

Регтайм как самодостаточный музыкальный жанр

Попова Нина Евгеньевна

Кандидат педагогических наук, доцент,

Уральский государственный педагогический университет,
620017, Российская Федерация, Екатеринбург, просп. Космонавтов, 26;
e-mail: popova@mail.ru

Казакова Светлана Викторовна

Кандидат педагогических наук, доцент,

завкафедрой социокультурного развития территории,

Уральский государственный педагогический университет,
620017, Российская Федерация, Екатеринбург, просп. Космонавтов, 26;
e-mail: popova@mail.ru

Букминов Антон Арнольдович

Студент,

Екатеринбургская академия современного искусства,

620012, Российская Федерация, Екатеринбург, ул. Культуры, 3;
e-mail: popova@mail.ru

Аннотация

В статье анализируется музыкальный жанр регтайм, зародившийся в Америке в конце XIX века, как слияние европейских, американских и африканских музыкальных жанров, характерными чертами которого считаются синкопированность мелодии, двудольный размер (чаще 2/4 или 4/4), характерная музыкальная фактура (бас-аккорд-бас-аккорд); объединение четырех разных тем, что делает произведение цельным и завершенным. Даётся анализ фрагмента регтайма из «Кленового листа» Скотта Джоплина, где любители музыки могут без особого труда увидеть характерные черты регтайма. Авторы обращают внимание на влияние регтайма на творчество русского композитора Игоря Стравинского и его произведение «Регтайм», французского композитора Клода Дебюсси и его произведение «Galliwog's Cakewalk». Рассматривается тот факт, как регтайм стал необходимым спутником «немого» кинематографа. Пианисты-таперы применяли для музыкального сопровождения кинофильма различную жанровую музыку, где главное место занимал регтайм. Кинорежиссеры в последующие годы, когда кино стало звуковым, также применяли регтайм, например фильм Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», фильм режиссера Юлиуша Махульского «Ва-банк», фильм «Дилижанс» режиссера Джона Форда, фильм «Назад в будущее – 3» режиссера Роберта Земекиса. Говорится о влиянии регтайма как танцевальной музыки на появление фокстрота, который пользовался огромным успехом вплоть до 1950-х годов. Анализируется творчество Скотта Джоплина, написавшего 44 регтайма, которые создали предпосылку для появления джаза.

Для цитирования в научных исследованиях

Попова Н.Е., Казакова С.В., Букминов А.А. Регтайм как самодостаточный музыкальный жанр // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 4А. С. 352-358. DOI: 10.34670/AR.2020.10.71.098

Ключевые слова

Регтайм, синкопа, фактура, музыкальная форма, Скотт Джоплин, джаз, фокстрот.

Введение

XX век знаменателен большим количеством новшеств в мировом искусстве и культуре. Появляются новые жанры в музыке, живописи. Возникают и новые виды искусства, например кинематограф. Все это происходит на фоне грандиозных исторических событий, менявших мышление и мировоззрение людей.

Так, в XX веке появляется и развивается новый жанр музыкального искусства – джаз. Музыканты дают множество определений данному термину. Основными чертами и особенностями джаза, по мнению немецкого музыканта И. Берендта (1976), являются импровизационность и спонтанность [Корнев, 2009]. К критериям, помогающим определить джаз, англичанин Чарльз Сьюбер относит индивидуальную интерпретацию исполнителя [Лисицын, 2015].

Интересным представляется вопрос о том, что же было предшественником джаза, а также какое влияние регтайм, как танцевальная музыка, оказал на появление фокстрота, который пользовался огромным успехом вплоть до 1950-х годов.

Основная часть

Известно, что джаз – это синтез африканских и европейских национальных мотивов [Конен, 1984]. Культура двух цивилизаций начала соединяться в Америке еще в XIX веке. Дело в том, что в основном американцы – это выходцы из Старого Света: англичане, французы, испанцы, немцы и др. Но также американцами являются коренные жители и, разумеется, африканцы. Под последними часто подразумевают потомков рабов, выходцев из Африки XVI-XIX веков. Благодаря им примерно с 1870-х годов формируется новый музыкальный жанр – регтайм как музыкально-выразительная система эстетики, предпосылка развития новой музыки. Особую популярность регтайм получил с 1900 по 1918 год. Характерными чертами регтайма считаются синкопированность мелодии; двудольный размер (чаще 2/4 или 4/4); характерная музыкальная фактура (бас-аккорд-бас-аккорд); чаще регтаймы состоят из четырех разных тем.

Первая характерная черта регтайма заключается в синкопированности мелодии. В музыкальном энциклопедическом словаре В.Г. Келдыша дается трактовка синкопа как смещения ритмически опорного звука с сильной (или относительно сильной) доли такта на слабую [Келдыш, 1990]. Если проанализировать фрагмент из «Кленового листа» Скотта Джоплина, то можно без особого труда увидеть синкопированность, характерную для регтайма. На рисунке 1 представлен фрагмент нотной записи регтайма «Кленовый лист»:

Рисунок 1 - Регтайм «Кленовый лист»

Данным примером подтверждается и вторая характерная черта регтайма. Музыкальный размер в данном музыкальном жанре может быть только двудольным (2/4, 4/4 и др.).

Для доказательства третьей характерной черты мы предлагаем рассмотреть фрагмент (рисунок 2) одного из последних регтаймов «Magnetic Rag» Скотта Джоплина, написанного им и опубликованного в 1914 году. Без труда мы замечаем характерную для регтайма фактуру – бас-аккорд.

Рисунок 2 - Регтайм «Magnetic Rag»

Оркестры очень редко играли регтаймы, от чего этот жанр стал преимущественно фортепианным. Отцом регтайма и ключевой фигурой, внесшей колоссальный вклад в развитие регтайма, стал американский композитор и пианист Скотт Джоплин, имя которого упоминалось ранее (рисунок 3).

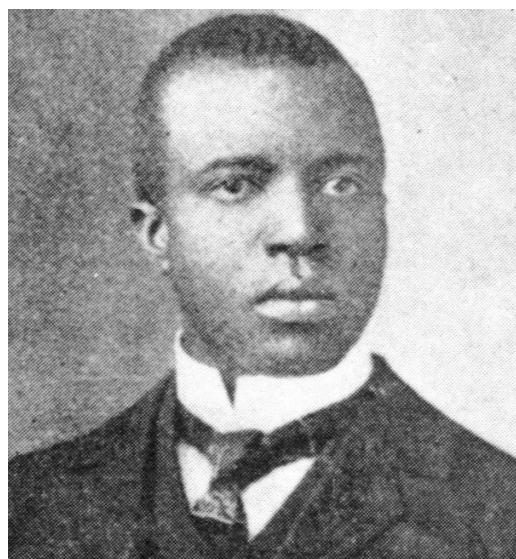

Рисунок 3 - Одна из сохранившихся фотографий Скотта Джоплина

Скотт Джоплин написал 44 рэгтайма. Самыми известными из них являются «Артист эстрады» (1902) и «Кленовый лист» (1899). Рэгтайм являлся неотъемлемой частью салонной музыки. Позже рэгтайм наравне с блюзом повлиял на появление джаза. Увлечение рэгтаймом было связано с таким танцем, как кэйкуок [Смурова, 2010]. Важной деталью роста популярности рэгтайма является то, что проводилось много конкурсов рэгтайма, появились даже разные школы рэгтайма. Издавались ноты, учебная литература, книги, посвященные рэгтайму. На рисунке 4 изображена обложка первого издания рэгтайма Скотта Джоплина «Артист эстрады»:

Рисунок 4 - Обложка первого издания рэгтайма Скотта Джоплина «Артист эстрады»

Рэгтайм популяризовался в разных странах и приобрел моду. На темы рэгтайма многие композиторы писали свои произведения. Например, у русского композитора Игоря Стравинского есть произведение «Рэгтайм». Примером также служит произведение французского композитора Клода Дебюсси «Galliog's Cakewalk».

Рэгтайм, как танцевальная музыка, стал прародителем такого жанра, как фокстрот, который пользовался огромным успехом вплоть до 1950-х годов.

Популярность рэгтайма снижается после Первой мировой войны. Скорее всего, это было связано с тем, что уже активно развивался джаз, который вытеснял и постепенно заменял рэгтайм.

Важен тот факт, что в начале XX века появляется и активно развивается такой жанр искусства, как кинематограф. Фильмы до 1930-х годов не сопровождались аудиодорожкой. Тишину нарушал сильный шум от кинопроектора. Чтобы скрыть лишний звук, а также привлечь большее число посетителей, на киносеансах использовалось музыкальное сопровождение. В дорогих и роскошных кинозалах функцию аккомпаниатора мог исполнять оркестр. Однако в заведениях экономного класса зачастую стояли фортепиано. Пианисты-таперы использовали для музыкального сопровождения различную музыку, где первое место, несомненно, занимал

реттайм.

Кинорежиссеры использовали реттайм и в последующие годы, когда кино стало звуковым. Наглядными примерами являются фильмы Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», режиссера Юлиуша Махульского «Ва-банк», «Дилижанс» режиссера Джона Форда, «Назад в будущее – 3» режиссера Роберта Земекиса.

Заключение

Таким образом реттайм представляет собой слияние европейских, американских и африканских музыкальных жанров, характерными чертами которого считаются синкопированность мелодии, двудольный размер, характерная музыкальная фактура; объединение четырех разных тем, что делает произведение цельным и завершенным.

Сегодня реттайм чаще всего встречается в репертуаре учащихся музыкальных училищ, консерваторий, но неумолчно звучит в киноматографе, особенно в жанре «весерн».

Реттайм, зародившись в XIX веке, стал не только самодостаточным музыкальным жанром, но и дал развитие таким направлениям, как джаз и фокстрот.

Библиография

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Книга 1. Л.: Музыка, 1971. 376 с.
2. Бирюкова Е. Современная музыка и современность // Музыкальная академия. 1996. № 3.
3. Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. 672 с.
4. Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. М., 1965. 464 с.
5. Конен В. Рождение джаза. М.: Советский композитор, 1984. 312 с.
6. Корнев П.К. Джаз в культурном пространстве XX века: автореф. дис. канд. культурологии. СПб., 2009. 18 с.
7. Лисицын Р.И. Жанровые особенности джаза // Время науки. 2015. Вып. 2. С. 20-23.
8. Орлова Е.М. Лекции по истории русской музыки: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Музыка, 1979. 383 с.
9. Рабинович А.С. Русская опера до Глинки. М., 1948. 245 с.
10. Смурова Д. Джазовая культура общества // Аналитика культурологии. Тамбовский государственный ун-т им. Г.Р. Державина. 2010. Вып. 16. С. 140-142.

Ragtime as a self-contained musical genre

Nina E. Popova

PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Ural State Pedagogical University,
620017, 26 Kosmonavtov av., Ekaterinburg, Russian Federation;
e-mail: popova@mail.ru

Svetlana V. Kazakova

PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Head of the Department of socio-cultural development of the territory,
Ural State Pedagogical University,
620017, 26 Kosmonavtov av., Ekaterinburg, Russian Federation;
e-mail: popova@mail.ru

Anton A. Bukminov

Student,
Ekaterinburg Academy of Contemporary Art,
620012, 3 Kul'tury st., Ekaterinburg, Russian Federation;
e-mail: popova@mail.ru

Abstract

The article analyzes the musical genre of ragtime, which originated in America at the end of the 19th century, as a fusion of European, American and African musical genres, the characteristic features of which are syncopated melody, bipartite dimension, characteristic musical texture; combining four different themes, which makes the work whole and complete. An analysis of a fragment of ragtime from Scott Joplin's "Maple Leaf" is given, where music lovers can easily see the characteristic features of ragtime. The authors pay attention to the influence of ragtime on the work of the Russian composer Igor Stravinsky and his work "Ragtime", the French composer Claude Debussy and his work "Golliwog's Cakewalk". The article considers how ragtime has become a necessary companion to silent cinema. Pianists-tapers used various genre music for the musical accompaniment of the film, where ragtime took the leading place. Filmmakers in subsequent years, when cinema became sound, also used ragtime, for example, the film by Leonid Gaidai "The Diamond Arm", the film directed by Juliusz Machulski "Vabank", the film "Stagecoach" directed by John Ford, the film "Back to the Future – 3" directed Robert Zemeckis. The influence of ragtime as dance music on the emergence of foxtrot, which enjoyed great success until the 1950s, is examined. The authors analyze the work of Scott Joplin, who wrote 44 ragtime, which created the precondition for the emergence of jazz.

For citation

Popova N.E., Kazakova S.V., Bukminov A.A. (2020) Rol' fizicheskoi kul'tury v snizhenii riska suitsidov u podrostkov [Ragtime as a self-contained musical genre]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 10 (4A), pp. 352-358. DOI: 10.34670/AR.2020.10.71.098

Keywords

Ragtime, syncopation, texture, musical form, Scott Joplin, jazz, foxtrot.

References

1. Asaf'ev B.V. (1971) *Muzikal'naya forma kak protsess. Kniga 1* [Musical form as a process. Book 1]. Leningrad: Muzyka Publ.
2. Biryukova E. (1996) Sovremennaya muzyka i sovremennost' [Contemporary music and modernity]. *Muzikal'naya akademiya* [Musical academy], 3.
3. Keldysh G.V. (1990) *Muzikal'nyi entsiklopedicheskii slovar'* [Musical encyclopedic dictionary]. Moscow.
4. Keldysh Yu.V. (1965) *Russkaya muzyka XVIII veka* [Russian music of the 18th century]. Moscow.
5. Konen V. (1984) *Rozhdenie dzhaza* [The birth of jazz]. Moscow: Sovetskii kompozitor Publ.
6. Kornev P.K. (2009) *Dzhaz v kul'turnom prostranstve KhKh veka: avtoref. dis. kand. kul'turologii* [Jazz in the cultural space of the twentieth century]. Saint Petersburg
7. Lisitsyn R.I. (2015) Zhanrovye osobennosti dzhaza [Genre features of jazz]. *Vremya nauki* [Time of science], 2, pp. 20-23.
8. Orlova E.M. (1979) *Lektsii po istorii russkoi muzyki* [Lectures on the history of Russian music], 2nd ed. Moscow: Muzyka Publ.
9. Rabinovich A.S. (1948) *Russkaya opera do Glinki* [Russian opera before Glinka]. Moscow.

-
10. Smurova D. (2010) Dzhazovaya kul'tura obshchestva [Jazz culture of society]. *Analitika kul'turologii. Tambovskii gosudarstvennyi un-t im. G.R. Derzhavina* [Analytics of cultural studies. Tambov State University named after G.R. Derzhavin], 16, pp. 140-142.