

БРАСС-БЭНДЫ XXI ВЕКА КАК ОКНО МАССОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ИСКУССТВО ДЖАЗА

Маукин Всеволод Романович

*Аспирант, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург*

Summary. The article deals with the problem of jazz influences on modern mass music culture. The purpose of this article is to understand the role of brass bands in expanding jazz influences and to study the process of dialogue between different cultures. The author uses a historical and comparative method to determine the potential of brass bands in the interaction between cultures. The complex method is used to analyze the features of interaction between musical cultures. Studying the history of wind ensembles it becomes clear that music of the ensembles is closely connected with the mass culture of parades and celebrations, as well as with jazz culture. Brass bands represent the ecotone on the border of jazz and mass music, which is capable of transmitting the values of both cultures. Author comes to the conclusion that modern brass bands enrich contemporary mass musical culture combining modern music of such genres as techno, hip-hop, rock with jazz traditions.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема джазовых влияний на современную массовую музыкальную культуру. *Цель* данной статьи – осмыслить роль brass-бэндов в расширении джазовых влияний и изучить процесс диалога различных музыкальных культур. Автор использует историко-сравнительный метод для определения потенциала brass-бэндов в процессе взаимодействия культур. Комплексный метод используется для анализа особенностей взаимодействия музыкальных культур. В ходе изучения истории духовых ансамблей становится ясно – их музыка тесно связана как с массовой культурой парадов и празднеств, так и с джазовой культурой. Brass-бэнды представляют собой экотон на границе джаза и массовой музыки способный транслировать ценности обеих культур. Автор приходит к выводу: современные духовые команды обогащают массовую музыкальную культуру XXI в., объединяя в своем творчестве современную музыку таких жанров, как техно, хип-хоп, рок и джазовые традиции.

Keywords: brass band, mass culture, jazz, interaction of cultures, ecotone, The Soul Rebels, NUGGERS.

Ключевые слова: brass-бэнд, массовая культура, джаз, взаимодействие культур, экотон, The Soul Rebels, NUGGERS.

Технологические изменения на рубеже XX-XXI вв. оказали колоссальное влияние на все человечество, его быт и культуру. Музыкальная индустрия – одна из наиболее подверженных технологическому развитию область. Изменения в механизмах функционирования индустрии вместе с рядом социокультурных факторов оказали пагубное воздействие на массовую музыкальную культуру, подтолкнув ее к тому кризисному состоянию, в котором она оказалась сейчас. Кризис массовой музыкальной культуры характеризуется следующими факторами.

Упрощение способов производства музыкального продукта привело к распространению дилетантизма в музыкальной сфере. Происходит обесценивание музыки: она сопровождает человека везде, и слушать ее можно бесплатно и неограниченно. Коммерциализация культуры и превалирование гедонистических потребностей общества над творческими обостряет художественный кризис современной массовой музыки, продавая слушателю легкоусвояемый продукт.

Однако кризис не является всеобъемлющим. На современной андеграундной и популярной сцене появляются исполнители, заимствующие элементы элитарной культуры. В частности заметен новый интерес к джазовой музыке, который, по нашему мнению, способствует преодолению кризиса.

Джаз как культурный феномен был изучен множеством отечественных и зарубежных исследователей таких, как В. Д. Конен, С. А. Белинченко, Ф. Бержеро, У. Сарджент и др. Особенности духовых коллективов также были изучены, однако в меньшей мере. В данном исследовании мы опираемся на статью Ю. В. Антиповой «Духовые инструменты в современной массовой музыке: некоторые аспекты изучения»[1]. Однако проблема жанрового многообразия современных brass-бэндов и их потенциал к распространению джазовых влияний на андеграундную и популярную музыку является *новой* и не изученной. Это определяет *актуальность* настоящего исследования.

Научная проблема, рассматриваемая в статье – активизация brass-бэндов как фактора расширения джазовых традиций в массовой музыкальной культуре. *Цель* данной статьи – осмыслить способы взаимопроникновения различных музыкальных культур на примере современных brass-бэндов.

Методологическая база исследования состоит из комплексного, междисциплинарного и историко-сравнительного методов. Они раскрывают функционально-эстетические особенности духовых коллективов и их связующую роль между джазовой музыкой и современными музыкальными жанрами.

Под джазовой музыкой в рамках данного исследования мы понимаем родственные ему направления (блюз, рэгтайм и т.д.) и ряд жанров «потомков» джаза (соул, фанк, джаз-рэп, ритм-н-блюз, фьюжн и т.д.). Зародившись в конце XIX в., джаз прошел долгий, извилистый путь от музыки андеграундной культуры к музыке культуры массовой. Однако впоследствии жанру удалось преодолеть границу популярной культуры. В результате в реалиях XXI в. мы рассматриваем джаз в первую очередь как феномен элитарной культуры. В. Д. Конен в работе «Рождении джаза»[3] выделяет следующие основополагающие джазовые элементы.

Синтетичность джаза характеризуется, во-первых, мультикультурным сплавом европейской (в первую очередь английской и испанской) музыкальной традиции и западноафриканской. Во-вторых, синтетичность проявляется в многообразии музыкальных предтеч джаза.

Потребность в *высвобождении духа* и сохранению национальной *идентичности* стала одной из базовых идейно-эстетических основ джаза. Музыка была единственным, что спасало рассудок африканских рабов в Америке, потерявших дом, семью, свободу, родной язык, культуру и религию. Эта стремление к свободе отражается в той или иной мере и в *музыкальных особенностях джаза*, появившихся на стыке европейских и африканских культур: широкой гармонии, полиритмии, ритмических «оттяжках», вальяжности вокального исполнения, синкопах, пульсации, и, конечно, в импровизации, неотъемлемой части джаза.

В. Д. Конен отмечает, популярность джаза возникает в связи с потребностью молодых людей, переживших Первую Мировую войну, в искусстве, которое бы резонировало с их внутренней дисгармонией и желанием раствориться в «чувственном угаре»[3, с. 271].

Эти характерные джазовые элементы сохранялись и переосмыслились в вышедших из джаза жанрах. Яркость средств художественной выразительности и глубина эстетических особенностей джазовой музыки способны обогатить современную музыкальную культуру. Однако перед тем, как рассмотреть роль брасс-бэндов в этом взаимодействии, стоит изучить особенности культурного и музыкального взаимодействия как такового.

Огромную роль в коммуникации культур играют их границы. Граница сама по себе амбивалентна – она одновременно разделяет качества и обеспечивает их взаимодействие. «Граница выступает как фактором изолирующе-охранительным, так и коммуникативно-интегрирующим»[2]. Экотон – пограничное пространство между различными объектами, которое отличается по своему составу и строению от обеих разграничиваемых систем. В пространстве экотона происходит симбиоз и синтез различных культур, апробируются новые формы. Часть оказывается жизнеспособной, эти формы становятся неотъемлемым элементом взаимодействующих культур. Однако многие существуют лишь мгновение, не закрепляясь ни в одной из культур.

В музыкальной культуре работают те же механизмы. Пограничные точки кросскультурных пересечений будут центральным элементом таких механизмов. Они расположены в плоскости исполнительской практики и позволяют конвертировать музыкальный материал с языка одной музыкальной культуры в язык другой, устанавливая взаимопонимание между носителями разных музыкальных культур.

Действия механизмов по взаимодействию таких элементов можно сопоставить с общими процессами, наблюдаемыми при смешении языков. Сконцентрировав внимание на конкретных аспектах влияния, мы сможем обозначить основные стадии их смешений. По аналогии с языком В.В. Шулин выделяет четыре стадии взаимодействия музыкальных культур: «слушать - говорить - читать - писать». На этапе «слушать» субъект взаимодействия (ансамбль или музыкант-исполнитель) производит отбор музыкальных фонем по принципу «свое-чужое», отмечая сходства и свыкаясь с «чужим» звучанием. На следующем уровне «говорить», субъект начинает цитировать и имитировать выбранные им ранее элементы. Более подробное рассмотрение и усвоение музыкальных элементов, понимание механизмов функционирования чужого языка происходит на стадии «читать». Последний этап «писать» (а именно «сочинять» и «творить») характеризуется формированием собственного набора лексических моделей для употребления в новом качестве в собственной «речевой» деятельности[4].

Современные брасс-бэнды являются как раз подобной пограничной зоной, экотонем между джазовой и массовой музыкальной. Духовые инструменты в настоящее время тесно связаны с джазовой культурой, которую в сегодня следует относить к феноменам элитарной культуры. Тем не менее, на протяжении истории человечества духовые отвечали за существенный пласт массовой культуры. Сопровождая различные шествия, сражения, ритуалы, они обрели особый статус. Их основными функциями были: ритуальная, милитаристическая возвещающая и празднично-развлекательная. Звуки духовых инструментов сопровождали любые спортивные, культурно-массовые мероприятия, гуляния, праздники и парады из-за возможности выступления духовиков при любой погоде и любых акустических условиях. Игра уличных оркестров сопровождала отдых горожан, регламентировала их вне рабочее время и пространство.

Жанровый спектр использования духовых инструментов на протяжении истории крайне широк, таковым он остается и по сей день. Но несмотря на то, что многие из них появились значительно раньше, главным музыкальным направлением, где закрепились духовые, стал джаз, за большинством стилей которого стоят духовые (диксиленд, биг-бэнд, би-боп). Они стали фундаментом джаза, благодаря афроамериканским оркестрам, появившимся в США после отмены рабства в результате снижения цен на духовые, оставшиеся после Гражданской войны. Брасс-бэнды по всей Америке играли танцевальную, религиозную, маршевую, фольклорную

музыку, которая со временем приобретала новые свойства, что в результате сформировало джазовое звучание. Начиная с 1920-х гг. духовые инструменты и брасс-бэнды начинают ассоциироваться в первую очередь с джазовой музыкой[1]. Таким образом история превратила феномен брасс-бэнда в некий экотон на границе массовой и элитарной культуры, который способен транслировать элементы одной культуры в другую, обогащая и массовую, и элитарную. Рассмотрим особенности джазовой культуры и основные элементы джазовой музыки.

Звучание современных брасс-бэндов часто строится вокруг фанковой музыки, которая, продолжая джазовые традиции, содержит основные джазовые элементы в той или иной степени. Однако большинство из них, или по крайней мере, те, которые добиваются определенного успеха, выделяясь на фоне других духовых составов, добавляют различные элементы более современных жанров популярной и андеграундной музыки.

В качестве одного из самых успешных брасс-бэндов современности стоит указать The Soul Rebels – команду, успешную сыграть вместе с огромным количеством именных групп из сферы массовой музыки. Концепция группы состояла в том, чтобы играть популярную музыку, обращаясь при этом новоорлеанской джазовой традиции. Первый альбом группы вышел в 1995 г., однако широкая популярность в массовой музыке к ним пришла лишь в 2010-е гг., после выступления на телеканале BBC Two и коллаборации с легендарной рок-группой Metallica. С тех пор The Soul Rebels успели сыграть с такими составами и музыкантами, как: Green Day, Marilyn Manson, Kanye West, Bruno Mars и Snoop Dogg. Помимо звезд рок и хип-хоп сцены, The Soul Rebels играли и джазовыми звездами, среди которых стоит отметить Роберта Гласпера. Группа активно популяризирует джазовую музыку, дополняя ей музыку массовой культуры. Критики называют группу недостающей нитью между Луисом Армстронгом и Public Enemy (рэп-группой).

Рок и хип-хоп культуру смешивают с джазом и другие коллективы. Так, например, американское трио из Бруклина Moon Hooh (перкуссия, тенор-саксофон, баритон-саксофон, что тоже может расцениваться как брасс-бэнд) играет танцевальную музыку на грани хип-хопа и джаза. Некоторые композиции своей жесткой подачей напоминают метал. В этой связи особенно выделяется трек «Improv», наполненный «грязным» звучанием саксофона.

Среди более новых музыкальных жанров молодежные брасс-бэнды все чаще обращаются к звучанию диско и даже техно-стилей. Выбирая для обыгрывания цепляющий мотив популярной музыки (в традициях джазового исполнительства), эти группы работают с ним, имитируя электронный лор-эффект (технику зацикливания), подчеркивая танцевальное, дискотечное начало. В этой связи стоит вспомнить немцев MEUTE, которые переаранжируют работы известных ди-джеев, исполняя их духовыми типичного маршевого оркестра. Не в чистом виде духовой коллектив, но немецкий джазовый оркестр Jazzraush Bigband. Так же сочетают в своей музыке техно и хаус и участвуют в коллаборации с поп-музыкантами и электронными исполнителями.

На российской сцене тоже есть подобные исполнители. NUGGERS – это молодой состав из Екатеринбурга, исполняющий духовую музыку на стыке фанка и ряда других современных жанров. Команда состоит из шести музыкантов: два тромбониста, сузафонист, саксофонист, трубоч и барабанщик. Изначально состав объединял хип-хоп и фанк, однако со временем, стал экспериментировать с техно и металом. Танцевальные ритмы хип-хопа музыканты разбавляют фанковым грувом и разнообразными перкуссионными элементами, тяготеющими к джазу. Хип-хоп в большей степени проявляется в композиции «Nuggers Groove» с ее раскачивающим «животным» звучанием и песне «Let's Fly» с лиричным текстом и мягким битом. В то время как «Pharrell Williams, we wanna be at your label» и «August Day» более мелодичны и могут быть характеризованы как современный джаз. «WITC» с жестким скримингом и электронными вкраплениями расположился где-то по середине между хип-хопом и металом.

NUGGERS в ходе своих концертов зачастую прерываются на импровизационные джемы в старых добрых джазовых традициях. Живые выступления характеризуются эмоциональной отдачей и огромной энергетикой музыкантов. Гипнотические ритмы и грув, наполняющие толпу во время концертов, вызывают к животным инстинктам аудитории, которую охватывает «чувственный угар», описываемый В. Д. Конен.

Изучив способы взаимодействия культур и богатый опыт духовых коллективов можно сделать следующие выводы. В условиях культуротворческого кризиса в современной массовой культуре и музыке необходимым становится обогатить музыкальную культуру элементами элитарной культуры. Огромный творческий потенциал джаза используется современными брасс-бэндами, которые на протяжении своей истории находились на разных уровнях культуры и выполняли различные функции. Являясь пограничным элементом, духовые коллективы привносят джазовые элементы в современные музыкальные направления, такие, как рок, хип-хоп, техно, диско и другие жанры. Эти процессы вносят новую повестку в среде современной массовой музыкальной культуры. Расширение джазовых влияний в массовой музыке является актуальной проблемой в сфере культурологии и музыковедения и требует дальнейшего изучения.

Список литературы

1. Антипова Ю. В. Духовые инструменты в современной массовой музыке: некоторые аспекты изучения. // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/duhovye-instrumenty-v-sovremennoy-massovoy-muzyke-nekotorye-aspekty-izucheniya> (дата обращения: 27.01.2020).

2. Горобец Л.А., Медведев А.В. Взаимодействие культур: проблема терминологии. // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-kultur-problema-terminologii> (дата обращения: 26.01.2020).
3. Конен В. Д. Рождение джаза. – М.: Сов. композитор, 1984. 312 с.
4. Шулин В.В. Механизмы межкультурных коммуникаций в массовых музыкальных жанрах. // Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-mezhkulturnoy-kommunikatsii-v-massovyh-muzykalnyh-zhanrah> (дата обращения: 26.01.2020).