

Гитара в джазе

После открытия Америки, на новых землях стали образовываться центры, состоящие из обществ людей с разной музыкальной культурой. Несколько веков совместной, хотя антагонистической жизни европейцев с выходцами из Африки, вылились в рождение нового музыкального направления - джаз. Истоки этого стиля, по мнению специалистов, находятся в разнообразном народном творчестве американских негров, в частности, в специфических песнях - блюзах. Своеобразная манера пения негров (нетемперированные ноты в мелодии, ритмическая пульсация, импровизация и др.) отразилась и на технике игры на гитаре, которую, начиная с XIX века они использовали для аккомпанемента. Удивительное свойство гитары в том, что в любой культурной среде она находит своё достойное место; будь то испанское фламенко, русский романс или американский блюз. Блюзовая манера исполнения породила новые технические приёмы игры на гитаре (бэнды, слайд, и мн. др.), которые легли в основу гитарной школы джаз и впоследствии и рок-музыки. Постараемся в самых общих чертах установить причинно-следственную связь появления и укоренения новой гитарной лексики.

1) Интонирование в блюзах выходит за пределы равномерно-темперированного строя. Некоторые звуковысотные элементы блюзового лада, по-видимому, относятся к более ранней музыкальной системе, которую вывезенные из Африки негры, отчасти сохранили в своём сознании. Быть может поэтому некоторые блюзовые гитарные приёмы так напоминают технику игры на индийском ситар (подтяжки струн), музыкальный язык которого относится к древнейшим формам. Пытаясь выразить свои чувства в музыкальных образах, негры интуитивно находили исполнительские гитарные приёмы, которые могли отражать их состояние души. Это относится к бэндам, игре при помощи слайдера, глубокая вибрация и т.д. Однако нельзя отрицать, что в большой степени происходил и обратный процесс, т.е. влияние европейской народной гитарной школы на формирование североамериканского музыкального языка.

2) Блюзовое ритмическое мышление основано на разнообразной синкопированной пульсации. Этот ритмический базис стал фактически атрибутом всех направлений и стилей джаз, рок музыки. Африканские танцы, первобытные религиозные обряды остались в подсознании американских негров в виде особого чувства ритма, которое в различных формах, отразилось при игре на европейских музыкальных инструментах, в том числе и на гитаре.

3) Ещё одним неотъемлемым элементом блюза является его импровизационная форма, которая также своими корнями уходит в глубокую древность. Импровизация присуща практически всем народным музыкальным жанрам (фламенко, восточной музыке, цыганской и т.д.). В блюзе импровизация стала той движущей силой, которая способствовала развитию ладово-гармонических музыкальных форм и исполнительско-технического мастерства. С ростом инструментального исполнительского уровня, музыканты, стремясь отойти от стандартных импровизационных фраз, постепенно расширяли гармоническую и ритмическую основы. Менее чем за 3/4 века, гармония в джазе прошла путь развития от основных 3-х аккордов, до атональной ладовой системы. И хотя современная джазовая импровизация является профессиональным музыкальным элементом, требующим теоретической подготовки и высокого технического мастерства, в ней всегда присутствует фундаментальная основа блюзовой лексики.

Таким образом, в блюзе выработались специфические приёмы игры на гитаре, которые получили дальнейшее развитие в последующих стилях: в джазе и роке. Эти приемы в основном касаются ритмическо-интонационных, т.е. больше музыкальных категорий. В способах игры (в звукоизвлечении) в этот период существенно ничего не изменилось. Как и выходцы из Европы негры извлекали звук щипком или ударами всей кисти. Однако чуть позже, когда гитаристы вместе с другими музыкантами стали «собираться» в ансамбли пальцевое звукоизвлечение стало менее эффективным и гитаристы стали использовать для удара по струнам медиатор.

Гитара была наиболее распространенным музыкальным инструментом, можно сказать массовым. Среди негритянского населения было много талантов, которые владели инструментом на очень высоком уровне. Слушая записи блюзовых гитаристов 20-х годов, приходится только удивляться уровню гитарной техники некоторых музыкантов. Гитара, стоя у истоков джаза, можно сказать, передала эстафету другим инструментам. Например, пианисты рэг-тайма в своей фортепианной игре пытались симитировать звучание (игру) банджо, которое как и гитара было распространено среди населения.

Традиционный джаз

В диксилендах гитара или банджо несли в основном аккордово-ритмическую функцию. Так как банджоисты (и гитаристы) играли в основном в бемольных тональностях, сопровождая духовым инструментам, то постепенно стали оформляться «джазовые» аппликатуры аккордов, отличающиеся от классических (основанных на открытых струнах) своеобразным «выпуклым» звучанием. Существенно развилась аккордовая техника благодаря использованию обращённых форм, для разнообразия голосоведения коротких аккордовых соло. Чуть позже, в чикагском стиле, гитаристы стали использовать некоторые замены аккордов, усложняя гармонию. Постепенно уже во времена чикагского джаза, в частности - Э. Лэнг и другие, создали тот джазовый стиль игры медиатором, который в будущем стал в джазовой школе преобладающим.

Период свинга

На рубеже 30-х годов в джазовой музыке начали появляться элементы, ставшие впоследствии характерными для нового стиля - свинга, в период которого произошли изменения в судьбе гитары, а именно, - появление электрогитары (1931 г.). Значение этого события в истории этого инструмента трудно переоценить. Изобретение электрогитары явилось импульсом к возникновению новых гитарных школ и направлений. С этого периода начинается новая система отсчёта в эволюции гитарного исполнительского мышления. Основоположниками электрогитарной школы игры стали два выдающихся гитариста: Ч. Кристиан и Ж. Рейнхард, которые своим творчеством показали огромные возможности, по существу, нового инструмента.

Почему появилась электрогитара? Ответ довольно прост - на протяжении веков гитаристы стремились преодолеть тихое звучание инструмента. На помощь пришло электричество. Изначально электрифицировать акустическую гитару пытались при помощи микрофона. Однако этот способ «съема» звука имел ряд непреодолимых в то время трудностей. Гитара «заходила» (т.е. микрофон) за счет обратной связи, в оркестре в гитарный микрофон попадали посторонние звуки, плюс ко всему микрофон очень сковывал музыканта. Звукосниматель, который устанавливался под металлические струны, снимал все эти проблемы.

Гитаристы периода свинга, помимо технической стороны дела, существенно развили и гармоническое, импровизационное мышление, в полном объёме ввели в гитарную лексику импровизационную джазовую фразировку, послужившей основой в последующих стилях, в современном джазе. Гитара в джазе стала сольным инструментом, наряду с духовыми и фортепиано.

Современный джаз

Естественное стремление музыкантов выйти за рамки привычных стилевых штампов, постепенно привело к появлению новых направлений и стилей джаза (Бибоп, хард боп, прогрессив, кул, босса нова, модальный джаз и др. Все эти стили объединены под общим термином - современный джаз). Усложнение гармонии, ритма, поиск новых ладотональных отношений привели джазовую музыку к высшей стадии развития. Если, для того чтобы играть на гитаре блюз или ранний джаз достаточно было знать «несколько аккордов и импровизационных фраз», то современные стили требовали высокого мастерства владения инструментом, а также знание (чувства) законов гармонии и теории импровизации. Именно в период современного джаза, с конца 40-х годов по настоящее время, гитарное исполнительство достигло той зрелости, при котором стало возможным исполнение законченных сольных произведений. Выдающийся гитарист Д. Пасс первым в истории джазовой гитары записал всю пластинку без сопровождения других инструментов, тем самым довёл исполнительские возможности электрогитары в сольной игре до уровня классической гитары.

Как раз в это время на рубеже 40-50-х годов стали появляться гитаристы, использующие не совсем обычную технику при игре, которую называли TOUCH system или TOUCH style. Ударяя по струнам между ладов на грифе, они добивались звучания как бы двух гитар. Но об этом чуть позже.

Вполне естественно, что современный джаз, ставший профессиональным жанром, постепенно становился недоступен для восприятия основной массе рядовых, непосвящённых слушателей. Как раз в этот период стали возникать ансамбли (состоящих в основном из черных музыкантов), которые играли музыку в очень простой форме старых блюзов, но используя современные (по тем временам) электронные инструменты. Именно эти «рок-н-рольные» ансамбли стали основоположниками новой музыкальной культуры - рок музыки.