

Искусствоведение

УДК 783.65

Я.П. Бокань

Н.О. Подпоринова

Бокань Яна Павловна, студентка 1 курса Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: bokan.yana@mail.ru

Подпоринова Надежда Олеговна, старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: n.podporinova@mail.ru

ДУХОВНЫЕ ЖАНРЫ АФРОАМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ: ОТ ГОСПЕЛ К ДЖАЗУ

В данной статье описывается становление и эволюция афроамериканской духовной музыки, ее особенности и черты. Духовная музыка выполняла важнейшие ритуальные и поддерживающие функции среди поработанных африканцев, продолжив свое развитие в более светских жанрах после отмены рабства. Афроамериканская духовная музыка существенно обогатила мировую музыкальную культуру, вырастив в итоге в своем лоно такие жанры, как блюз и джаз.

Ключевые слова: афроамериканская музыка, ринг-шаут, госпел, спиричуэлс, ритм-энд-блюз, блюз, джаз.

Ya.P. Bokan

N.O. Podporinova

Bokan Yana Pavlovna, 1th year student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: bokan.yana@mail.ru

Podporinova Nadezhda Olegovna, senior lecturer of department of pop-jazz art of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: n.podporinova@mail.ru

SPIRITUAL GENRES OF AFRO-AMERICAN MUSIC: FROM GOSPEL TO JAZZ

This article describes the formation and evolution of Afro-American sacred music, its features and traits. Sacred music performed essential ritual and supportive functions among enslaved Africans, continuing its development in more secular genres after the abolition of slavery. Afro-American sacred music has significantly enriched the world musical culture, eventually growing genres such as blues and jazz in its bosom.

Key words: Afro-American music, ring-shout, gospel, spirituals, rhythm and blues, blues, jazz.

Рассмотрение музыкальной культуры в контексте афроамериканской культуры имеет свою специфику: здесь музыка действует как катализатор творчества, расширения прав и возможностей, вдохновения и празднования. Многие верующие в первой африканской диаспоре на территории США познавали Бога через музыку. Со временем родители пели религиозные песни своим детям, молодежь пела в детском хоре или слушала госпел и спиричуэлс. Музыка – это жизненная сила, как в светских, так и в священных контекстах афроамериканцев, хотя четкого разделения между священным и светским у них нет.

В канун завершения Гражданской войны в XIX веке афроамериканская культура привлекла к себе всеобщее внимание: в многочисленных фольклорных экспедициях было собрано большое количество музыкального аутентичного материала и произведена классификация жанров. Среди них были выделены негритянские трудовые песни, спиричуэл, госпел, блюз, регтайм, джаз и другие жанры, составившие классическую основу американского музыкального искусства. Не все эти стили подходили в качестве духовных источников, но иногда музыканты использовали и светскую музыку в духовных целях, ведь адаптируя слова, темп или стиль под религиозные нужды, музыка может раскрыть множество аспектов и переживаний общества.

Афроамериканский этномузыковед Порция К. Молтсби видит три разветвления в афроамериканских музыкальных корнях: духовные традиции, неджазовые светские традиции и джазовые светские традиции. Эти традиции имеют множество переплетающихся ветвей, отражающих непрерывную связь, влияние и текучесть между духовным и светским.

Духовная музыка американских негров очень многообразна и включает такие виды песен, как ринг-шаут, спиричуэлс (фолк, джубили, квартет джубили, песни протеста/песни свободы), госпел (фолк, евангельский гимн, госпел-квартеты, хорал, модерн, священный и христианский хип-хоп), гимны (антифонная, хоровая музыка с органным аккомпанементом), песни возрождения, хвалебные песни (музыка глубокого обожания, исполняемая а capella или с широким спектром инструментов, от пианино до электронных клавишных, перкуссии и гитары [4]). Афроамериканская музыка сплетается воедино с драмой и танцем среди сложной, разнообразной импровизации, формирующей мелодию, гармонию, ритм, размер, текстуры, основанные на богатой культуре устных традиций – как духовных, так и светских.

Наиболее древним жанром духовной музыки считается *ринг-шаут* (ring-shout) – групповой танец поющих в молитве негров, выразительный культурный ритуал, сочетающий светское и религиозное. В своей

кульминации этот обряд достигает высокого эмоционального накала, участники его кричат, впадают в экстатическое состояние. В музыкальном отношении ринг-шаут характеризуется развитой полиритмией, акцентированием слабой доли, вопрос-ответной формой. Эта музыка характерна для внецерковных обрядовых собраний.

Уходящий корнями в африканский круговой танец ринг-шаут включает в себя топанье, хлопанье вместо барабанной дроби и шарканье ногами, когда никто не скрещивал ноги, и скрытый протест против движения против часовой стрелки в противовес движению солнца. Это движение символизировало долгие, изнурительные дни тяжелой работы певцов во время порабощения. В дополнение к ринг-шаут афроамериканцы задействовали многие африканские обычаи, включая выкрики, призывы и холлеры, оклик и ответ, гетерофонию, полиритмию, блюзовые ноты, глиссандо, выделения, ворчания, стенания, вокабулы и другие устные ритмические выражения и знаки. Движения тела, синкопы, параллельные аккорды и интервалы, мелодические и ритмические повторы и характерные тональные резонансы связывали порабощенных певцов с их африканскими традициями.

Спиричуэлс включает в себя джубили, рабочие песни, народные и религиозные песни. Первые упоминания о спиричуэлс относятся к 60–70 годам XIX века. Этот жанр возник в результате органичного переплетения структурных элементов пуританского гимна, англо-кельтской баллады и африканской манеры исполнения. Изначально они исполнялись хором а capella и являлись искусством коллективной импровизации. Начиная с последней трети XIX столетия, стали появляться спиричуэлс для сольного исполнения, которые сопровождал аккомпанемент банджо или фортепиано.

В словах и мелодии спиричуэлс используются многие традиционные африканские музыкальные элементы: орнаментация, богатая тональность, часто использующая пятитоновую или пентатоническую гамму и плоские ноты, отчетливое смешение голосов, создающее полифонический звук,

фальцет, стоны, скольжение от ноты к ноте. В этой музыке также используются конечности тела для создания перкуссии, синкопирования, вызова и отклика, спонтанности, импровизации и построения на барабанных ритмах, установленных в четырехстрочных строфах с припевом. Популяризированные пением певцов Fisk Jubilee некоторые композиторы аранжируют спиричуэлс для конгрегационной, сольной, четырехчастной гармонии и оркестровых аранжировок. В то же время жанр спиричуэлс – это церковные гимны, песнопения, подвергнувшиеся существенным изменениям, пришедшим из ринг-шаут. Как правило, это коллективная молитва с разделением функций проповедника и прихожан. Мелодизм спиричуэлс своеобразен в отношении лада, в нем используются: пентатоника, шестиступенный лад, часто встречаются колебания между мажорной и минорной терциями. Основными особенностями данного жанра является противопоставление запева солиста с припевом в исполнении хора, при этом каждый новый исполнитель запева вносит туда свои индивидуальные черты. Постоянно используются отклонения от главной мелодии, а также приемы глиссандо и вибрато, часто применяются ангемитонный звукоряд и синкопы. В спиричуэлс встречаются шауты (интонированные выкрики), респонсорные переключки и унисонные проведения хора (как правило, используются в кульминации). Из данного жанра впоследствии произошли госпел, блюз и джаз.

Госпел (евангельская музыка) является следующей стадией развития спиричуэлс. Многие церкви, особенно так называемые магистральные афроамериканские баптистские и методистские церкви, с подозрением смотрели на госпел, заменяющий традиционные спиричуэлс и гимны. Дело в том, что госпел возник в рамках священной традиции со стилистическими чертами светской музыки, особенно блюза и *ритм-н-блюза* (R&B), с которыми он часто смешивается. В современном госпел слышны такие же ударные, инструменты и тональность, как в R&B [4]. Томас Дорси, считающийся отцом госпел, первым смешал спиричуэл и традиционную

музыку поклонения с блюзом, джазом и свингом. R&B возник наряду с ростом популярности госпел, включает в себя звуки буги-вуги, свинга, джаза и блюза. Несмотря на преимущественно светский характер, ранние исполнители R&B черпали вдохновение в афроамериканской госпел-музыке в ее форме, стиле и исполнении [5].

С отменой рабства во второй половине XIX века стала появляться новая форма музыки – *блюз*, сольная лирическая песня американских негров. С его помощью свободные афроамериканцы начали выражать свое разочарование в обществе, пережившем рабство [3]. Исследователи считают, что зарождение блюза происходило в русле общей музыкальной традиции, в основе которой лежали спиричуэл и трудовая песня, разновидностями которой являются: ворк-сонг, холлер, баллада и др. Именно в перечисленных жанрах можно разглядеть черты, присущие блюзу.

Можно подытожить, что афроамериканская духовная и светская музыка возникает из жизненного опыта поработанных людей, которые использовали музыку для укрепления своего морального духа, а также для восхваления и протеста. Музыкальные традиции африканских народов внесли бесценный вклад в музыку Нового света, а такие направления, как спиричуэлс, госпел и блюз, оказали огромное влияние на многие музыкальные течения современности, в частности, на джаз, поэтому они заслуженно являются золотым фондом североамериканской музыки.

Список используемой литературы:

1. *Митропольский М.* Краткая история джаза для начинающих. URL: <https://www.jazz.ru/library/jazz-history-for-beginners/part02> (дата обращения: 10.08.2021).
2. *Сарджент У.* Джаз: генезис, музыкальный язык, эстетика. – М.: 1987. – 296 с.

3. African Americans in the Art of Music. URL: <https://oaklandlibrary.org/blogs/library-community/african-americans-music-history> (дата обращения: 10.08.2021).

4. *Kirk-Duggan S.* Sacred and secular in African American music. URL: <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780195176674.001.001/oxfordhb-9780195176674-e-036> (дата обращения: 10.08.2021).

5. *Koking N.* The evolution of African American gospel music. URL: <https://cincyplay.com/blog-single-post/cinncinati-blog/2018/03/22/the-evolution-of-african-american-gospel-music> (дата обращения: 10.08.2021).