

КАБИНЕТ РЕТРО

век XX 100 ДЖАЗОВЫХ ДИСКОВ СТОЛЕТИЯ

«All that jazz»...

Когда Сэмюэль попросили объяснить, что такое джаз, он ответил классической фразой: «Если вы задаете такой вопрос, вы никогда этого не узнаете». В этом ответе заключено главное: джаз ни у кого не спрашивает понимания, его можно только слушать (просто потом вдруг оказывается, что все звуки прозрачны и понятны).

XX век был эрой джаза.

В стане его поклонников много тех, кто убежден, что настоящий джаз существовал только до 50-х—начала 60-х гг.; и много других, которые, напротив, говорят: «Мы слушаем Эту Музыку. Она нам нравится, и все равно к какому направлению относится Петручиани или поздний Майлз Дэвис». Значит, необходима исходная точка, из которой можно было бы увидеть и оценить весь «джазовый век». Проект «All that jazz» — джазовый хит-парад XX века — возможно, приблизит вас к этой исходной точке. Идея проекта и первоначальный отбор записей — филонист и коллекционер **В.В. Падучих**.

Консультанты проекта — **В.Б. Фейертаг, Н.Ш. Лейтес, А. Кан**.

Приглашаем любителей джаза к интерактивному участию в отборе записей, которые продолжат хит-парад в следующих номерах.

1 2

art-electronics/2001/1(2)

Из истории звукозаписи

Первая джазовая фонограмма датируется февралем 1917 г. Это запись белой группы *Original Dixieland Jazz Band*. Однако более важной с исторической точки зрения признается запись 1923 г. *King Oliver and His Creole Jazz Band*. В 1984 г. были обнаружены два идентичных трека раннего оркестра Дюка Эллингтона. Оказалось, что они представляют собой запись, произведенную в студии в одно и то же время на двух различных рекордерах. Таким образом, на свет появилась первая стереозапись оркестра Дюка Эллингтона, датируемая 1932 г. («Duke Ellington. Stereo Reflections» 1932. «NATASHA» 4016)

Первые стереопластинки появились в 1958 г. Кстати, стерео отнюдь не обязательно лучше моно. К примеру, лонгплей «The Atomic Mr. Basie», записанный в октябре 1957 г. в Нью-Йорке, является абсолютно совершенным с точки зрения качества звуковоспроизведения.

Чарты

CHARTS — перечни, или реестры, наиболее популярных записей. Впервые появились в журнале «Billboard».

Абсолютным победителем чартов XX столетия стал Фрэнк Синатра.

Приведем некоторые примеры из наиболее популярного списка TOP 40 US ALBUMS:

Cannonball Adderley. «Jazz Workshop Revisited» («RIVERSIDE») 1963 (11)

Louis Armstrong & Ella Fitzgerald. «Ella And Louis» («VERVE») 1956 (12)

Les Brown. «Concert At The Palladium» («CORAL») 1955 (15)

Errol Garner. «Concert By The Sea» («COLUMBIA») 1958 (12)

Stan Getz. «Jazz Samba» («VERVE») 1-ое место в 1962 г.

Ahmad Jamal. «But Not For Me» 58 (3)

Jimmy Smith. «The Cat» («VERVE») 1964 (12)

О фирмах звукозаписи

Вне всяких сомнений, суперфирмами — своего рода «знаками качества» записи — являются «RCA VICTOR», «COLUMBIA», «CAPITOL», «VERVE». Но не будем тех, кто, презрев законы чистоты жанра, держит у себя диски итальянской фирмы «GIANTS OF JAZZ» (качество звучания которых нередко выше среднего, а репертуар выше всяческих похвал) и даже «горбушкинские» лицензионные диски (издающиеся в последнее время очень грамотно с точки зрения истории джаза как жанра).

О транскрипции

Мы должны, вероятно, смириться с устоявшимся и привычным глазу, благодаря немногочисленной литературе и статьям, написанием имен и фамилий гигантов джаза. Привыкли же к доктору Ватсону, хотя он по меньшей мере — Уотсон. Поэтому просьба не обращать внимания на то, что Герман — не Хемэн, Вашингтон — не Уошингтон, а Artie Shaw не то Шоу, не то Шо, а может быть, и вовсе — Шу! BASIE, он хоть Бэйзи, хоть Бэйси — все равно «Атомный»!

Об альбомах, коробках, сундучках и т. д.

На заре звукозаписи выпускали только шеллочные грампластинки на 78 об/мин. Потом появились долгоиграющие пластинки, которые впоследствии называли альбомами. Затем стали выходить альбомы из 2-х, 3-х пластинок.

Сегодня фирмы звукозаписи предлагают роскошно изданные и великолепно документированные «боксы» компакт-дисков.

В своем проекте я счел нужным поступиться принципом «1 позиция — 1 диск» в тех случаях, когда джазовому композитору, оркестру, комбо-составу, солисту посвящено ретроспективное собрание избранного, составленное, как правило, такими корифеями джазовой критики, как Нэт Хентофф, Стэнли Дэнс, Джордж Авакян, Несухи Эртеган...

Объективно-субъективное, или горько-сладкое

Пытаясь оценить значимость, а главное — степень соответствия того или иного диска общей концепции творчества создавшего его музыканта, мы неизбежно оказываемся перед выбором между различными мнениями, стоящими зачастую весьма далеко друг от друга. Вот один из примеров. Выпущено огромное количество роскошных записей Луи Армстронга, одна из которых лучше другой. Затруднения при выборе САМОЙ-САМОЙ из них прежде всего вызваны тем непреложным фактом, что, хотя Сэмюэль и не был многоликим Янусом, выступал он по меньшей мере в трех ипостасях: как один из столпов-основателей и первая труба джаза; как певец и солист эпохи больших оркестров; и, наконец, как грандиозный шоумен.

Поэтому мне, любителю и исследователю джазовой музыки, наиболее интересен ранний Армстронг времен «Hot Five» и «Hot Seven». В этих записях — масса любопытнейших находок, в них искрится импровизационное мастерство, покоряет виртуозность техники, открытость манеры молодого трубача, для которого нет ничего невозможного.

Для филониста наибольший интерес представляют, как мне кажется, записи Армстронга, сделанные в 50-х гг. для фирмы «DECCA», в том числе его знаменитая «Музыкальная автобиография». В наши дни все они объединены в коллекционное нумерованное издание фирмы «MOSAIC».

Наконец, для тех, кто более всего почитает в Луи Армстронге солиста и шоумена, пределом мечтаний может быть приобретение комплекта «Калифорнийские концерты». Записи команды All Stars сделаны в знаменитейшем клубе «Крещендо» в Пасадине.

ДЖАЗОВАЯ СОТНЯ ВЕКА

1. THE BEST OF CANNONBALL ADDERLEY. THE CAPITOL YEARS CAPITOL 95482

Очень хотелось бы назвать лучшим из лучших классический концептуальный «Something Else» на «BLUE NOTE» или «Know What I Mean» с Биллом Эвансом на «RIVERSIDE»; но все же на первое место я ставлю альбом, очень крепко «сколоченный» из лучших вещей периода плодотворной работы Эддерли на фирме «CAPITOL».

С моей точки зрения, диск интересен тем, что представляет джаз как сплав различных корневых музыкальных стилей. Весьма логично соединение в одной пьесе разных ритмов: к примеру, латиноамериканской самбы и джайва. Причем джайва не в свинговом варианте, а в качестве символического языка блюза, сленга, с помощью которого в музыкальном тексте обыгрываются «запретные» темы: секс, алкоголь... Этот прием весьма характерен и для самбы.

Принципиальная ценность данного диска состоит в том, что он весь записан «живьем» (live) и, стало быть, мы становимся свидетелями групповой импровизации грандиозных солистов — братьев Эддерли, Юзефа Латифа, Чарльза Ллойда.

Последняя композиция диска «Country Preacher» («Сельский проповедник») — роскошный дуэт Джгулиана «Кэннонбала» Эддерли, получившего прозвище Пушечное Ядро за свою внушительную комплекцию, и Джо Завинула (орган), в котором явно ощущимы интонации раннего блюза и госпела. Все это сопровождается живейшей реакцией, даже сопротивлением, если не соисполнением, чикагской публики, знающей толк и в джазе, и в религиозных песнопениях.

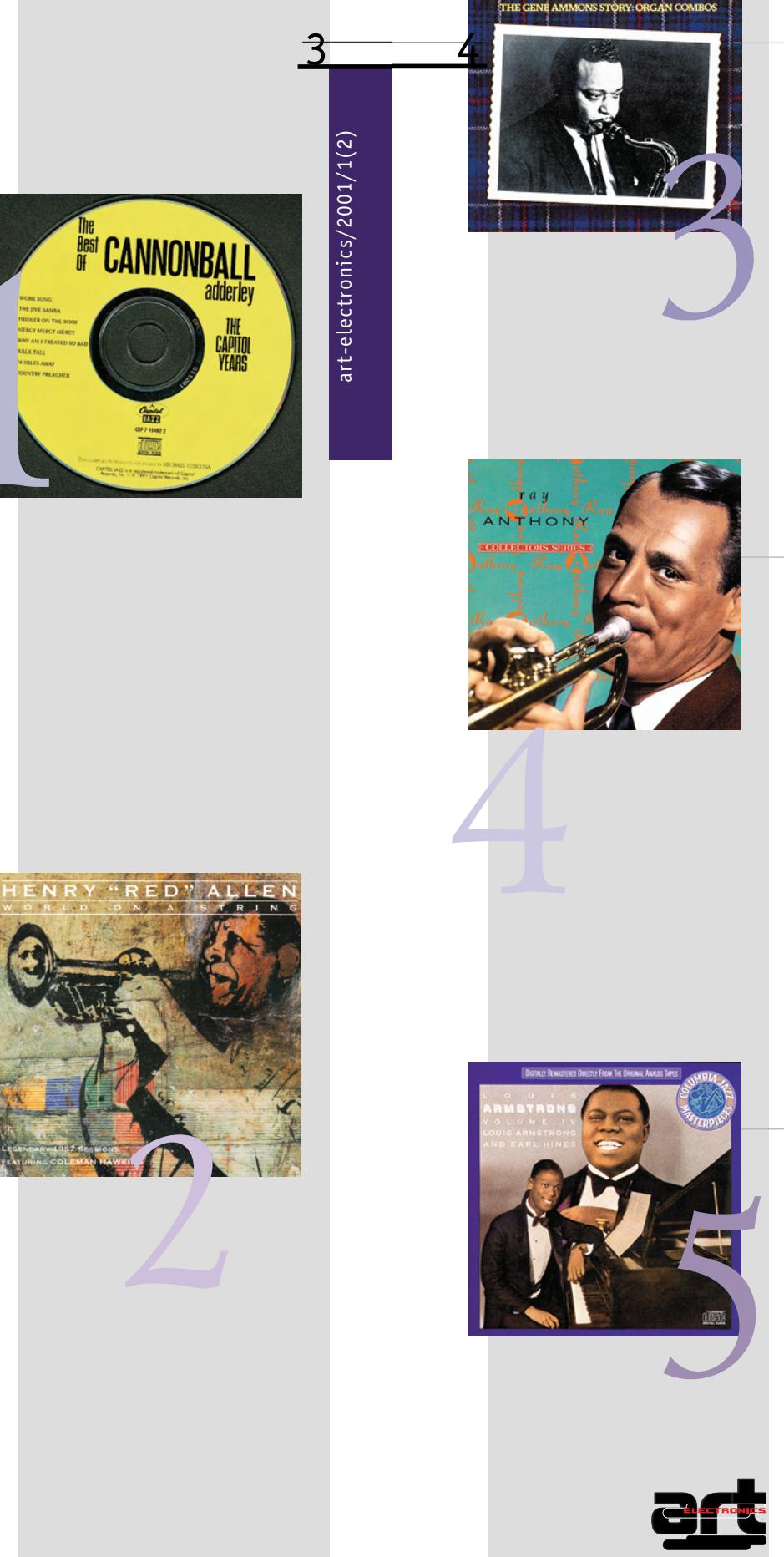
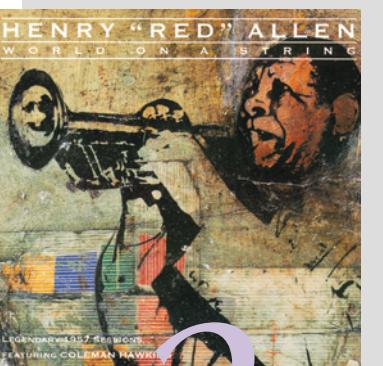
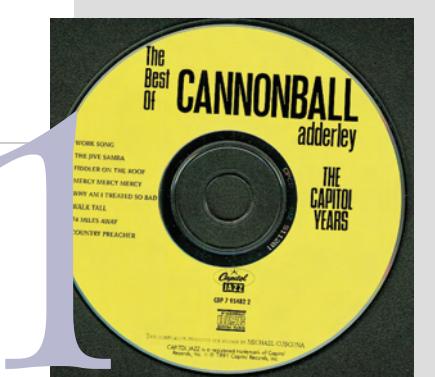
2. HENRY «RED» ALLEN. WORLD ON A STRING RCA (серия BLUEBIRD Bestsellers) 2497

Чтобы понять, какое место занимает Аллен среди трубачей, я рекомендую посмотреть редкие кадры его необычайно мощной, экспрессивной игры в видеоцикле «Короли трубы» фирмы «PIONEER» (LD PIO 22489). Для многих это станет просто открытием, неожиданным и прекрасным.

Творчество Генри «Ред» Аллена — прекрасный пример того, как развивается и совершенствуется стиль джазового музыканта, как он, даже достигая творческой зрелости, остается полным новых идей и блестящее их воплощает.

В легендарной сессии с Коулменом Хокинсом 1957 г. мы можем услышать и самого энергичного тромбониста эпохи свинга Джона Си Хиггинботема.

Аллен в этой записи — само совершенство. Искрящийся водопад виртуозных технических приемов: поразительные тональные оттенки, глиссандо, игра на полуоткрытых клапанах, стремительные пассажи, мощное вибраторо, шепот, всхлипывание, рычание и, наконец, — верхнее «креп»!

3. THE GENE AMMONS STORY: ORGAN COMBOS. PRESTIGE 24071.

Известный джазовый критик Айра Джитлер сравнил игру Джина Эммонса с пением Дайны Вашингтон. «Звук тенор-саксофона Эммонса, — писал он, — такой же большой, как дом с 15-этажным универмагом и, кроме того, очень вокальный».

Джину Эммонсу были одинаково доступны любые стили джаза: фанки, соул, ритм-энд-блюз, би-боп. Безупречна его манера тонообразования в джазовых балладах.

На диске фирмы «PRESTIGE» изысканные композиции Золотого Фонда джаза исполнены Эммонсом совместно с солистами оркестра Каунта Бейси Джо Ньюменом и Френком Уэссом, а также ветеранами эммонд-органа Джеком МакДуффом и Джонни «Хэммонд» Смитом.

4. RAY ANTHONY («CAPITOL COLLECTOR'S» SERIES) CAPITOL 94079.

В 50-е годы для многих любителей музыки было величайшей радостью «достать» запись «The Ray Anthony Show». Диск из коллекционной серии фирмы «CAPITOL» демонстрирует талант бывшего солиста оркестра Глена Миллера во всем великолепии и многообразии.

В 1946 г. Рэй Энтони, вдохновленный лидерами свинга Гудменом, Дорси, Германом, создал оркестр для фирмы «CAPITOL».

Его изобретением стал очень яркий, звонкий звук медной группы, основанный не на группе саксофонов, как в оркестре Глена Миллера, а на секции труб. Яркий пример тому — «Mr. Anthoni Boogie». Композиции, записанные на диске, занимали верхние строки в хит-парадах журналов «Down Beat» и «Billboard».

Кстати, оркестр Рэя Энтони — один из немногих долгожителей джаза. В 1985 г. он играл на церемониальном бале, посвященном инаугурации Президента США.

5. LOUIS ARMSTRONG VOLUME IV-LOUIS ARMSTRONG AND EARLINES. COLUMBIA JAZZ MASTERPIECES CK 45142.

Луи Армстронг — ровесник джаза, его гений и творец. У каждого из нас — свой любимый Сэчмо.

Тем не менее, с эстетической, а главное — с исторической точки зрения, наиболее ценными и интересными мне представляются записи конца 20-х гг.

Вершиной раннего периода его творчества является всеми почитаемый как шедевр и абсолют «West End Blues». В предлагаемом компакт-диске из серии «Шедевры фирмы CBS» любители джаза смогут оценить разнообразнейшие оттенки чувств, извлекаемые юным гением из своего инструмента: от гармоничного и одновременно виртуозного дуэта с Эрлом Хайнсом в регтайме «Weather Bird» до глубокой скорби в «Tight Like This».