп). В 20-е гг. в Гарлеме достиг своего расцвета негритянский водевиль. К этому же времени относится начало плодотворной концертной и композиторской деятельности Дюка Эллингтона, выступавшего со своим оркестром во многих гарлемских клубах и создавшего здесь целый ряд оригинальных стилевых концепций (джангл-стиль, концертный стиль, лирический "стиль настроения"). Под влиянием традиций гарлемского джаза в 40-е гг. развился стиль бибоп (см. боп).

Гемиола/ Hemiola(hemiola) (лат. полуторный)

- Тип ритмической группировки, при которой образуются группы длительностей, не совпадающие по своей общей протяженности с долевыми циклами основного метра (например, 3 двухдольные группы в 2-х трехдольных тактах и т.п.). Возникающее при этом несоответствие метрических и ритмических акцентов создает впечатление временной перемены метра, нарушает его устойчивость и тем самым динамизирует музыкальное изложение. Данный принцип весьма характерен для африканской ритмики, из которой он был перенесен в афро-американскую музыку и джаз (см. также паттерн, стопп).

Госпел-сонг/ Gospel song (англ. Gospel - евангелие; song - песня)

- Жанр негритянской религиозной песни на евангелическую тематику, получивший распространение в США в 1930-е гг. В отличие от других духовных негритянских жанров фольклорного происхождения (таких, как спиричуэл, джюбили и др.) текст и музыка госпел-сонгов создавались преимущественно профессиональными авторами. От хорового спиричуэла госпел-сонг отличается также тем, что он чаще всего предназначен для сольного исполнения и гораздо теснее связан с блюзовой традицией, в большей степени насыщен импровизационностью, может иметь развитое инструментальное сопровождение (тогда как спиричуэл обычно исполняется а cappella).

Граул/ Growl (англ. рычание)

- Хриплое, "рычащее" звучание. Инструментально-тембровый эффект, перенесенный в джаз из фольклорной практики негритянского пения (см. шаут, дёрти-тон). Чаще всего используется в игре на медных духовых инструментах в нижнем регистре с применением сурдин (особенно на тромбоне, но может достигаться и в исполнении на других инструментах (кларнете, саксофоне и т. д.). Разнообразные граул-эффекты характерны для т. н. джангл-стиля.

Граунд-бит/ Ground beat (англ. основной удар, пульс)

- Устойчивая регулярная пульсация в джазе, совпадающая с метрической структурой такта. Как правило, поручается ритм-группе джазового ансамбля; является организующим началом в ансамблевом исполнении. Вместе с тем граунд-бит служит основой для создания разнообразных метроритмических конфликтов в джазовой музыке путем сочетания его с более индивидуализированными и ритмически свободными контрголосами или посредством вводимых в него едва заметных смещений ритмических акцентов относительно метрических долей (см. офф-бит).

Д

Даун-бит/ Down beat (англ. down вниз; beat удар, пульс)

- Тип джазовой фразировки, при которой внутри свободно артикулируемых ритмических групп сохраняются опорные акценты на основных долях такта. Данный метод позволяет осуществлять одновременное сочетание граунд-бита (в скрытом виде) и офф-бита в партии одного инструмента.

Дёрти-тон/ Dirty tone (англ. dirty нечистый)

- Специфический тип интонации в афроамериканской музыке и джазе, отличающийся крайней звуковысотной неустойчивостью (лабильностью), широкой и частой вибрацией, предельной динамичностью и напряженностью, ярко выраженным экстатическим характером. По своему происхождению связан с негритянскими религиозными культурами. Является неотъемлемым компонентом шаут-пения. Особенно часто применяется в хот-джазе (как в вокальном, так и в инструментальном)- нередко в сочетании с другими родственными ему выразительными средствами (офф-питч, "блюзовые тоны", граул-эффекты, скэт и т.п.).

"Джаз в филармонии"/ Jazz at the Philharmonic (сокр. JATP)

- Джазовая концертная организация, созданная в 1942 г. в Лос-Анджелесе импресарио Норманом Гранцем. Одна из главных задач ее деятельности - предоставлять ведущим музыкантам джаза возможность регулярных выступлений в филармонических концертных залах, а также устраивать гастроли джазовых коллективов и солистов в США и за рубежом. В настоящее время понятие "джаз в филармонии", или "филармонический джаз" применяется и в более широком смысле - по отношению ко всей современной концертной джазовой музыке.

"Джазовая эра" ("Век джаза")/Jazz Age

- Условное название периода в истории джаза, датируемого приблизительно 1917-1929 гг. (с конца первой мировой войны до экономического кризиса в США). "Веком джаза" назвал данный период американский писатель Фрэнсис Скотт Фитцджеральд в кн. "Tales of the Jazz Age" (1922). С этим временем связано сенсационное "открытие" джаза, приведшее к его бурному расцвету и повсеместному распространению. Хронологически указанный период совпадает с периодом классического джаза и началом перехода от него к "свинговой эре".

Джаз-рок/ Jazz rock

- Стилевое направление, возникшее на основе синтеза джаза и рок- музыки. Вершины своего развития джаз-рок достиг к концу 60-х гг. (первые эксперименты, предпринятые по инициативе музыкантов фри-джаза, относятся к концу 50-х гг.).

Джайв/ Jive (амер. сленг, болтовня, жаргон)

- Термин имеет ряд значений: 1) то же, что и джаз; 2) символический язык блюза, позволяющий обыгрывать в тексте разного рода "запретные" темы - например, связанные с сексом, алкоголизмом, наркоманией, преступностью и т. п.; 3) в период свинга название музыки, исполняемой биг-бэндом в манере гарлемского джампа, а также наименование

связанных с этим стилем популярных танцев; 4) жаргон джазовых музыкантов и любителей джаза.

Джамп/ Jump (англ. скачок, прыжок)

- Разновидность негритянского свинга, созданная в 20-30-е гг. музыкантами гарлемской школы джаза (см. гарлемский джаз). Отличается повышенной экзальтированностью исполнительской манеры, сильной и резкой атакой звука, обилием изломов и скачков в мелодике, большим динамическим напором и устремленностью (см. драйв}, жесткой, равномерной ритмикой с тяжелыми акцентами на основных метрических долях (см., бит, граунд-бит). Джамп тесно связан с традициями блюза и негритянского хот- джаза.

Джангл-стиль ("стиль джунглей")/ Jungle style

- Стилевое направление в джазе, возникшее во второй половине 20-х гг. Одним из основоположников и ведущих представителей этого стиля является Дюк Эллингтон. Характерные черты джангл-стиля: экзотические комбинации тембров, обилие остро диссонирующих звучаний и кластеров, разнообразные сурдинные эффекты, граул-манера в игре на духовых инструментах, дёрти-тоны, глиссандо, шаут-приемы, подражание голосам диких животных и человека. Стилизация экзотики и варваризмы нередко сочетаются здесь с утонченным оркестровым колоритом, традиции блюза и хот-джаза - с экспериментами в области гармонии, тональности, формы и инструментовки. Многие выразительные средства джангл-стиля нашли применение в современном джазе.

Джем-сешн/Jam session (англ. случайная встреча)

- Традиционные творческие встречи джазовых музыкантов, собирающихся в свободное время (чаще всего ночью) для свободного совместного музицирования, обмена идеями или соревнования друг с другом в исполнительском мастерстве и в искусстве импровизации. Состав ансамблей, выступающих на джем-сешн, как правило, не определен заранее и может изменяться непосредственно в процессе исполнения. Случайный характер носит и программа таких "концертов", что исключает возможность предварительной подготовки музыкантов, репетиций, использования аранжировок. Традиция джем-сешн существовала еще в начале XX в. у музыкантов новоорлеанского джаза и сохраняется до нашего времени. Джем-сешн сыграли важную роль в разработке и развитии многих джазовых стилей.

Джюбили/ Jubilee (англ. празднество, ликование)

- Архаическая негритянская религиозная песня-славление. Основой джюбили является каноническая хоральная мелодия, многократно повторяемая с незначительными изменениями и новыми импровизационными подголосками (принцип строфического варьирования). В процессе исполнения джюбили обычно происходит постепенный переход от строгого и спокойного изложения мелодии европейского церковного гимна к более свободному и динамичному - с использованием африканизированной респонсорной техники, импровизации, "блюзовых тонов", танцевальных ритмов - вплоть до экстатического шаут-пения.

Диксиленд/ Dixieland (англ. страна Дикси)

- Одна из основных стилевых разновидностей традиционного джаза (наряду с новоорлеанским стилем). Термин имеет фольклорное происхождение ("страна Дикси"-

символическое название южных штатов США); введен в обиход белыми музыкантами - создателями диксиленда, чтобы подчеркнуть его отличие от негритянского джаза и избежать употребления самого слова "джаз", отношение к которому в течение довольно длительного времени было весьма пренебрежительным. Наиболее ранние образцы диксиленда относятся к концу 19 века., окончательно этот стиль сложился в 1910-е гг. Вначале деятельность белых музыкантов ограничивалась слепым подражанием новоорлеанскому стилю и была малопродуктивной. Второе поколение музыкантов диксиленда (начало 20-х гг.) освоило основные выразительные средства негритянского джаза (импровизацию, офф-бит, "блюзовый звукоряд", "хот-тоны" и др.), вступив на путь постепенного преодоления расовых барьеров. В результате различия между диксиленд-джазом и новоорлеанским стилем стали сглаживаться, что в значительной мере способствовало возникновению и развитию новых, смешанных стилевых форм джазовой музыки. На раннем этапе диксиленд развивался главным образом под влиянием менестрельных традиций, музыки архаических марширующих духовых капелл (см. марширующий оркестр) и особенно регтайма. Окончательная переориентация его на классический негритянский джаз произошла ок. 1916 г. Многие характерные признаки диксиленда сохранились в пришедшем ему на смену в 20-е гг. чикагском стиле.

Драйв/ Drive (англ. движение, преследование, гонка, спешка)

- Энергичная манера исполнения в джазе, при которой достигается эффект нарастающего ускорения темпа активной устремленности движения. Драйв предполагает использование целого комплекса выразительных средств и приемов, например, таких, как постоянное опережение долей метрической пульсации (см. офф-бит), переход от рассредоточенного размещения долевых акцентов (на 1-ю и 3-ю доли или на 2-ю и 4-ю) к акцентировке каждой доли от более крупных ритмических длительностей к более мелким, динамичная атака звука, свинг, стопп, риффы и т. д.

З

"Звуковой идеал"/ Ideal sound

- Термин, применяемый в западном музыкознании (ср. нем. Klangideal, фр. sonorite ideale, ит. suono ideale) для выражения эстетического представления о качестве и красоте музыкального звука, то есть о тех необходимых его свойствах, которые обусловлены нормами художественного восприятия и мышления, присущими той или иной исторической эпохе, национальной культуре, стилю. "Звуковой идеал" имеет громкостные, временные, тембровые и звуковысотные характеристики; он тесно связан с критериями правильного, художественно полноценного звукоизвлечения и звуковедения, с выразительными возможностями музыкальных инструментов и голоса, с традициями исполнительского искусства. В музыке разных эпох и народов он обнаруживает черты индивидуального своеобразия и самобытности. Различны "звуковые идеалы" музыкальных культур средневековья и классицизма, академической музыки и фольклора. "Звуковой идеал" джаза (т. н. джазовый саунд) обладает своими специфическими особенностями и является одной из важнейших категорий джазовой стилистики.

И

Импровизация/ Improvisation (от лат. Improvisus - непредвиденный, неожиданный, внезапный)

- Метод творчества (в музыке и некоторых других видах искусства), предполагающий

создание произведения в процессе свободного фантазирования, экспромтом. В музыкальной импровизации нет разделения функций композитора (сочинение музыки) и исполнителя (интерпретация); они образуют органическое единство и осуществляются музыкантом-импровизатором одновременно. В джазе (в отличие от академического музыкального искусства) импровизация имеет основополагающее значение, хотя использование ее в отдельных случаях не считается обязательным. Типы и средства импровизационной техники в джазе чрезвычайно многообразны, что обусловлено особенностями различных джазовых стилей, индивидуальной исполнительской манерой музыкантов, спецификой характерных для джаза музыкальных форм и жанров. Широкое применение здесь находят такие разновидности импровизации, как вокальная и инструментальная, сольная и ансамблевая, тональная и атональная, свободная и ограниченная (основывающаяся на заданных схемах, моделях, стандартах, частично или полностью распланированная, сочетающаяся с элементами композиции и аранжировки, даже целиком зафиксированная в нотной записи). Это может быть короткий брейк или развернутый мелодический хорус, импровизация на определенную тему, на гармонический квадрат или даже на законченную пьесу с развитой формой, импровизация на импровизацию, модалная или алеаторическая импровизация, коллективная игра в линейно-контрапунктической, гетерофонной, орнаментально вариационной или респонсорной манере, имитация музыкантом импровизационного стиля других джазовых исполнителей и т. д. Возможны также сочетания различных типов импровизации.

Ист-коуст-джаз (джаз Восточного побережья)/East Coast Jazz

- Общее название группы стилей и направлений современного джаза, сложившихся в первой половине 50-х гг. на Восточном побережье США (главный центр-Нью-Йорк). Представители ист-коуст-джаза - преимущественно цветные музыканты. Важнейшие его стилевые формы - хард-боп и соул. Для этих стилей, возникших как реакция на эксперименты вест-коуст-джаза в области европеизированных концертных форм, характерна тенденция к возрождению традиций блюза и негритянского хот-джаза на современной основе.

К

Канзасский стиль (Канзас-Сити-джаз)/ Kansas-City-jazz

- Стилевая разновидность раннего негритянского свинга, возникшая в конце 20-х гг. в г. Канзас-Сити. Отличается характерным типом свинговой пульсации (баунс), выдержанным фоур-битом, разнообразным использованием техники риффов и бит-фразировки. Обнаруживает следы влияний традиционного джаза, регтайма и музыкального фольклора Среднего Запада. В некоторых отношениях канзасский стиль предвосхищает более поздние стили современного джаза, в частности, боп и кул.

Кантри/ Country (Country music) (англ. country- сельский, деревенский)

- Выросшая из фольклорных истоков и представленная в США множеством местных школ, стилей и направлений традиционная песенно-инструментальная музыкальная культура белого населения сельских районов юго-восточных и западных штатов. Сложилась к началу 20 века результате длительного процесса смешения архаических форм музыкального фольклора различных европейских народов. Первоначально бытовала в сельских районах как музыка фермеров, сельскохозяйственных рабочих, лесорубов и др. под названием фолк-мьюзик, или сокр. фолк (folk music). После первой мировой войны получила широкое распространение благодаря развитию грамзаписи и радио. В 20-е г.

стала называться хилбилли (hillbilly) - по имени одного из наиболее популярных ее исполнителей, скрипача и певца Билли Хилла (1899-1940). К 40-м гг. коммерциализировалась, превратившись в т.н. «вторичный фольклор» (создаваемый профессиональными авторами). Вместе с ковбойскими песнями Запада - вестернами - приобрела популярность в городской среде под названием кантри- энд-вестерн (country and western, C & W). В некоторых своих разновидностях музыка кантри обнаруживает негритянские влияния. В настоящее время почти целиком относится к сфере коммерческой развлекательной музыки; нередко популяризируется в форме театрализованных эстрадных программ - кантри-шоу.

Кантри-блюз/ Country blues

- Одно из названий архаического блюза, подчеркивающее его принадлежность к сельскому музыкальному фольклору, в отличие от классического блюза, имевшего преимущественно городское бытование и поэтому называвшегося также биг-сити-блюзом (букв. блюз большого города). См. также кантри.

Квадрат/ Square

- В джазовой музыке этим термином обозначается законченная функционально-гармоническая структура определенного масштаба (восьмитакт, двенадцатитакт, шестнадцатитакт и т. д.), лежащая в основе темы, на которую исполняется импровизация, и многократно повторяемая без существенных изменений на протяжении всей пьесы. С данным понятием связано существование особого типа музыкальной формы в джазе, представляющей собой серию гармонических квадратов, на фоне которых развертывается мелодическая импровизация. Это предполагает возможность использования одно- временно нескольких различных принципов формообразования: строфического варьирования (структурная схема гармонического квадрата остается неизменной, в то время как его аккордика, фактура и ритмика варьируются), сквозного импровизационного развертывания мелодики, респонсорной техники (диалогическая переключка солистов в рамках одного квадрата или вопросо-ответное чередование мелодических соло с протяженностью каждого в несколько квадратов), а также репризности (обрамление пьесы экспозиционным и репризным изложением темы).

Классический блюз/ Classic blues

- Тип блюза, сложившийся к концу 19 века на основе развившихся из архаического, или сельского, блюза новых, урбанизированных разновидностей этого жанра (urban blues, big city blues). Период расцвета классического блюза относится к 1925-1935 гг., после чего произошел переход к его современным формам (см. современный блюз). К этому времени окончательно определились важнейшие характерные особенности блюза как самостоятельного художественного явления: классическая двенадцатитактовая блюзовая форма, самобытный тип мелодики, развитая респонсорная техника, система жанровых разновидностей (вокальный, вокально-инструментальный и инструментальный блюз; комбо- и биг-бэнд-блюз; лирический и драматический; мелодический; хот- и свинг-блюз). Большое влияние классический блюз оказал на формирование ведущих стилей и направлений традиционного джаза, например таких, как новоорлеанский стиль, баррел-хаус, буги-вуги и др.

Классический джаз/ Classic jazz

- Общее название джазовых стилей, развившихся на основе архаического джаза.

Классический период датируется приблизительно 1890- 1929 гг. Завершился с началом "свинговой эры". Моменты наивысшего расцвета классического джаза - ок. 1917 г. (Новый Орлеан) и вторично в середине 20-х гг. (Чикаго). Принято относить к классическому джазу следующие его стилевые формы: новоорлеанский стиль (представленный негритянским и креольским направлениями), новоорлеанско-чикагский стиль (возникший в Чикаго после 1917 г. в связи с переездом сюда большей части ведущих негритянских джазменов Нового Орлеана), диксиленд (в его новоорлеанской и чикагской разновидностях), ряд разновидностей фортепианного джаза (баррел-хаус, буги-вуги и пр.), а также относящиеся к этому же периоду направления джаза, возникшие в некоторых других городах Юга и Среднего Запада США. Классический джаз вместе с отдельными архаическими стилевыми формами иногда обозначается как традиционный джаз.

Классический свинг/ Classic swing

- Зрелый свинговый стиль периода 1930-1944 гг. Является новой, более высокой ступенью развития раннего свинга (см. чикагский стиль). Достиг расцвета в 1938- 1942 гг., после чего начал постепенно утрачивать свое доминирующее значение в связи с его коммерциализацией и выдвиганием на первый план современного джаза. В 50-е гг. произошло некоторое возрождение классического свинга в его традиционной и модернизированной формах.

Комбо/ Combo (от англ. combination комбинация, сочетание)

- Характерный тип камерного джазового ансамбля, утвердившийся в современном джазе. В отличие от биг-бэнда, в котором коллективное исполнение и секционное деление инструментов преобладает над солированием, комбо, как правило, представляет собой ансамбль солистов, импровизирующих в сопровождении ритм-группы (иногда ритмическая функция поручается здесь лишь одному инструменту или даже вообще может быть не обособленной от сольных партий). Численность исполнительского состава комбо может варьироваться в довольно широких пределах - от 2 до 10-11 человек - и, следовательно, не является определяющим признаком этого типа ансамблей. Специфика их связана прежде всего с распределением функций между музыкантами, что дает основание считать комбо-джаз относительно самостоятельной стилевой разновидностью джазовой музыки.

Концертный джаз/ Concert jazz

- Данное понятие применяется по отношению к джазовой музыке, специально предназначенной для публичного исполнения в больших концертных залах или обладающей качествами, присущими концертным жанрам (по аналогии с концертными жанрами академической музыки). Для концертного джаза характерны повышенная серьезность и углубленность содержания, рафинированность выразительных средств, тщательно продуманная и разработанная форма (и как следствие этого - возрастание роли композиции и аранжировки), высокий уровень профессионального мастерства и технической виртуозности исполнения, отказ от развлекательно-прикладных функций и от танцевальной ритмики, обращенность к подготовленному, интеллектуальному слушателю с развитым музыкальным вкусом и соответствующей культурой восприятия. Известны примеры концертных жанров, созданных на основе негритянского фольклора (концертный спиричуэл, концертный блюз), архаических форм евроамериканской музыки (концертный регтайм), традиционного джаза (концертный диксиленд). В 20-е гг. большой популярностью пользовались концертные обработки песенных, танцевальных и джазовых мелодий, исполнявшиеся оркестрами т. н. симфоджаза. В этот же период возник

самобытный концертный джазовый стиль, разработанный Дюком Эллингтоном и музыкантами его оркестра. Тенденция к концертности с очевидностью обнаруживается почти во всех стилях и направлениях современного джаза. В наибольшей мере это понятие применимо к таким его разновидностям, как филармонический джаз (см. "Джаз в филармонии"), прогрессия, вест-коуст, кул, фри-джаз, "третье течение", современный симфоджаз.

Креольский джаз/ Creole jazz (также frenchmen jazz)

- Разновидность традиционного джаза, относящаяся к новоорлеанскому стилю. Развивалась параллельно и в тесной взаимосвязи с его негритянским направлением. Возникла в среде цветных креолов Нового Орлеана - потомков французских и испанских переселенцев, имеющих примесь негритянской крови. Этим объясняется своеобразное промежуточное положение креольского джаза между негритянским джазом и диксилендом, что нашло непосредственное выражение в его стилистике. Креольские музыканты привнесли в джаз элементы своего родного фольклора и латиноамериканской музыки, способствовали расширению джазового инструментария и развитию ансамблевых форм джаза, а также приобщению негров к европейской культуре.

Кул-джаз ("прохладный"/ "холодный" джаз)/ Cool jazz (англ. cool - холодный, прохладный)

- Стиль современного джаза, возникшего в конце 40-х гг. Создан некоторыми негритянскими джазменами-боперами на основе достижений боба, однако во многом противоположен ему. Прежде всего это проявилось в отходе от традиций хот-джаза, которым следовал боп, в отказе от присущей ему чрезмерной ритмической экспрессивности и подчеркнутой негритянской специфики. Происхождение стиля кул принято связывать также с именем негритянского свингового саксофониста Лестера Янга, который еще в 30-е гг. разработал противоположную звуковому идеалу хот-джаза "холодную" манеру звукоизвлечения (т. н. Lester sound). Характерные черты кула - эмоциональная сдержанность, усиление интеллектуального начала, снижение роли офф-бита и драйва, возросшее значение композиции, аранжировки и гармонии, изысканность тембров, применение разнообразной модуляционной техники, полифонизация фактуры, использование элементов политональности, атональности и додекафонии, тенденция к сближению с европейской академической музыкой. Большинство представителей кул-джаза - белые музыканты. В основном кул исполняется ансамблями типа комбо, реже - большими оркестрами. Его влияния сказались на развитии других современных джазовых стилей, особенно вест-коуст-джаза и "третьего течения".

Кэйкуок/ Sakewalk (англ. шествие на кухню)

- Популярный с середины 19 века быстрый синкопированный танец-марш афроамериканского происхождения. Входил в состав менестрельных представлений (минстрел-шоу). Является предшественником регтайма. В Европе получил распространение как модный бытовой танец в 1900-е гг. Название кэйкуока, по одной из версий, связано с танцами негров-рабов, исполнявшимися для увеселения белых хозяев. Шествие на кухню, вероятно, было наградой отличившимся танцорам.

Л

Лид/ Lead (Lead party) (англ. lead вести)

- Ведущий мелодический голос в джазовом ансамбле. В классическом джазе ведущую партию обычно исполнял корнетист или трубоч, который назывался лидером или бэнд-лидером. В период свинга так стали называть руководителя оркестра.

М

Марширующий оркестр/ Marching band

- Тип негритянского духового оркестра, получивший распространение в период архаического джаза в Новом Орлеане. Возник по образцу военных марширующих оркестров, существовавших во французской армии еще со времен наполеоновских войн. Репертуар марширующих капелл Нового Орлеана состоял в основном из маршей и популярных танцев, исполняемых в характерной для негров синкопированной манере. Такие оркестры участвовали в карнавалах и праздниках, торжественных шествиях и парадах. Они сыграли важную роль в формировании новоорлеанского стиля и классического джаза в целом.

Минстрел-шоу/ Minstrel show (англ. менестрельное представление)

- Самобытная форма американского музыкального театра, возникшая в первой половине 19 века под влиянием негритянского фольклора. Первоначально это были короткие комедийно-эксцентрические импровизированные сценки-скетчи, исполнявшиеся бродячими белыми музыкантами-менестрелями, которые, загримировавшись под негров, пародировали их манеры поведки, речь, песни и танцы. Такие сценки нередко вставляли в качестве интермедий между действиями в театральных постановках, для развлечения публики во время антрактов. Впоследствии на их основе развился особый тип законченного многоактного шоу-представления с участием профессиональных актерских трупп и музыкальных ансамблей (банджо, кастаньеты, тамбурин, к которым иногда могли добавляться и другие инструменты). Период наивысшего расцвета минстрел-шоу 1840-1870 гг. После окончания гражданской войны в США (1865 г.) появились негритянские труппы, продолжавшие традиции белых менестрелей. К началу 20 века менестрельный театр подвергся коммерциализации и утратил свое значение. Тем не менее он сыграл важную роль в истории американской музыки - способствовал возникновению и развитию регтайма и раннего джаза, формированию национальных жанров музыкального театра и эстрадно-зрелищного искусства (водевиля, мюзикла, мюзик-холла, шоу, ревю и др.).

Модальный джаз/ Modale jazz

- Экспериментальное направление в современном джазе, связанное с переходом от традиционного типа тональной организации (европейский мажоро-минор с его функционально-гармонической системой) и формообразования (строфическая форма в виде серии повторяющихся гармонических квадратов) к новому, модальному ("ладовому") принципу. Согласно этому принципу, главной организующей основой музыкального изложения становятся т. н. "модусы"- особые (ненормативные) ладо-звукорядные структуры, сохраняющие на протяжении пьесы или ее раздела постоянство ступенчатого состава, но при этом допускающие свободное комбинирование тонов в рамках определенного звукоряда. Такого рода модальность позволяет связывать множество мелодических и гармонических элементов в единое целое и одновременно расчленять целое на части и разделы, органично связанные между собой. Материал для построения модусов может быть весьма разнообразен: диатонические лады европейской народной музыки, средневековые церковные лады, звукоряды неевропейского происхождения, искусственно сконструированные звукорядные структуры. Особым предпочтением в

модальном джазе пользуется разработанная в 1953 г. пианистом Джорджем Расселлом система из 9 хроматических вариантов лидийского лада, предназначенная главным образом для использования в практике блюзовой импровизации (т. н. "лидийская концепция тональной организации"). Модальная техника в джазе не является чисто линейной; в ее арсенале есть и такие приемы, как мелодическое развертывание заданной аккордовой структуры или, напротив, "свертывание" исходного мелодического звукоряда в аккорды. Это дает музыкантам возможность применения в ансамблевой игре самых разных типов фактуры: полифонической, гомофонной, хоральной, респонсорной (вопросно-ответной) и др. К модальной технике обращались представители многих современных джазовых стилей. В наибольшей степени это относится к музыкантам фри-джаза.

Мэйнстрим/Mainstream (англ. главное, центральное течение)

- Условное понятие, утвердившееся в джазовом лексиконе в 50-е гг. в связи с возрождением свинга - стиля, занимающего промежуточное, центральное положение между традиционным хот-джазом и современным кулом. В дальнейшем стало применяться для обозначения существующего в рамках любого стиля умеренно-прогрессивного направления, не порывающего с традицией, - в отличие от консервативных, канонизированных форм данного стиля и его экспериментальных разновидностей (например, новоорлеанско-чикагский стиль как мэйнстрим в рамках классического джаза, кул с элементами хот-джаза и свинга, блюзовое направление фри-джаза и т. п.).

Н

Новоорлеанский стиль/ New Orleans style

- основополагающий стиль классического периода истории джаза. Представлен негритянским и креольским джазом Нового Орлеана. Сформировался в конце XIX в. на основе афроамериканского фольклора (урк-сонг, негритянская баллада, спиричуэл, блюз и др.), народной и бытовой музыки цветных креолов, а также архаического (раннего) джаза. Новоорлеанский стиль связывается прежде всего с возникновением развитых инструментально-ансамблевых форм негритянского музицирования, пришедших на смену вокальным фольклорным жанрам с примитивным инструментальным сопровождением, бытовым танцам, фортепианному регтайму и музыке духовых капелл, организованных по образцу европейских военных оркестров. В классический период сложился самостоятельный тип новоорлеанского джаз-бэнда с характерным разделением инструментальных групп (секций) - ритмической (банджо, духовой или струнный бас, ударные и фортепиано) и мелодической (ведущий голос - корнет или труба, контрапунктирующие голоса - кларнет и тромбон, участвующий также в гармоническом сопровождении мелодии), с определенным соотношением сольной и коллективной игры, импровизации и аранжировки. В отличие от гетерофонно-вариационного стиля исполнения в архаическом джазе, здесь утвердился более сложный и совершенный респонсорный (вопросно-ответный) принцип ансамблевой игры наряду с многоголосием типа импровизационной контрастной полифонии с ведущим голосом (лид). Более яркое и последовательное воплощение получила блюзовая традиция, определился круг специфических выразительных средств и технических приемов - офф-бит, драйв, дёрт-тоны, шаут-эффекты, стомпинг, брейки, и др.). После 1917 г. в связи с закрытием увеселительных заведений Нового Орлеана многие джазмены переехали в Чикаго, где благодаря этому развился т. н. новоорлеанско-чикагский стиль, способствовавший зарождению раннего свинга (см. также чикагский стиль). В среде белых музыкантов

Нового Орлеана и Чикаго, подражавших негритянскому джазу, получил развитие стиль диксиленд. К концу 20-х гг. новоорлеанский стиль утратил свое значение и был вытеснен коммерческой развлекательной музыкой, однако во второй половине 30-х гг. произошло его возрождение в традиционных и новых формах (см. ривайвл). Идеи и принципы новоорлеанского стиля нашли продолжение в современном диксиленде.

О

Он-бит/ On beat (On the beat) (англ. к биту)

- Джазовый бит, приближающийся к строгой метрической пульсации.

Офф-бит/ Off beat (англ. от бита)

- Джазовый бит, отклоняющийся от строгой метрической пульсации. Одно из важнейших средств создания метроритмических конфликтов в джазе.

Офф-питч/ Off pitch (англ. от [определенной] высоты)

- Отклонение от абсолютной высоты тона. Термин, обозначающий характерный для афроамериканской музыки и джаза тип лабильной (подвижной, неустойчивой) интонации, не укладывающейся в европейскую равномерно-темперированную звуковысотную шкалу. К специфическим формам интонации типа офф-питч относятся "блюзовые тоны" и дёрти-тоны. "Парикмахерская гармония"- См. Барбершоп- гармония.

П

Паттерн (модель)/ Pattern (pattern formation, англ. модель)

- Термин, относящийся к области модальной техники в джазе (в более широком смысле, чем ладовая модальность; см. модальный джаз). Паттерн представляет собой устойчивое структурное образование - модель (ритмическую фигуру, мелодический оборот, акцентный цикл, аккордовую последовательность, фактурную формулу и т. п.), которая при повторениях (не утрачивая своей устойчивости) допускает многообразное ее видоизменение и варьирование за счет смещения во времени, переакцентировки, транспозиции, секвенцирования и т.п. Это своеобразный строительный материал музыкального развертывания в джазе, важное средство динамизации изложения и формообразования. Часто масштаб (протяженность) такой модели не совпадает с внутритактовыми долевыми циклами (например, группа из трех восьмых длительностей при тактовом размере 2/4). Повторение данной модели создает последовательность акцентов, противоречащих основной тактовой группировке. При этом возникает эффект "расшатывания" исходного метра, усиливающий внутреннюю конфликтность и динамичность музыкального развития. Прием многократного оstinatного повторения паттерна как средство нагнетания динамики называется в джазе стомпом, или стомпингом. Частная разновидность стомпинга, весьма характерная для оркестрового свинга,- т. н. техника риффов.

Перекрестная ритмика/ Cross rhythms

- Африканский тип импровизационной ритмической полифонии, основанный на свободном сочетании разных метров. В отличие от европейской полиметрии, в перекрестной ритмике ударные доли сочетаемых метров не совпадают друг с другом. В

африканской музыке перекрестные ритмы обычно применяются в комплексе с модальной ритмической техникой (см. паттерн) и стомпингом, которые вошли и в арсенал выразительных средств джаза. От перекрестной ритмики ведет свое происхождение и джазовый офф-бит, возникший в результате перенесения приемов африканской полиметрии на европейскую монометрическую основу.

Прогрессив/Progressive (англ. прогрессивный)

- Стилевое направление в джазе, возникшее в начале 40-х гг. на основе традиций классического свинга и бопа. Преимущественно связано с практикой биг-бэндов и больших оркестров симфонизированного типа. Прогрессии является одним из стилей концертного джаза, оказавшим существенное влияние на дальнейшую эволюцию джазового искусства.

Р

Регтайм/ Ragtime (англ. букв. "разорванное время", т. е. синкопированный ритм)

- Самобытный американский фортепианный жанр, сложившийся в последней четверти 19 века в сфере фольклорного музицирования под влиянием некоторых архаических разновидностей негритянской инструментальной музыки, а также менестрельных песен (кун-сонг) и танцев (кэйкуок). В распространении и развитии регтайма ведущая роль принадлежала белым музыкантам (в особенности это относится к т. н. эстраднему концертному рег-тайму). Характерные черты регтайма - сопоставление постоянно синкопирующей мелодии с метрически четким маршеобразным аккомпанементом типа "бас-аккорд", (см. страйд-стиль), использование остинатно повторяемых мелодических и ритмических моделей, не совпадающих с тактовой группировкой (паттерн), особый тип композиционной структуры и др. В конце 80-х - начале 90-х гг. сформировался классический регтайм, заметно отличающийся от своих фольклорных разновидностей. Развиваясь по пути совершенствования стиля, структуры и пианистической техники, он утратил свою импровизационность, превратившись в вид композиторского творчества, а затем коммерциализировался и стал одним из жанров профессионального эстрадно-развлекательного искусства. В практике негритянского музицирования он сохранил свою индивидуальность, оказав существенное влияние на эволюцию ранних стилей фортепианного джаза, а также новоорлеанского стиля и диксиленда. На роликах для механического фортепиано сохранились записи регтаймовых пианистов конца XIX-начала XX вв., имеющие большую историческую ценность и впоследствии воспроизведенные на грампластинках.

Ритм-энд-блюз/ Rhythm and blues (сокр. R & B)

- Блюзовый вокально-инструментальный стиль негритянской музыки 30-х гг., возникший под влиянием свинга. Сочетает в себе элементы классического блюза, госпел-сонга, гарлемского джампа, танцевально-бытовой музыки негров. Впоследствии коммерциализовался, став объектом подражания и искаженной имитации в сфере развлекательной музыки. Ритм-энд-блюз считается одной из ранних форм негритянской рок-музыки. К коммерческим его модификациям, созданным белыми музыкантами, относятся рок-н-ролл и твист.

Рифф/ Riff

- Прием мелодической техники джаза, особенно характерный для свинга, но также

встречающийся в различных формах в афроамериканском фольклоре, классическом и современном джазе. Представляет собой многократно повторяемую группой инструментов, или тутти, короткую мелодическую фразу, оstinатное проведение которой используется либо как средство нагнетания динамики (см. стопп), либо как устойчивая форма сопровождения импровизирующего солиста (бэкграунд). В биг-бэнде могут исполняться одновременно несколько разных риффов, иногда серия риффов проводится в последовательном чередовании или в виде респонсорной переключки между группами инструментов оркестра.

Рок-музыка/ Rock music (англ. rock качаться, трястись)

- Тип современной поп-музыки, ведущий свое происхождение от песенно-танцевальных жанров негритянского городского фольклора 20-30-х гг., ритм-энд-блюза, музыки кантри-энд-вестерн (см. кантри) и рок-н-ролла. Важными характеристиками рок-музыки (порой не менее существенными, чем ее музыкальные особенности) являются ее социальные функции, формы бытования, техническое оснащение. С музыкальной стороны наиболее характерными ее признаками можно считать наличие в ней трансформированных элементов блюза в сочетании со специфической ритмикой. При всем многообразии разновидностей рок-музыки в ней можно выделить три основных стилевых направления: поп-рок (тесно связанный с традициями музыки кантри и представленный популярными песенными и танцевальными жанрами), мэйнстрим-рок (по аналогии с понятием мэйнстрима в джазе), ориентирующая на традиции блюза и ритм-энд-блюза) и авангардный рок (экспериментальные его формы). Взаимовлияния джаза и рок-музыки привели к возникновению ряда новых синтетических музыкальных стилей, в частности - джаз-рока и фьюжн.

Рок-н-ролл/ Rock'n roll (произв. от rock and roll раскачиваться и вращаться)

- Модный американский танец 50-х гг. Коммерциализированная модификация негритянского ритм-энд-блюза. Название появилось впервые в 1934 г. на пластинке негритянской певицы Басуэлл с записью блюзов, выдержанных в танцевальных ритмах. В дальнейшем (с 1951 г.) его использовал в музыкальных радиопрограммах американский диск-жокей Алан Фрид, популяризатор рок-н-ролла, которому часто ошибочно приписывают изобретение этого термина. На основе рок-н-ролла возник целый ряд новых танцевальных жанров (твист, халли-галли, мэдисон и др.), кроме того, он является одним из основных истоков современной рок-музыки.

С

Саунд/ Sound (англ. звук, звучание)

- Одна из важных стилевых категорий джаза, характеризующая индивидуальное качество звучания инструмента или голоса. Определяется способом звукоизвлечения, типом атаки звука, манерой интонирования и трактовкой тембра. Является индивидуализированной формой проявления звукового идеала в джазе. Понятие саунда применимо также к звуковому стилю ансамблевого или оркестрового исполнения.

Свинг/ Swing (англ. качание, взмах)

1. Выразительное средство в джазе. Характерный тип метроритмической пульсации, основанной на постоянных отклонениях ритма (опережающих или запаздывающих) от опорных долей граунд-бита. Благодаря этому создается впечатление большой внутренней

энергии, находящейся в состоянии неустойчивого равновесия, эффект "раскачивания" звуковой массы, расшатывания метрической основы. При свинге возникают метроритмические конфликты, сконцентрированные главным образом вокруг основных тактовых долей, которые (для усиления импульсивности ритма) подчеркиваются сильными акцентами. В этом состоит его отличие от других типов джазового бита и, в частности, от офф-бита, связанного с динамизацией не только долевого ритма, но и всей ритмики в целом.

2. Стиль оркестрового джаза, сложившийся на рубеже 20-30-х гг. в результате синтеза негритянских и европеизированных стилевых форм джазовой музыки. Первоначально был представлен преимущественно биг-бэндами, а к концу 30-х гг. стал исполняться также камерными ансамблями (комбо). К отличительным признакам стиля свинг относятся: характерная свинговая пульсация ("раскачивание"), специфическое сочетание секционной техники игры с сольной импровизацией, особый тембровый колорит, возросшее значение аранжировки и композиции. Свинговый биг-бэнд является результатом укрупнения и развития оркестров чикагского стиля. Исторически свинг занимает промежуточное положение между традиционным и современным джазом, а по своим стилевым качествам - между хот- и свит-джазом. Классический свинговый стиль сформировался в первой половине 30-х гг. В связи с коммерциализацией и зарождением новых современных стилевых концепций к концу того же десятилетия отошел на второй план, превратившись в разновидность танцевально-развлекательной музыки. Возрожден в 50-х гг.

Свит/ Sweet (англ. сладкий, приятный)

- Термин, применяемый для обозначения ряда разновидностей коммерческой развлекательной и танцевальной музыки сентиментального напевно-лирического характера, а также родственных ей форм коммерциализированного джаза (свит-джаз) и "оджазированной" популярной музыки. К свит-музыке принято относить, например, ранний симфоджаз, танцевальную свинговую музыку (свит-свинг). Элементы свит-стиля можно обнаружить во многих направлениях джаза (таких, как кул, фанки, соул, боссанова-джаз, джаз-рок), в современной поп-музыке.

Секция/ Section

- Инструментальная группа в джазовом ансамбле или оркестре выполняющая определенную выразительную функцию (мелодическую, ритмическую бэкграунда и т. д.).

Секция деревянных духовых инструментов/ Woods

- В джазе используется редко. Иногда добавляется к обычным инструментальным группам биг-бэнда. Встречается в больших джазовых оркестрах симфонизированного типа (симфоджаз, свит-свинг, прогресс-сив, "третье течение"). Может включать в себя флейту, гобой, кларнет.

Симфонический джаз /Symphony jazz

- Термин, относящийся к музыке, основанной на европейской композиторской технике и использующей некоторые средства выразительности джаза. Она исполняется большими оркестрами, в состав которых входит группа саксофонов и струнных инструментов. В определенном смысле симфонический джаз привел к появлению джазовых биг бэндов.

Сингл ноут /Single note

- Способ игры на фортепиано, при котором в правой руке не употребляется аккордовая техника. Впервые применен в 20-е гг. пианистом Эрлом Хайнсом, пытавшимся воспроизвести на фортепиано фразировку трубача Луиса Армстронга, с которым он тогда играл. Именно поэтому такой способ игры иногда называют "фортепианный стиль трубы" (trumpet style piano). В отличие от распространенной среди пианистов аккордовой техники, развившейся из рэгтайма, Эрл Хайнс стал применять в фортепианных импровизациях одноголосие в правой руке, иногда чередуя его с октавными тремоло. Этот прием получил широкое распространение у пианистов современного джаза, а также вошел в практику исполнительства на гитаре и других многоголосных инструментах.

Синкопа/ Syncopé

- Смещение музыкального удара с сильной доли такта на слабую, возникающее в результате несовпадения ритмического и метрического акцентов. Синкопирование типично для рэгтайма и распространено в джазе, но не является его главным элементом.

Скэт/ Skat

- Специфический импровизационный способ джазового пения, при котором используются отдельные фразы, слова и звукосочетания, не имеющие какого-либо определенного смысла. Техника скэт пения ведет свое начало из негритянской вокальной музыки. В джазе скэт употребляется как имитация инструментального исполнения.

Современный джаз/ Modern jazz

- Определение, относящееся к стилям и направлениям, развившимся в период с начала 40-х гг. и до наших дней. Для современного джаза характерны разнообразные эксперименты и поиски новых средств выразительности, как-то: усложнение мелодики, гармонического языка, ритмики, расширение интонационной и ладовой сферы.

Соул/ Soul - буквально - душа

- Вокальная форма, развившаяся из культовой музыки американских негров и заимствовавшая многие элементы ритм энд блюза.

Соул джаз/ Soul jazz

- Модифицированная форма хард боба, возникшая в конце 50-х гг. В ней нашли отражение некоторые элементы культовой музыки американских негров и соул.

Спиричуэлс/ Spirituals

- Духовные песни американских негров, возникшие в первой четверти XIX века на Юге США вследствие обращения негров в христианство. Источником негритянских спиричуэлс являются духовные гимны, завезенные в Новую Англию белыми переселенцами. Тематику спиричуэлс составляли библейские сюжеты, которые приспособлялись к конкретным условиям повседневной жизни и быта негров и подвергались фольклорной обработке. Спиричуэлс являются одной из самых распространенных форм музыкального фольклора североамериканских негров. Они сочетают в себе характерные элементы африканских исполнительских традиций (коллективная импровизация, характерная ритмика с ярко выраженной полиритмией, глиссандовые звучания, нетемперированные аккорды, особая эмоциональность) со

стилистическими чертами американских пуританских гимнов, возникших на англокельтской основе. Спиричуэлс имеют вопросо-ответную структуру, выражающуюся в диалоге проповедника с прихожанами. Спиричуэлс значительно повлияли на зарождение, формирование и развитие джаза. Многие из них используются джазовыми музыкантами в качестве тем для импровизаций.

Стиль джунглей/ Jungle style

- Термин, определяющий специфическое звучание оркестра, которое достигается путем применения у медных духовых инструментов различных сурдин, а также характерных исполнительских приемов, таких, как гроул, уа-уа, фруллато, глоссандо, грязные тона, блю ноутс, различные хриплые звучания, имитирующие голоса зверей, а также человеческий голос. Использование подобных звуковых эффектов типично для творчества Дюка Эллингтона второй половины 20-30-х гг.

Стиль Канзас Сити/ KansasCity Style

- Определение, относящееся к музыке, входящей в репертуар биг бэндов г. Канзас Сити во второй половине 20-х и первой половине 30-х гг. Для стиль Канзас Сити характерны экспрессивная манера исполнения с ярко выраженным свингом и фор битом, частое употребление риффов как в мелодии, так и бэкграунде, групповые корусы и сольная импровизация. На развитие стиль Канзас Сити оказали влияние блюз и буги вуги, что особенно заметно в пьесах ярко выраженным негритянским колоритом и остиной фигурой шафл в аккомпанементе. Для .стиль Канзас Сити типичны стомпы, а также манера игры баунс. Техника игры стиль Канзас Сити в большой степени сказалась на формировании оркестрового свинга и современных биг бандах.

Стомп/ Stomp

- Пьеса, исполняемая в быстром темпе. С подчеркнутыми акцентами в аккомпанементе, мелодия которой состоит из коротких музыкальных фраз. Такие композиции были популярны в 20-е гг.

Страйд/ Stride

- Способ игры на фортепиано, при котором в левой руке поочередно исполняется бас в октаву или дециму на сильных долях (1-й и 3-й) и соответствующий ему аккорд в более высоком регистре на слабых долях такта (2-й и 4-й). Среди музыкантов распространено еще название "шагающее фортепиано" (stride piano). Страйд перешел в джаз из рэгтайма и типичен для пианистов гарлемского джаза 30-х гг. Этот способ игры применяют также некоторые пианисты современного джаза.

Субтон/ Sub tone

- Прием игры на саксофоне, применяющийся преимущественно в нижнем регистре инструмента и дающий эффект сдавленного, приглушенного звучания. Достигается путем подачи в инструмент небольшой части воздуха.

Т

Тема/ Theme

- Мелодия с гармоническим сопровождением, лежащая в основе аранжировки или импровизации. Она является источником для дальнейшего развития в музыкальном произведении.

Традиционный джаз/ Traditional jazz

- Название ранних стилей джаза - новоорлеанского и диксиленда.

Третье течение/ Third stream

- Экспериментальное направление современного джаза, развившееся в середине 50-х гг. и представляющее собой синтез джаза и европейской симфонической музыки (как классической, так и современной); привело к практике создания развернутых произведений для смешанных составов оркестров, включающих академических исполнителей и джазовых импровизаторов.

Трудовые песни (Work songs)

- Песенная форма музыкального фольклора. У американских негров развилась из африканских образцов и является одной из самых ранних. В основе трудовых песен лежит вопросответная структура. Исполняются обычно запевалой в сопровождении группы певцов, однако существуют и сольные.

Ту бит/ Two beat

- Акцентирование инструментами ритмической группы двух долей такта – 1-й и 3-й в регтайме и новоорлеанском стиле, 2-й и 4-й в диксиленде и чикагском стиле.

Ф

Фанки/ Funky

- Способ исполнения в современном джазе, получивший распространение у музыкантов, играющих в стиле хард боп. Для фанка характерны острая экспрессивная манера игры, отход от темперированного строя, использование ритмомелодических особенностей блюза, а также некоторых форм культовой музыки американских негров. Наиболее типичен для негритянских музыкантов.

Фор бит/ Four beat

- Равномерное акцентирование инструментами ритмической группы четырех долей такта. Характерен для стиля свинг.

Форма/ Form

- Построение, структура музыкального произведения, соотношение его частей, определяемое характером изложения и развития мелодико-тематического материала, особенности ритма, гармонии и т.п. В джазе в этом своем значении форма не подверглась эволюции. Наиболее типичная форма джазовой музыки - тема с вариациями.

Фортепиано/ Piano, сокр. - p.

- Струнный, ударно-клавишный музыкальный инструмент, выполняющий мелодическую, гармоническую и ритмическую функции. Фортепиано вошло в джаз с появлением рэгтайма в последнем десятилетии прошлого столетия, претерпело значительную эволюцию, выраженную в постоянных поисках нового в области фактуры, что привело к появлению различных способов игры на инструменте. Это - применение мелодической безаккордовой техники в сочетании с аккомпанементом, манера игры страйд, развившаяся из рэгтайма и буги вуги; техника игры блок -аккордами; сопровождение мелодии нерегулярными аккордовым аккомпанементом, что стало типичным для пианистов послевоенного джаза. Все эти способы игры широко вошли в практику и активно разрабатываются пианистами современного джаза. В современном джазе применяется также электрическое пианино.

Фри джаз/ Free jazz, буквально – свободный джаз

- Стиль современного джаза, развившийся на рубеже 50-60 гг. Основные тенденции фри джаз - отход от тональности и традиционной мелодики, гармонии, ритмики и формы. Для фри джаз характерны свободная, иногда коллективная импровизация, применение атональности, политональности, сериальности, полиритмии, полиритмии, полиметрии, трактовки фразы без связи с метром, использование элементов индийской народной музыки и фольклора стран Востока. Иногда в значении фри джаз употребляются термины "абстрактный джаз", "авангардный джаз", "новое явление" или "новый джаз".

Фьюжн/ Fusion – буквально сплав

- Направление в джазе 70-х гг. , развившееся из джаз-рока, характеризующееся синтезом элементов рок-музыки и джазовой импровизации, а также широким применением электрических и электронных музыкальных инструментов. Стилю фьюжн. свойственно использование некоторых особенностей европейской композиционной техники и фольклора стран Востока, Африки и Латинской Америки.

Х

Хард боп/ Hard bop – буквально твердый боп

- Стиль современного джаза, развившийся из бибоба в середине 50-х гг., для которого характерна экспрессивная манера исполнения. То же самое, что и нео боп.

Хит/ Hit

- Популярная песня или танцевальная мелодия. То же самое, что и шлягер.

Хот/ Hot – буквально горячий

- Термин определяет характерную для негритянского импровизационного джаза второй половины 20-х и 30-х гг. манеру игры, которая отличалась возбужденностью, живостью импровизации, четким ритмом и специфической интонацией, основывающейся на твердом звукоизвлечении и остром переходе к следующему звуку, с использованием блю ноутс, вибрато, глissандо, грязных тонов и других инструментальных эффектов. В современном джазе этот термин не употребляется.

Ч

Чикагский джаз/ Chicago jazz

- Стиль традиционного джаза, развившийся в начале 20-х гг. в Чикаго и впоследствии распространившийся на Севере США. В Ч.д. коллективная импровизация, характерная для новоорлеанского стиля, уступила место гомофонному принципу и сольной импровизации. Смелее вводилась аранжировка, более длинными стали сольные партии, что значительно повлияло на дальнейшее развитие джазовой импровизации. Произошли также изменения в ритмике: вместо 1-й и 3-й долей такта стали акцентировать 2-ю и 4-ю. Корнетисты все чаще стали играть на трубе, вместо тубы ввели технически более подвижный инструмент - контрабас, а вместо банджо - гитару. Со временем в оркестрах появились фортепиано и саксофоны. Значительно обогатился репертуар музыкантов за счет номеров из ревю, оперетт и мюзиклов.

Шаут/ shout

- Негритянская народная экстаичная манера пения с элементами декламации, характеризующейся сильной страстностью и надрывом. Встречается во многих формах музыкального фольклора американских негров, куда она перешла из африканской культовой музыки. shout можно встретить в трудовых песнях, балладах и спиричуэлс, но наиболее характерна для блюзов.

Шафл/ Shuffle

- Остинантная ритмическая фигура с равномерно акцентированными четырьмя долями, исполняющаяся в быстром темпе. Характерна для фортепианного аккомпанемента буги вуги.

Э

Эвергринс/ Evergreens)

- Буквально вечнозеленые песни, а также отдельные номера из музыкальных обзрений, спектаклей, мюзиклов, оперетт, ревю и т.п., которые на протяжении многих лет пользуются у любителей музыки и музыкантов. evergreens используются многими интерпретаторами джаза в качестве тем для импровизаций и составляют основу их репертуара.