

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

**МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ «ФАНК» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИТАРИСТА**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студента V курса 552 группы
направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Инструменты эстрадного оркестра (фортепиано, гитара, бас-
гитара, ударные, саксофон, труба, тромбон)»)
Института искусств

СИДОРОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Научный руководитель
канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. Н. Сергиенко

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

И. А. Королева

Саратов 2019

Введение. XX век – эпоха массовых коммуникаций, что означает принципиально новое качество в распространении продукции масскультуры. Почвенные истоки явлений «третьего» пласта, формировавшихся в США, быстро перенимались и адаптировались в мировой музыкальной практике, приобретали оригинальные формы, но сохраняли стилистические и нормативно-коммуникативные признаки своих первоисточников. К числу таких явлений относятся фанковая культура, возникшая на афроамериканской основе в США и ставшая истоком других стилей массовой молодежной музыки (диско, хип-хоп, R&B), завоевавших массовую музыкальную эстраду последних десятилетий XX – начала XXI века.

Если джаз и рок-музыка уже достаточно полно освещены в исследованиях музыковедов XX века, то культура фанка, его идеология и творчество создателей как самобытного явления в системе массовых жанров поп-эстрады не получила должного теоретического освещения. Понимание истоков и причин возникновения фанка, его идеологической подоплеки, даст возможность понять суть и особенности исполнения этого стиля и его роли в контексте современной массовой эстрадной музыки второй половины XX века.

Сведения о фанке сосредоточены, в основном, в различных руководствах и словарях по джазу (В.С. Симоненко, Ю. Чугунов), а также в информационно-описательных интернет-дайджестах. В теоретическом музыковедческом плане проблема фанковой культуры до сих пор не исследовалась, что определяет актуальность предлагаемой работы.

Фанк в поп-музыке одна из форм ритм-энд-блюза, для которой характерны выдвинутая на первый план ритм-секция, остро синкопированная партия бас-гитары, электронный саунд, взвинченный вокал, быстрый темп. Фанк зародился в джазе 1950-х годов (Джеймс Браун), где означал не столько стиль игры, сколько определенное психическое состояние. В 1980-е годы разделился на ряд более специальных направлений: от ортодоксального следования «канонической» манере Брауна до вполне коммерческой рок-

музыки, в которой технические приемы фанка лишь придают своеобразие традиционному песенному материалу.

Музыка стиля «фанк» является продолжением музыки «соул». Иногда даже грамотный специалист не может провести между ними четкую грань.

Основа фанк музыки – «грув» бас-гитары. Именно этот ритм, принесенный в танцевальную культуру из соула, джаза, положил основу для всемирно известных хитов, придал многим мелодиям современное, запоминающееся звучание. Какие же характерные приемы игры на гитаре присущи фанковому аккомпанементу?

На основании вышеизложенного целью нашего исследования стало изучение музыкального стиля «фанк» в профессиональной деятельности гитариста.

Для достижения цели нашего исследования были поставлены следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения стиля «funk» и выявить его музыкальные особенности.
2. Охарактеризовать фанковую культуру в творчестве музыкантов.
3. Рассмотреть практические основы инструментального фанка в профессиональной деятельности гитариста.

Теоретико-методологической основой исследования являются труды Р. Болтона, Т.В. Адорно, Е. Овчинникова, О.Я. Клиппа, В.С. Симоненко и др.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретические основы проблемы: история возникновения и музыкальные особенности стиля «фанк», фанковая культура в творчестве музыкантов. Вторая глава посвящена изучению фанк-гитары и фанковых гитаристов в музыкальном искусстве эстрады, а также анализу особенностей и приёмов игры на гитаре в стиле «фанк».

Основное содержание работы. Фанк – это танцевальная музыка, что определяет его особенности: предельная синкопированность партий

(ритмические элементы блюза, джаза, регги, соула, фанка) всех инструментов, кричащий вокал, пульсирующий ритм, повторение коротких мелодических фраз. Лари Грэхэму очень часто приписывают изобретение «ударной игры на бас-гитаре». Именно эта техника и стала отличительным элементом в стиле фанк.

Фанк, с одной стороны, возникал как пародия, шутка, «смеховой» вариант зарождающейся джазовой культуры. С другой стороны, через него в джаз проникала традиция вокально-хорового искусства афроамериканского происхождения, где само понятие «легкая музыка» отсутствовало, поскольку экстатическая ритмо-пластика в культуре спиричуэлс и госпелс была способом выражения сакрально-религиозных «серьезных» тем и идей.

С начала 70-х годов прошлого века фанк развился настолько, что стали выделяться его отдельные поджанры:

- Фанк-рок, в котором сочетается фанк и элементы рока. Самыми яркими представителями этого жанра стали Джимми Хендрикс, Херби Хенкок и Френк Заппа.
- Воogie, который также известен как электро-фанк. Является электронной музыкой, в которой особенно заметно влияние диско и фанка. Главным музыкальным инструментом в электро-фанке является синтезатор.
- Фанк-металл, который родился в 1980 году и состоит из элементов фанка и хеви-металла. Этому жанру присущи характерные и мощные гитарные басы и рифы.
- Джи-фанк или гетто-фанк. Считается, что этот жанр зародился на западном побережье, а основал его Dr. Dre. Он представляет собой слияние фанка и гангста-репа, а его звучание состоит из синтезаторных мелодий, глубоких басов и яркого женского бек-вокала.
- Timba-фанк, является кубинской музыкой и сочетает в себе элементы фанка и хип-хопа.
- Фанк-джем, появился сравнительно недавно, в 2000 году.

Проявляется как фанковая импровизация в сочетании с элементами джаза, электронной музыки, хип-хопа и эмбиента.

- И др.

К «типично» фанковым альбомам можно отнести:

1. The J.B.s «Food For Thought» (1972). Дебютный альбом группы Джеймса Брауна, на котором предстали ныне легендарные музыканты Бобби Берд, Фред Уэсли, Фред Томас, Масео Паркер и Джон Старкс, доказав, что хорошей музыке не нужны лишние слова и сложные мелодические пассажиры, а нужен лишь упругий ритм и неповторимый грув.

2. Meters «The Meters» (1969). Многие называют этот квартет из Нового Орлеана отцами фанк музыки. С этим трудно спорить. Группа сформировала уникальное звучание этой музыки, которое прошло сквозь 70-е.

3. Marva Whitney «It's My Thing» (1969). Леди Фанк – так можно назвать эту даму. Начав с госпелов, Марва достаточно быстро доросла до тяжелейшего фанка и соула. Протеже самого Джеймса Брауна, Марва выпустила свой дебютный альбом на лейбле Мистера Брауна. И хотя в свое время пластинка не возымела должного коммерческого успеха, альбом все равно вошел как значимое событие в историю фанк- и соул-музыки.

4. Funkadelic «Funkadelic» (1970). Джордж Клинтон и его Funkadelic – это еще пара синонимов слова «фанк». Мешая в своем творчестве психоделию, рок, соул, джаз, блюз и фанк, они оставили четкий и яркий след в истории современной музыки. Наравне со Славом Стоуном, музыка Джорджа Клинтона не стесняется сотрясать стены раскатистыми звуками ударных и плотным ритмом. «Funkadelic» – первый альбом группы, а песня «Mommy, What's A Funkadelic?» оказалась, на мой взгляд, стартовой точкой в знакомстве с группой.

5. Isaac Hayes «Shaft» (1971). Заводя разговор о музыке 60-х и 70-х годов, стоит упомянуть о знаменитых блексплойтешн-фильмах. Наверное, одной из самых известных картин того времени можно назвать «Shaft». Но

знамениты эти фильмы стали в первую очередь благодаря музыке. За музыку к фильму Шафт Айзек Ли Хейз-младший получил оскар. Впрочем, к тому моменту Айзек уже и так являлся ярким музыкантом и одним из наиболее заметных представителей знаменитого мемфисского лейбла Stax Records.

6. Marvin Gaye «What's Going On» (1971). Знаменитые звуки соула из города моторов Мотаун и голос легенды соул-музыки Марвина Гей. На своем пути длиною в жизнь из Вашингтона в Лос-Анджелес Марвин подарил нам немало замечательной музыки, в том числе и свой знаменитый «What's Going On» – песню о всепобеждающей силе любви, которую будут петь еще много поколений.

7. The Blackbyrds «The Blackbyrds» (1974). Продолжая тему классики джаз-фанка, хочется упомянуть проект музыканта Дональда Берда. Его группа «The Blackbirds» и их селфтайтлед-альбом – это гармоничный микс из джаза, звуков раннего диско и фанка и просто образец добротного танцевального альбома.

8. Skull Snaps «Skull Snaps» (1973). Дебютный и единственный альбом этой нью-йоркской группы стал знаменитым, главным образом, благодаря хип-хоп-музыкантам, которые увековечили семплы с этой пластинки в бесчисленном количестве композиций. Сама же группа, как и многие ее современники, какого-либо заметного успеха не добились – тем не менее в наше время этот альбом ценится высоко, и титул «классического» он явно носит по праву.

Заключение. Изучив и проанализировав теоретический материал по проблеме музыкального стиля «фанк» в профессиональной деятельности гитариста, мы пришли к следующим выводам:

1. Фанк (Funk) – направление современной популярной музыки, сформировавшееся в 1960-х в США в результате слияния различных афро-американских стилей: ритм-н-блюза (rhythm'n'blues), соул (soul) и элементов джаза. Отцами-основателями и общепризнанными столпами фанка считаются Джеймс Браун, Джордж Клинтон (George Clinton) и Слай Стоун

(Sly Stone) с группой «Слай энд зе фэмили стоун» (Sly and The Family Stone). Это направление оказало существенное влияние на диско, хип-хоп и другие музыкальные стили.

Первоначально музыка в стиле фанк исполнялась преимущественно черными американцами. Наиболее характерные особенности – усложненная ритмичность и подчеркнутая синкопированность ритмического рисунка. Ритм является главным и формообразующим элементом фанка: характерный тому пример – музыка Джеймса Брауна конца 1960-х. Не только барабаны, бас-гитара и ритм-гитара (как в классическом рок-составе), а вся музыкальная группа становится одной большой ритм-секцией, включая духовые, клавишные инструменты, а также вокал. Все предельно ритмизировано. При этом каждый инструмент создает свой ритмический рисунок, что свойственно африканским музыкальным традициям. Обычно фанк-композиции строятся на одном или двух риффах (т.е. многократно повторяющихся мелодических ходах), а вокалист или солирующий инструмент ведет свою линию. Хотя Джордж Клинтон в своем творчестве использовал мелодическую составляющую, и она не всегда была второстепенна по отношению к ритму.

2. Характерными чертами фанка являются его простота и незаурядность, в отличие от насыщенного джаза. В нем простые музыкальные фразы заняли место музыкальных вариаций и идиом. Фанку присущ ритм 16/16, а также наличие шаффла – ритма, при котором четверть разделена точно пополам или с некоторым смещением. Также в нем используются яркие синкопы и многообразная фактура, которую создают с помощью аккомпанирующего музыкального сопровождения. Гармония в фанке достаточно простая и держится одним аккордом при достаточно сложном ритмическом рисунке, а основой песни в основном выступает басовая партия и уникальная техника «слэп», при которой большой палец извлекает из струн глубокие и низкие звуки, а другие пальцы – высокие ноты.

3. Фанк настолько большое направление в музыке, что различные исполнители создавали непохожую музыку, используя сходные ритмические принципы: Кертис Мэйфилд (Curtis Mayfield) – с уклоном в ритм-н-блюз, Дж. Клинтон – в психоделию и хард-рок, Майлз Дэвис и Херби Хэнкок (Herbie Hancock) – в джаз-рок, а Майкл Джексон и Принс (Prince) – тяготели к танцевальной поп-музыке.

Джордж Клинтон и его коллеги-музыканты создали отдельное течение в фанке «Пи-фанк» / P-Funk («чистый фанк» / Pure-Funk). Будучи харизматическим лидером, Клинтон организовал вокруг себя конгломерат из нескольких десятков талантливых черных музыкантов под общим названием «Шайка» (The Mob). Он же ввел в употребление понятие «фанкатиер» (funkateer, по аналогии с muscateer-«мушкетер»), обозначающее приверженца фанка.

4. Отличительной чертой фанка является инструмент, который обычные обыватели называют гитарой. Между тем бас-гитара – это именно тот инструмент, акцент, на звучании которого и стал основополагающим в стиле фанк. Бас-гитара, в отличие от обычных гитар, является неотъемлемой частью ритма, работая с ударными установками. Именно бас-гитара создает то самое звучание, которое заставляет всех двигаться в такт музыке. А началась все довольно просто – звукорежиссеры компании «Motown Records» стали выдвигать на передний план бас-гитары. Джеймс Ли Джемерсон стал одним из первых басистов, чей инструмент оказался в центре внимания. Ещё одним музыкантом, который оказал значительное влияние на фанковый звук, стал Ларри Грэхем из группы «Sly&The Family Stone». Именно Лари приписывают изобретение уникальной техники «слэп», при которой большой палец извлекает из струн глубокие и низкие звуки, а другие пальцы – высокие ноты. Затем этот прием появился у других фанковых басистов – Бернарда Эдвардса, Луиса Джонсона, Джорджа Портера-младшего, Бутси Коллинза и др.

Особого внимания среди фанковых исполнителей заслуживают гитаристы: Jimmy Nolen, Al McKay, Phelps «Catfish» Collins, Prince Rogers Nelson. Именно Nolen впервые начал использовать в игре ритма технику глушения струн. Prince вошел в историю как музыкант, который создал «Миннеаполис-звук» и вернул фанк-музыку на ее законный трон в пост-диско-эпоху конца 70-х – начала 80-х годов.

5. Несмотря на то, что многие молодые музыканты стремятся, прежде всего, к сольной игре, большую часть времени гитаристу приходится аккомпанировать. И эта, практически незаметная широкой публике сторона гитарного исполнительства требует не меньшего умения, чем сольная игра. В этой ситуации гитарист становится полноправным членом ритм-секции, и от него зависит поддержка ритмической пульсации всего исполняемого произведения.

В отличие от рок-музыки, где на электрогитару ложится основная нагрузка, в фанке она должна служить лишь украшением общей звуковой картины. Это могут быть какие-то синкопированные реплики, короткие аккордовые риффы или что-нибудь подобное. Как правило, в мелодическом и гармоническом плане фанк весьма примитивен, и привлекает в нем только острый, «рваный» ритм. Исходя из этого и требуется строить музыкальные фразы.

Существует две особенности, на которые следует обратить внимание. Первая особенность (она относится и ко всей фанк-музыке в целом) – обширное использование глухих нот, то есть нот, извлекаемых при неприжатой к ладу струне и не имеющих четко выраженной высоты звука, но придающих линии дополнительную акцентировку. Вторая особенность связана со специальным приемом звукоизвлечения нот *dumping* (дампинг, или демпфирование), который достаточно известен. Для правильного исполнения этого приема необходимо положить (опереть) кисть правой руки на подставку для струн таким образом, чтобы извлекаемая нота даже на открытой струне сразу бы глушилась. Такой прием использован для того,

чтобы еще больше подчеркнуть атаку звука – она будет выделяться за счет полного отсутствия сустейна. С другими приемам игры подробнее можно ознакомиться во втором параграфе второй главы.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что поставленная цель и задачи исследования решены, а полученный опыт нашел свое подтверждение в собственной практике.