

Житкевич Н.А., студ. гр. 416 а(с) ФМИ
БГУКИ
Научный руководитель – Шедова Е.В.,
кандидат искусствоведения, доцент

БЛЮЗ, ЕГО ЖАНРОВЫЕ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

На сегодняшний день в научных и научно-популярных трудах существует множество определений блюза, в которых он характеризуется с различных точек зрения. Само слово «blues» весьма многозначно и, предположительно, связано с английской идиомой «blue devils» (буквально «голубые дьяволы» – т.е. тоска, меланхолия, хандра), либо американской – «to feel blue» (пребывать в печали) [1].

Предшественниками блюза явился ряд афроамериканских фольклорных вокальных жанров, прежде всего – уорк-сонг, холлер, баллада и спиричуэл. Первоначально блюз представлял собой сольный вокальный жанр американского негритянского музыкального фольклора и афроамериканской музыки. Вплоть до настоящего времени его развитие было тесно связано с социокультурными условиями жизни афроамериканцев в США. Блюз во многом предопределил интонационное и ритмическое содержание джаза, является одним из наиболее ярких и важных жанров не только джазовой, но рок- и поп-музыки. Сегодня блюз нередко используется как инструментальная музыкальная форма с целью создания джазовой импровизации.

Блюз – это народная светская песня, музыкально-поэтическая форма высказывания афроамериканцев, отличающаяся характерным строением текста, мелодии, гармонии и структуры. Исполняется блюз, как правило, в медленном темпе в размере 4/4.

В своем историческом развитии блюз прошел три основных этапа. Первый этап – это кантри или доклассический блюз (1850–1890); второй этап – городской или классический блюз (1900–1930); третий – урбанистический

или постклассический блюз (1940–1960) [2]. Все упомянутые разновидности блюза имеют индивидуальные жанровые черты, вместе с тем они объединены рядом характерных жанровых особенностей.

К характерным жанровым особенностям блюза относятся: во-первых, строго выраженный характер поэтического текста, всегда посвященного теме страдания, несчастливой любви; во-вторых, оригинальная неизменяемая поэтическая структура, не имеющая прецедентов в афроамериканском или европейском творчестве; в-третьих, определенный оригинальный «набор» музыкально-выразительных элементов; в-четвертых, свободная импровизационность, своеобразно сочетающаяся с неизменными канонами музыкально-поэтической структуры.

Трехчастная поэтическая структура блюза весьма специфична и не имеет аналогов в английской литературе. Песенная строфа строится таким образом, что повторение первых двух строк привлекает внимание слушателя, третья строка передает заключительную мысль, подводит итог сказанному. Подобный прием драматизирует форму строфы.

Также как и жанровые особенности блюза, его стилевые черты можно разделить на индивидуальные характеристики, имеющие отношение к какой-либо отдельной его разновидности, и общие, объединяющие эти разновидности характеристики.

Таким образом, для кантри-блюза как раннего исторического этапа развития блюза характерными стилевыми чертами будут являться: мужское исполнение преимущественно а capella (хотя возможно исполнение под аккомпанемент какого-либо одного инструмента – банджо, гитары, губной гармоники); обилие приемов экстремального пения, характерного для африканского фолка (шаутинг, скриминг, дерти-тоны, вибрато, глиссандо, фальцет, субтон и т.п.); свободная форма (12, 13, 15 и т.д. тактов); наличие блюзовых тонов (пониженные III, V, VII ступени в мажоре). Сквозная респонсорная (вопросо-ответная) структура блюзовой формы пока еще отсутствует.

Городской блюз вошел в историю музыки как классическая форма блюза, для которой характерны: женское исполнение; размер 4/4 или 12/8; 12-тактовая структура; трехстрочная строфа с повторением первой строки; респонсорный принцип.

Форма классического блюза имеет преимущественно 12-тактовую структуру периода, состоящую из 3 фраз по 4 такта каждая (AAB). Респонсорный принцип музыкального формообразования проявляется в наличии повторного музыкального построения А, выполняющего функцию «вопроса» (обладающему неустойчивостью, незавершенностью, разомкнутостью), и «ответного» построения В (более устойчивого и законченного).

В отличие от кантри-блюза, в городском блюзе исчезли блюзовые ноты (пониженная III ступень переходит в минор, пониженная VII – в сексту). В нем происходит формирование классической блюзовой формы и гармонической структуры, для которой характерен следующий тональный план: в 1, 2, 3, 4 тактах выдержана тоническая функция (Т); в 5, 6 тактах – субдомнантовая (S); в 7, 8 тактах – тоническая (Т); в 9, 10 тактах – доминантовая (D₇); в 11, 12 тактах – вновь тоническая (Т).

Урбанистический или постклассический блюз характеризуют следующие стилевые черты: наличие расширенного квадрата из 16, 18, 24, а иногда и 32-х тактов; вариативность гармонической структуры. В постклассическом блюзе произошло возвращение к использованию таких специфических вокальных приемов, как шаутинг, скриминг. В нем исчезла уравновешенность, характерная для деревенских и классических образцов. Блюзы этого периода отмечены чертами патологической неврастении и подчеркнутой сексуальности [3].

Общими же стилевыми чертами всех вышеперечисленных видов блюза являются: речитативность мелодии; импровизационный склад музыки; определенный тематический диапазон лирики; периодическое использование блюзовых тонов; лабильное интонирование; специфические особенности

вокализации (раскачивание, едва уловимое запаздывание мелодии и т.д.); полиритмия, выраженная в отсутствии сильных долей как таковых (упор на 2 и 4 доли такта, что усиливает эффект раскачивания).

Таким образом, блюз может трактоваться и как музыкальный жанр, и как стиль. Как музыкальный жанр блюз определяется своеобразием содержания и средств выражения, исполнительской манеры, инструментария, а также наличием «блюзовой формы». Как музыкальный стиль блюз предполагает использование типичных для блюза приемов интонирования, артикуляции, фразировки и других выразительных средств, способствующих созданию так называемого блюзового колорита.

Список литературы:

1. Кинус, Ю.Г. Джаз: истоки и развитие / Ю.Г. Кинус. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 491 с.
2. Коллиер, Д. Становление джаза / Д. Колиер; пер. с англ. / Предисл. и общ. ред. А. Медведева – М.: Радуга, 1984. – 390 с.
3. Конен, В. Д. Рождение джаза / В.Д. Конен. – 2-е изд. – М.: Сов. композитор, 1990. – 319 с.