

Джазовый хит-парад века

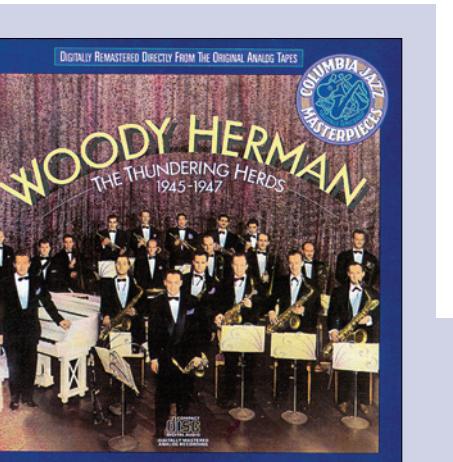
Валерий Падуких

Свой биг-бэнд Вуди Герман назвал «Оркестр, Который Играет Блюз». Блюзовая форма его аранжировок создает особый эмоциональный саунд. Герман считал своим лучшим оркестром команду 1945–46 годов. Остальное, говорил он, — «скольжение по наклонной плоскости». Но можно не согласиться с маэстро.

Впрочем, конец 40-х — одна из вершин, покоренных Германом. Это период блистательной игры двух составов Вуди, известных как *First Herd* и *Second Herd*. Сложившемуся в нашей музыкальной литературе переводу английского слова *herd* как «стадо» я предпочитаю русскую сленговую идиому «толпа».

Звучание «Первой толпы» во многом формировало легендарная ритм-секция Германа. Ударник Дэйв Таф (Dave Tough), пианист Ральф Бернс (Ralph Burns), гитарист Билли Баэр (Billy Bauer) и изысканно-техничный басист Чабби Джексон (Chubby Jackson) создавали мощный свинговый бит. Великолепные солисты: тенорист Флип Филиппс (Flip Phillips), известный в 50-х как « заводящее устройство» в антрепризах *Jazz At The Philharmonic*; лучший, по оценке журнала «Метроном», тромбонист Билл Хэррис (Bill Harris); трубачи Пит и Конте Кандоли (Pete and Conte Kandoli); Нил Хэфти, в будущем — знаменитый аранжировщик оркестра Каунта Бэйси... Это был состав с великолепным свингом и отменным звучанием инструментальных групп. Самая известная тема «Первой Толпы» — «Woodchopper's Ball» («Бал Дровосеков»): вариация на тему «Tiger Rag» с замечательными соло Филлипса и Хэрриса. В других вещах альбома солируют Кандоли и Бернс (Sonny Berman), об игре которых Герман сказал: «Когда эти парни дуют, я — банкрот».

И, наконец, историческая страница альбома: знаменитые «Four Brothers» — тема, написанная Джимми Джиффи (Jimmy Giuffre) с унисоном саксофонистов Зута Симса (Zoot Sims), Сережа Чалоффа (Serge Chaloff), Стэна Гетца (Stan Getz) и Херби Стюарда (Herbie Steward). Это визитная карточка оркестра *Blue Flame*. Герман практически каждый раз открывал ею свои выступления.

45 WOODY HERMAN
THE THUNDERING HERDS
1945–1947
COLUMBIA
JAZZ MASTERPIECES 44108

«Это долгий, долгий путь от того времени, когда джаз, как маленький ребенок, впервые сам выбрался из своей детской кроватки, до фестивальной сцены в Монтерее. Мы рады, что джазовая музыка проделала этот путь. И она, наконец, стала взрослой». Так описал известный американский певец и поэт Йон Хендрикс свои впечатления от фестиваля 1959 в Монтерее.

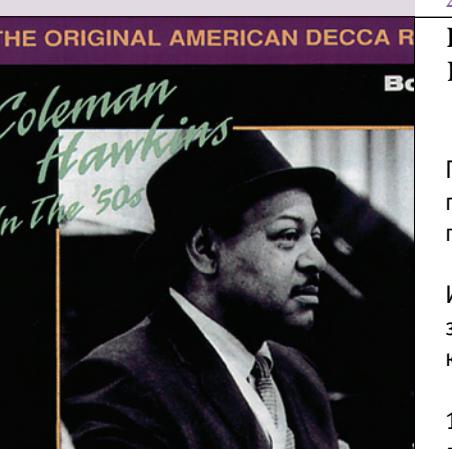
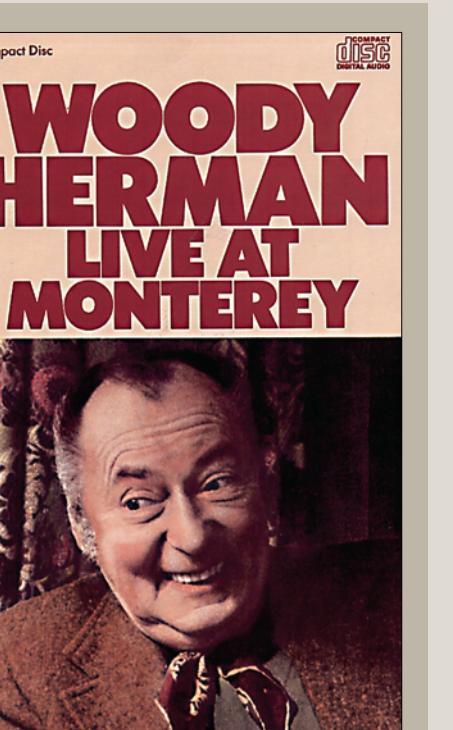
Превосходная запись фестивального выступления оркестра фирмой *Atlantic* была сделана под патронажем именитого продюсера Несухи Иртегана.

Вуди Герман много гастролировал. *On the road* («в дороге» — англ.) он бывал до 48 недель в году, вплоть до своей кончины в 1987, в возрасте 74 лет. Он искал все страны и континенты; играл в парках, отелях, на клубных вечеринках, военных базах, в казино... «На гастролях я играю ту музыку, которую хочу играть, я свободен», — говорил он.

Репертуар был выстроен безуказированно, отчасти претенциозно. Классическая вещь Германа «Четыре брата» (1947) исполнялась практически на каждом выступлении (музыканты говорили, что ноты попросту обветшали). Запись 1959 года в Монтерее была лишь второй. Спустя 12 лет в ней солировал вновь Стэн Гетц (Stan Getz). Великолепно также трио Гетца, тромбониста Эрби Грина (Urbie Green) и Германа в изящной пьесе «Скубидуби», завершающее мастерским соло ударных Мела Луиса (Mel Lewis). Мел Луис никогда до того не играл с Германом. «Like Some Blues Man» — девять минут импровизации на блюзовую тему самых знаменитых солистов оркестра: Вика Фелдмана (Vic Feldman), виброн, пронзительная труба Конте Кандоли (Conte Candoli), виртуозный и страстный тромбон Эрби Грина (Urbie Green). Хитом фестиваля стало гитарное соло Чарли Бирда (Charlie Byrd), одного из будущих создателей босса-новы.

Известный критик Ралф Глисон писал: «Если эта запись передаст вам хотя бы десятую часть того, что испытал я, это уже будет успехом».

46 WOODY HERMAN
LIVE AT MONTEREY
ATLANTIC 90044

47 COLEMAN HAWKINS
BODY AND SOUL REVISITED
DECCA JAZZ GRD-627

У Коулмена Хокинса много прозвищ. «Отец саксофона», «Король Тенор-саксофона»... Прозвище «Bean» (bean — англ.) — «фасоль», «ядро», «корешок», но жаргонное значение этого слова — «голова», «башка» ему дали джазмены. Гениальную голову Хокинса словно распирали музыкальные идеи, придавая новый блеск христоматийным темам.

Коулмен Хокинс — родоначальник новой эры тенор-саксофона в джазе. Точно заметил Иоахим Эрнст Берендт: «Исклучительный рапсодист с объемным тоном, его игра — жесткая и захватывающая в своих быстрых частях, экспрессивная в медленных, витально увлекающая в каждой из них и не боящаяся роскоши в количестве фраз и нот — Рубенс джазовой музыки».

Самой знаменитой пластинкой Хокинса считается «Body and Soul» («Тело и душа») — в 1939 она стала бестселлером и пользовалась мировым успехом. Искусством джазовой баллады Хокинс действительно владел безупречно; это была вершина его творчества в проявлении абсолютного вкуса и совершенного мастерства. Майлс Дэвис однажды признался: «Слушая Хока, я учился играть баллады».

С Хокинсом связано также понятие майнстрима, которое ввел в джазе Стэнли Дэнс в начале 50-х, чтобы разделить живую витальную музыку поколения Хокинса и стремящиеся затупить ее боп и кул-джаз.

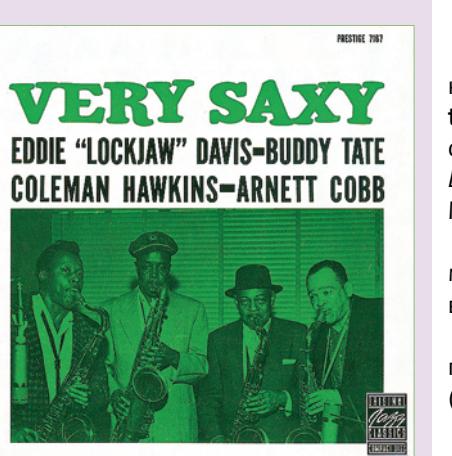
Записи фирмы *Decca* — веха в творчестве Хокинса. Первые две — это весь студийный баланс 1951 года, сессия 1958 — только одна из десятков записей этого года. Хокинс здесь в великолепной форме. «Хорошая фразировка», — говорил он, — зависит от управления дыханием, но это не самое главное... Импровизация — это игра с воображением, когда мысли толят в твоей голове, но слушатель не должен догадаться о труде, который нужен, чтобы мысленная энергия оформилась в стройную музыкальную конструкцию».

В композиции «(It's No) Sin» (*sin* — англ.) — «грех», «проступок», «порок») Хокинс выпевает нечто неизмеримо большее, чем просто мелодию.

Великолепна аранжировка «And so to sleep again», где тенор Хокинса, ведущий основную тему, оркестрован в гармонии с баритоном Сесила Пэйна (Payne, Cecil Me Kenzie), и они звучат как целая секция язычковых духовых — *reeds*.

Превосходна звуковая палитра «Очарованного» с большой группой струнных.

Диск удачно выстроен по жанровым признакам продюсером Орином Киппьюсом. Стандарт «Жимолость» соседствует с любимой темой джазменов «Мои голубые небеса», пьеса Эллингтона «Пердио» с мелодией Хадсона «Свинг шарманщика», аранжированной в стиле ритм-энд-блуз, и би-боповской «Орнитологией», а джазовые баллады — с ностальгическими пьесами из репертуара больших оркестров эпохи свинга.

48 COLEMAN HAWKINS,
EDDIE «LOCKJAW» DAVIS,
BUDDY TATE, ARNETT COBB
VERY SAXY
FANTASY/ojc 458

Диск лейбла *Fantasy* в серии *Original jazz classics*. *Fantasy* — независимая американская компания, основанная в Сан-Франциско Солом Заентцем. В 70-х она приобрела фирму *Prestige*, затем *Reverside*, *Contemporary*, *Stax*, *Milestone*; на *Fantasy* сейчас выпускаются пластинки самых знаменитых лейблов и серий: *Pablo*, *Good Time Jazz*, *Swingville*, *Original Jazz* и *Blues Classics*. С фирмой имели контракты Дэйв Брубек, Эрик Долфи, Билл Эванс, Телониус Монк, Эбби Линкольн, Дюк Элингтон...

Айра Джитлер писал: «Как дикие необъезженные лошади, они вытворяют, что хотят и что могут, а могут они все, что хотят. Только выпустите их из загона, и вы увидите, что они начнут выделять, как будут брыкаться и резвиться».

Благословленные пятидесятые! Тогда джазу было тесно от множества школ и стилевых направлений, которые создавали будущие мэтры. В эти же годы были очень популярны *battles* («битвы» — англ.), но не за пальму первенства, а от избытка эмоций и мастерства.

Однако альбом «Very Sax» иного плана. Четверо ветеранов джаза, встретившись на одной сцене, не ставят себе цели «поиграть мускулами». Их выступление подобно встрече старых друзей за кружкой пива. Так пишет Айра Джитлер.

«Very Sax» действительно самый саксофонный альбом. Атмосфера органного многоголосия: «ржаной» звук Бадди Тэйта, ярчайшего представителя texassкой школы, контрастирует с классическим тонообразованием Хокинса. Кобб тоже texасец, его звук тоже Самый Большой (как все в Техасе), но он еще и более натужный. Несколько особняком звучит тенор-саксофон Эдди «Локджо» Дэвиса, прозванного «Мертвая хватка» (буквально «Челюсти, как замок»). Он родился в Нью-Йорке и впитал в себя столичный шик. Этот аристократ саксофона, бравирует своими «хорошими манерами». Его тон — напевный и вместе с тем мощный.

49 EARL «FATHA» HINES PIANO MAN 1928–1955 GIANTS OF JAZZ 53118

Биг-бэнд Хайнса традиционно начинал свои выступления на радио с блюза «Дремучий лес». По словам Хайнса, как-то раз он по-отечески пожурил диктора, который частенько появлялся на работе в нетрезвом виде. В тот же вечер диктор заплетающимся языком объявил в микрофон: «А вот из дремучего леса

вышел Отец Хайнс со своими ребятами». С тех пор Эрла стали называть Earl «Fatha» Hines (Эрл «Папаша» Хайнс).

Любой из инструментов джаза связан с именем выдающегося мастера, создавшего свою оригинальную традицию исполнения. Фортепиано связано, прежде всего, с именем Эрла Хайнса. Он превратил свой инструмент из аккомпанирующего в солирующий. Звучание его фортепиано — это и намеренно выделенные длинные ноты, и жемчужная россыпь аккордов, и ассоциации со стилем игры на трубе, и богатые диссонансами пассажи, наконец — сложные структуры контрапункта. Компиляция серии «Гиганты джаза» представляет нам Хайнса в развитии его таланта.

Музыкальная биография Эрла Хайнса:

1903 — родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания (там родились также Ахмад Джамал и Эррол Гарнер).

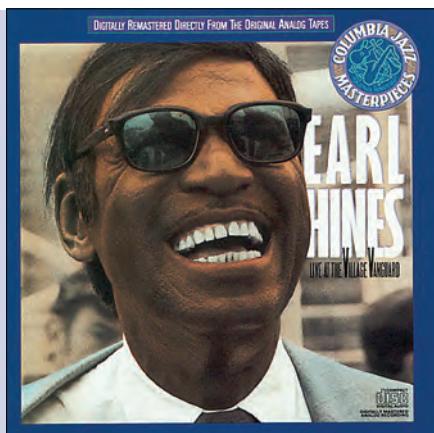
1928 — знаменитые записи с ансамблем *Hot Five*. Хайнс получает прозвище «Fatha».

1939 — запись знаменитого соло «Rosetta».

1940 — блестательная каденция в «Boogie Woogie On St. Louis Blues».

1948–1951 — работает с Луи Армстронгом в обновленном составе *All Stars*.

1964 — триумфальные гастроли в Нью-Йорке. Запись пластинки «Импровизационное эссе», которая имела огромный успех.

50 EARL HINES LIVE AT THE VILLAGE VANGUARD COLUMBIA JAZZ MASTERPIECES 44197

В марте 1964 Эрл Хайнс прибыл в Нью-Йорк из Калифорнии, чтобы выступить на трех концертах, организованных журналом «Downbeat». Первые концерты прошли на Бродвее с огромным успехом.

Критик Стенли Дэнс писал: «Истина заключается в том, что в марте 1964 Хайнс не просто столь же велик, как в дни своей ранней славы, но стал еще крупнее... Подлинный стиль Хайнса, самый волнующий из всех фортепианных стилей, неизменно присутствовал в исполнении, но, сохранив былую цельность и зачлененность, стал еще выше».

В июне концерты Хайнса были организованы в клубе «Village Vanguard», прозванном «самым известным джазовым подвалом мира». Один из концертов записала фирма **Columbia** в своей ретроспективной серии «Шедевры фирмы Коламбия». Он воссоздает атмосферу вечера, когда джазовая элита с восторгом принимала Мэтра. Майлс Дэвис, Джона Джонс, Тэдди Уилсон... они были потрясены интерпретацией «Tea For Two», виртуозной импровизацией на тему «Rosetta».

В заглавной пьесе «Lover come back to me» Хайнс бравирует всеми доступными ему слагаемыми фортепианного мастерства. А ему доступно все! Партия правой руки — филигранное совершенство.

Коллеги воздали должное «Отцу Хайнсу». Их мнение высказал Дэйв Мак Рэй (Dave McRae): «I'm sorry, but you were wailing, man!»*.

Эрл Хайнс прожил долгую и счастливую жизнь в джазе. Уважали его безмерно. Каунт Бэйси как-то сказал критику Ралфу Глисону: «Эрл может идти вперед 90 лет и никогда не быть старомодным».

**Wail* (буквально — «выйти, вопить, завывать») — широко распространенное жаргонное выражение в среде американских джазовых музыкантов, нечто сродни нашему «дуй, мээтро». «Виноват, ты еще можешь, мэн!».