

Секция «Искусствоведение»

Ритм-энд-блюз. Зарождение и становление стиля.

Пак Александр Леонидович

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет искусств, Москва, Россия

E-mail: alexpak990@gmail.com

В последние два десятилетия стало популярно музыкальное явление под названием «Ритм-энд-блюз» или по аббревиатуре R&B («Ар эн' Би»). В связи с мало изученностью серьезным музыковедением многих явлений современной молодежной культуры, рок-музыки этим термином стали называть совершенно разные музыкальные произведения, которые зачастую не имеют никакого отношения к оригинальному стилю «ритм-энд-блюз». И это при том, что музыкальному стилю семьдесят лет!

В историю ритм-энд-блюза вошли легендарные артисты: Рэй Чарльз, Этта Джеймс, Арета Франклин, Рут Браун, Стиви Уандер и др.

Изначально ритм-энд-блюз был танцевальной версией городского блюза. Фактически это была поп музыка для афроамериканцев с элементами блюза и джаза. Но к концу 50х началу 60х годов XX века этот стиль стал «голосом» цветного населения США. Музыка в стиле ритм-энд-блюз, а точнее его подстиля «соула», была неотъемлемой частью движения за гражданские права афроамериканцев в США, которое было направлено против расовой сегрегации и дискриминации. Музыка в ритм-энд-блюзе стала более «черной», т.е. стала ближе к афро-американской традиционной музыке. R&B перестали адаптировать для «белого» населения, как это делалось в 40-50х годах. «Белое» население стало воспринимать и почитать этот стиль в том «концентрированном» виде, в котором его же преподносили «черной» аудитории.

Как и рок музыка, ритм-энд-блюз в виде соула стал протестом афро-американского населения. Большинство песен, написанных в период с 1955-1968 годы, были с социальным подтекстом. Среди песен, ставших лицом эпохи, выделяется песня "крестного отца соула" Джеймса Брауна «Say it loud - I'm black and I'm proud» ("Скажи это громко - я черный и горжусь этим")..

Очень сложно найти современное музыкальное явление, на которое не повлиял ритм-энд-блюз и его подстили (соул и фанк). Без легендарных ритм-энд-блюзов музыкантов Ти-боуна Уолкера и Лоуэлла Фулсона, которые сформировали эталонное на то время звучание электрогитары, невозможно было бы сформировать рок-н-ролл и в дальнейшем рок музыку. Без экспериментов проводившихся на студии звукозаписи «Motown» (в записях этой компании впервые были использованы две ударные установки, велосипедные цепи, а также детские музыкальные инструменты), не было бы творческих открытий в арт-роке. Да, даже арт-рок не мог бы существовать без ритм-энд-блюза.

Из-за танцевального характера и невероятной популярности этого стиля сформировалось мнение, что ритм-энд-блюз - «легкая музыка». Однако не все знают, что такие певцы как Марвин Гэй, Стиви Уандер и Барри Уайт выпустили очень много концептуальных альбомов, в которых было огромное количество смелых экспериментов с музыкальной формой, ритмом, гармонией и содержанием. К сожалению эти работы до

сих пор остаются в тени из-за недостатка внимания со стороны специалистов музыковедения. Очень мало литературы связанной именно с ритм-энд-блюзом: существует несколько книг, отдельные статьи и телевизионные интервью. Складывается ощущение, что за 70 лет существования в этом стиле ничего не происходило, однако это не правда.

Ритм-энд-блюз прошел через эпоху фанка 70х, диско 80х, хип-хопа 90х. Органично впитав в себя отдельные черты этих стилей, R&B возрождается в наше время в творчестве Алиши Кис, Эми Уайнхаус, Фаррелла, Бруно Марса и др. Эти артисты используют те же приемы исполнения, те же методы аранжировки, возвращая старое звучание R&B 50х-60х годов. И это «старое-новое» звучание становится все более популярным и востребованным, что свидетельствует об абсолютной жизнеспособности и актуальности стиля в наше время.

Литература

1. Бриль И. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано. – М.: Кифара, 2006.
2. Верменич. Ю. Nat King Cole - все мои мысли с вами.// Jazz-квадрат, 1999.
3. Евдокимов А. Lowell Fulson - каждый день с ним был блюз.// Jazz-квадрат, 1999.
4. Мошков К. Stax Records и её «мемфисский звук».// Звукорежиссер, 2002, №9.
5. Мошков К. Motown как «образцовое капиталистическое предприятие»// Звукорежиссер, 2002, №10.
6. Чечетт А. Chess Records - беспроигрышный ход братьев Chess. – Jazz-квадрат, 1999.
7. Cartwright G. Etta James obituary – UK: The Guardian, 2012
8. Covach J. Form in Rock music: A Primer. – New York : Oxford University Press, 2005, с 71.
9. Evans M. Ray Charles The Birth of Soul. – London: Omnibus Press, 2005.
10. Гордон Р., Невилл М., Respect Yourself. The Stax Records Story (док. фильм) // Concord Music Group, 2007.
11. Handyside C. A History of Soul and R&B. A history of American music. - Oxford: Heinemann Library, 2006.
12. Hoffman F. Rhythm and blues, Rap, and Hip-hop. – USA: Facts on File, Incorporated, 2005.
13. Leanza F. Blues now and then. The History of the Blues. – Las Vegas: Crystal Publishers, 1998.
14. Leanza F. Jazz, then and now. - The Educational Publisher, 2010.

15. Ritz D. *Divided Soul: The Life of Marvin Gaye*. - Cambridge, Massachusetts: Da Capo Press, 1991.
16. Scaruffi P. *A History of Popular Music before Rock Music*. – Omniware, 2007.
17. Silvester P. J. *The story of boogie-woogie. A left hand like God*. – Lanham: The Scarecrow Press, inc., 2009.
18. Wade D., Picardie J. *Music man: Ahmet Ertegun, Atlantic Records, and the triumph of rock'n'roll* – New York: Norton , 1990.
19. White C. *The Life and Times of Little Richard: The Authorised Biography*. – London: Omnibus Press, 2003.