

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ АФРОАМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Пешев Д.Ф.

«Московский Государственный институт культуры», Химки, Россия, e-mail: Peshev86@mail.ru

В статье представлен анализ исполнительских традиций афроамериканской музыки. Автор концентрирует внимание на раскрытии основных дефиниций исследования: «традиция», «исполнительские традиции». Понятие «исполнительские традиции» трактуется как транслируемый необходимый запас знаний об устоявшихся правилах исполнения, а именно об исполнительских приёмах, штрихах, артикуляции, акцентах и прочих нюансах, которые зачастую не поддаются точной нотации, требуют постоянного развития и расширения; это своеобразный «ключ», с помощью которого нотный текст становится «живым», способным отразить стиль и музыкальные предпочтения определенной эпохи. Афро-американская музыка рассматривается как синтез европейской и африканской музыкальных культур. Приведены примеры, указывающие на адаптацию и последующую трансформацию африканцами европейских традиций. Раскрываются основные характерные черты афроамериканской музыки.

Ключевые слова: традиция, исполнительские традиции, афроамериканская музыка

PERFORMING TRADITIONS OF AFRO-AMERICAN MUSIC: RETROSPECTIVE ANALYSIS

Peshev D.F.

«The Moscow State institute of culture», Khimki, Russia, e-mail: Peshev86@mail.ru

The analysis of performing traditions of Afro-American music is presented in the article. The author concentrates attention on disclosure of the main definitions of the research: «tradition», «performing traditions». The concept «performing traditions» is treated as the broadcast necessary stock of knowledge of the settled rules of execution, namely about performing receptions, strokes, an articulation, accents and other nuances which often are not given in the exact notation, demand continuous development and expansion; it is a peculiar «key» by means of which the musical text becomes «live», capable to reflect style and musical preferences of a certain era. Afro-American music is considered as European and African musical cultures synthesis. The examples indicating adaptation and the subsequent transformation by Africans of the European traditions are given. The main characteristic features of Afro-American music are being revealed.

Keywords: tradition, performing traditions, Afro-American music.

Каждая страна имеет своё индивидуальное культурное наследие, которое складывалось веками, в нём прослеживаются менталитет, ценности и мировоззрение людей определённой этнической группы. Существуют культуры, появившиеся на почве случайных исторических событий, в результате которых произошёл синтез нескольких полярных этно-традиций. Ярким примером такого гармоничного переплетения является афро-американская музыка, представляющая собой смешение европейской и африканской музыкальных культур. Именно контрастность взглядов на музыку, а также непохожесть стереотипов и ценностей разных этно-традиций, находящихся в сложном диалектическом единстве, вызывают затруднения, у исполнителей, при овладении основами исполнительских традиций афро-американской музыки, поэтому данное исследование считается актуальным.

Прежде чем говорить об особенностях музыки двух полярных направлений мы дадим теоретический анализ понятий «традиции» и «исполнительские традиции».

Понятие «традиции» является важнейшей категорией теории культуры. В силу своей сложности и многогранности его окружает множество проблем, таких как традиции и новаторство, проблематика традиционности, социального наследования, культурной преемственности и т.д. которое привлекает к себе внимание исследователей из разных сфер научного знания. Феномен «традиции» учёные рассматривают в разных аспектах – философском, педагогическом, социологическом, историческом, культурологическом, этнографическом и т.д.

Термин «традиция» произошёл от латинского глагола *tradere* (передавать) Первоначально он употреблялся в буквальном значении, так как древние римляне использовали его при передаче материальных предметов друг другу, позже данное понятие стало относиться и к нематериальным вещам, таким как наследие, навык, умение и опыт, которые передаются в устной форме от поколения к поколению. Таким образом, понятие «традиция», в аутентичном понимании, не является творением рук индивида, плодом его креативного воображения, это обычай, проецируемый из прошлого.

Многие исследователи пишут, что первыми элементарными проявлениями традиции были различные церемонии, обряды, ритуалы, мода, привычки и т.п. Как отмечал выдающийся немецкий философ Эдмунд Гуссель: «Весь совокупный мир во всех его формах пришёл из традиции» [5]. Нельзя не согласиться со словами немецкого философа, так как традиция представляет собой многовековой опыт, накопленный нашими предшественниками, который непрерывно растёт.

«Ни в одной сфере человеческой деятельности, и особенно в области педагогики искусства, люди не могут не опираться на опыт своих предшественников» [3, с.29].

В Новейшем философском словаре написано, что: «Традиция (лат. *Tradition* – передача, придание) – универсальная форма фиксации, закрепления и избирательного сохранения тех или иных элементов социокультурного опыта, а также универсальный механизм его передачи, обеспечивающий устойчивую историко-генетическую преемственность в социокультурных процессах» [4, с.24].

Наряду с термином «традиции», существует понятие «исполнительские традиции». Важно отметить, что знание исполнительских традиций, является необходимым компонентом творчества музыкантов исполнителей. Данное понятие предполагает соблюдение определённых мер, правил, законов, а также использование аутентичных приёмов игры на инструменте, для стилистически точного воспроизведения музыки какого-либо направления, поэтому сложно переоценить роль настоящего знания.

Афроамериканская музыка включает в себя большое разнообразие жанров и стилистических компонентов, и нужно отметить, что не все нюансы поддаются точной нотации. Сложность состоит в том, что исполнителю не достаточно информации, которую даёт нотный текст и описания специфических приёмов игры, поэтому для полноценного воссоздания художественного замысла, исполнитель должен черпать знания у аутентичных исполнителей, а именно слушать и вычленять из музыки характерные ей стилистические черты. Несоблюдение данного правила ведёт к неправильной интерпретации музыки.

Таким образом, исполнительские традиции – это транслируемый, необходимый запас знаний, об устоявшихся правилах исполнения, а именно об исполнительских приёмах, штрихах, артикуляции, акцентах и прочих нюансах, которые зачастую не поддаются точной нотации, требующий постоянного развития и расширения, это ключ, с помощью которого нотный текст становится «живым», способным отразить стиль и музыкальные предпочтения выбранной эпохи.

Исполнительские этно-традиции, входящие в состав афроамериканской музыки, а также проблемы связанные с ними, нуждаются в подробном анализе.

Отметим, что до момента переплетения полярных культур музыкальные традиции, входящие в состав афро-американского направления, были довольно развитыми.

Африканцы, отталкиваясь от анимистической сущности своего представления о природе, считали, что все стихии, растения и животные наделены волей и способны помогать людям или вредить, и что с помощью музыки, слов и языка жестов человек способен влиять на них и располагать в свою пользу, поэтому все ритуальные обряды сопровождала музыка, отличавшаяся богатством острой ритмики и красочностью тембра в сочетании с простой мелодической линией, которая не выходила за рамки диапазона двух-трёх интервалов. На других церемониях звучала музыка иного характера, в которой сочетались: мелодическая широта и напевность, со спокойной, умиротворённой ритмикой, при этом характер танцевальных движений был плавным.

Вокально-инструментальные жанры всегда имели большое значение для негроидных народностей Африки и широко использовались в ритуальных обрядах и плясках.

Многоголосие и его формы знают все африканцы. Самым простым его видом является параллельное двухголосное пение, в котором первый голос звучит на фоне двух нижних, повторяющих главную мелодию в интервалах кварты, квинты или октавы. В данном виде многоголосия нередки случайные отклонения нижних голосов, что приводит к образованию вариационной гетерофонии.

Следующим видом является двух, трёх, а иногда и четырёхголосное сложение по терциям. При этом все голоса движутся параллельно.

Третий вид африканского многоголосия - это контрапунктическая полифония, которая возникает в момент наложения друг на друга двух антифонных фраз.

В некоторых областях центральной Африки распространено хоровое полиритмическое трёхголосие, где каждый голос ведёт свою собственную ритмическую линию.

Мелодиям, интонациям, ритмам музыкального фольклора Африки, свойственно танцевальное начало. Единство пластического и звукового лежит в основе любой элементарной музыкальной мысли, и первую роль в ней играет моторно-ритмический импульс. Мелодия строится, отталкиваясь от ритмики ударных. Акценты мелодии постоянно варьируются, сдвигаясь от основного ритма, в результате чего возникают две или несколько независимых ритмических линии, которые движутся параллельно, постоянно перекрещиваясь между собой.

Уникальной особенностью музыкальной культуры народов Африки является высокоразвитая музыкальная ритмика, которой характерны сложнейшие формы полиритмии, временами не поддающиеся точной нотации. Они рождаются во время одновременного наложения нескольких разных ритмов (чётных и нечётных). Наиболее распространённой ритмической формулой является одновременное звучание метров 4:3:6, при котором ведущий ударник часто меняет метр в последовательности 3:8 – 6:8 – 2:8 или 5:8 – 7:8 – 4:8 и т.д.

Сложные полиритмические формулы возникают в результате акцентирования, импровизационного синкопирования мелких длительностей, какого-либо, несложного размера, например, $2/4$ или $4/4$.

Центральное место в музыке любого ансамбля негроидных народностей Африки занимает звучание ударных инструментов, которое придаёт ей оригинальность и художественное своеобразие. В настоящее время в арсенале африканских музыкальных инструментов насчитываются десятки основных типов барабанов и множество их модификаций. Они имеют разные размеры, самые большие - высотой два метра, самые маленькие - чуть более спичечного коробка. Наиболее распространённые из них - это средние барабаны с одинарной мембраной (в Европе их называют там-тамы), играют на них сидя и стоя, зажимая корпус между колен. Африканские барабаны настраиваются на определённую высоту, кроме того звуковысотность постоянно меняется, это зависит от места и силы удара.

Основой ритуальных обрядов, церемоний, игровых действий и танцев был ритм, который имел колоссальное значение для африканцев, поэтому характерными чертами данной музыкальной культуры являются сложная полиритмия, перекрёстная ритмика и

ритмическое многоголосие. Этим определяется то, что африканская музыка более свободна, в ней имеется большое пространство для импровизации.

Хотелось отметить, что музыкальный фольклор негроидных народностей Африки оказывает мощное воздействие на психоэмоциональную природу человека и способен временно изменять сознание людей, вызывать предельное возбуждение, галлюцинации и экстаз – состояния, похожие на действия психотропных и наркотических веществ.

Важно знать, что именно ритмические структуры африканской народной музыки стали основой для развития афроамериканской музыкальной культуры. Как отмечает В.Р. Доценко, «выходцы из Африки оказались в высшей степени восприимчивы к новым для них эстетическим влияниям, с необыкновенной лёгкостью адаптировав и трансформировав на свой лад музыку европейского происхождения. Они ассимилировали многие черты своей африканской музыки с европейским мажоро-минором, семиступенным темперированным звукорядом и со всеми другими элементами европейского происхождения» [1, с.30]. По свидетельству Алехо Карпентьера, «начиная с XVI столетия они (то есть африканцы – Д.П.) впитывали в себя испанские романсы, португальские фадос, а позже нормандские дансоны... Имела место и эволюция: нормандский контрданс, завезённый на Кубу французскими колонистами... превратился в колоритную дансу, прародительницу прелестных современных дансонов городских предместий» [2, с.171].

Европа привнесла в эту музыку тонально-гармоническую систему, солирующее мелодическое начало, а также музыкально-стиховую метрику, которая основывается на симметрии периодических структур.

Африканцы не ограничивались лишь воспроизведением, они вносили в музыку европейцев специфические элементы своих традиций, поэтому музыка португальцев и испанцев существенно видоизменилась.

Трёхдольные размеры заменились двудольными, ритм стал острым и синкопированным, мелодия более хроматизированной. В инструментальном сопровождении главную роль получили ударные инструменты, форма музыкальных периодов утратила квадратность, стихи дробились, а затем делились между солистом и хором, следуя традиции антифонного пения. Со временем, особенности африканской манеры исполнения стали традиционными характеристиками новой, уникальной, афроамериканской музыки.

Список литературы

1. Доценко В.Р. История музыки Латинской Америки XVI – XX веков. – М.: Музыка, 2010. – 368 с., нот.
2. Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. – М., 1984.
3. Мариупольская Т.Г. Проблема национальных традиций в преподавании музыки: Теоретический и методический аспекты: диссертация ... доктора педагогических наук: 13.00.02. - Москва, 2002. - 337 с.
4. Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Мн.: Изд. Н72 В.М. Скакун, 1998. – 896 с
5. Цитаты и афоризмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://citaty.su/tradiciya-citaty-i-aforizmu> (дата обращения: 17.09.15).

Рецензенты:

Майковская Л.С., д.п.н., профессор, зав. кафедры муз. образования МГИК г. Москва;

Есаков В.А., д.культурологии, профессор кафедры муз. образования МГИК г. Москва.