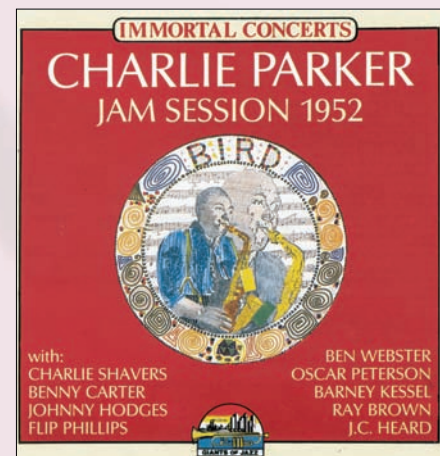

Jazz

Джазовый хит-парад века

Знаменитые продюсеры понимали ценность live-записей, передающих энтузиазм музыкантов и атмосферу публичного восприятия. В начале тридцатых годов появились первые пластинки с подмешанным шумом зала, записанные в студиях. В 30-40-е произошел прорыв live recordings. Тогда появился знаменитый концерт оркестра Бенни Гудмена в Карнеги Холле, а также парад исполнителей «От спиричуэлс к свингу», записанный в том же концертном зале Америки. Далее последовали сессии журналов «Эсквайр» и «Метроном», записи радиотрансляций из джазовых клубов, отелей и танцевальных залов ...

Основой живых записей стали издания *jam sessions*. (американское слэнговое выражение *jam* аналогично нашему «попасть в переделку».) В джазе традиция *jam session* — это импровизации, которые музыканты часто играли в клубах «для себя», после концертов. В этих «джемах» преобладали экстримы, состязание в мастерстве, необычные приемы игры, обмен идеями и виртуозные эскапады.

61. JAM SESSION 1952. BIRD AND FRIENDS. GIANTS OF JAZZ CD 53120

Jam session 1952 года — одна из самых знаменитых в истории джаза. Она была записана в Лос-Анджелесе. В ней участвовали исполнители многих направлений.

В «Jam Blues», длящемся четырнадцать с половиной минут, нашлось место и для боповского соло Чарли Паркера, и для мэйнстрима Бенни Картера, а Оскар Питерсон великолепно соединял их бриджем.

В стандартном формате джемов «Ballad Medley» солируют все участники:

«All The Things You Are» — гитара Барни Кессела
«Dearly Beloved» — Чарли Паркер
«The Nearness Of You» — Бен Вебстер
«I'll Get By» — Джонни Ходжес

«What's New» — Флип Филлипс
«Someone To Watch Over Me» — труба Чарли Шэйверса

С появлением долгоиграющих пластинок поклонники жанра смогли услышать длинные, 15-ти и 17-минутные, импровизации. Пластинка с записью этой *jam session*, которая упоминается во всех джазовых справочниках, выпущена в серии *Immortal Concerts* итальянской фирмой **Giants Of Jazz** итальянского общества авторов и издателей. Это широко известная и весьма популярная в Европе бюджетная серия грамзаписей. К ее несомненным достоинствам относится вполне приличное качество (хотя некоторые редкие записи пере-

писываются с архивных магнитофильмов и даже с виниловых пластинок). Треки тщательно подобраны, содержание подробно документировано.

В 1944 году продюсер **Норман Гранз** организовал концерт, объявленный им как «Джаз в филармонии» (замененный впоследствии аббревиатурой *JATP*). С этого исторического события начался многолетний музыкальный проект.

Живая запись была сделана в Лос-Анджелесе, в *Philharmonic Auditorium*. С тех пор слоган «Jazz At The Philharmonic» ассоциировался с экстраординарным качеством исполнения. «Я делаю все возможное, чтобы представить самой широкой публике самый лучший джаз», — говорил Гранз.

Концерты *JATP* проходили в знаменитых концертных залах и оперных театрах Америки, Европы, Японии: *Carnegie Hall*; *Metropolitan Opera*; *Chicago Opera House*; *Civic Auditorium*, *Santa Monica*; в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско, Франкфурте и Токио, Лондоне и Стокгольме, а в конце 70-х на джазовом фестивале в Монтрэ.

В первом концерте *JATP* 1944 года принимали участие замечательные музыканты Иллинойс Джекет, Джек Мак Ви (Jack McVea), Джей Джей Джонсон, Нат Кинг Коул и гитарист Лес Пола (Les Paul) (двое последних — ритм-секция).

В 1946 году Гранз организовал постоянные ежегодные туры *JATP* с участием музыкантов свинга и бопа, что придавало особую изысканность этим музыкальным состязаниям «на публике».

Кто-то из критиков называл *JATP* «джазовым цирком на колесах», кто-то иронизировал по поводу экзальтированных воплей, издаваемых саксофонами Флипа Филлипса (его соло в эллингтоновской теме «Perdido» прославилось) и Иллинойса Джекета.

Однако публика была в полном восторге! Потому что на ее глазах рождался настоящий импровизационный джаз. В антрепризах Гранза принимали участие многие звезды: Чарли Паркер и Лестер Янг, Бен Уэбстер и Стэн Гетц, Рой Элдридж и Диззи Гиллеспи. Кульминационными моментами *JATP* зачастую становились *drum battles* («битвы») барабанщиков Джина Крупы, Луи Беллсона и Бадди Рича.

После 1957 года ежегодные туры прекратились, хотя были попытки возродить *JATP* в 1967 и в 70-е годы.

Всего **Норманом Гранзом** и его фирмой **Clef** было выпущено 18 пластинок *JATP*, а с

1957 сделано несколько записей на уже знакомом нам мэйджоре **Verve**.

В 1998 году концерн **Polygram** выпустил в продажу сундучок из 10 дисков, на которых содержались все 139 исторических записей *JATP* 1944–1949 годов. В том числе разработки классических стандартов: «С Jam Blues»; «Oh, Lady Be Good»; «Stompin' At The Savoy»; «Summertime»...

Солисты *JATP*

Норман Гранз обладал превосходной интуицией. Двое из приглашенных им исполнителей — альт-саксофонист **Вилли Смит** и тенор **Флип Филлипс** — вошли в историю джаза прежде всего как участники антреприз **Нормана Гранза**. Оба отличались неукротимым темпераментом и способностью создавать напряжение на сцене и в зрительном зале.

Тенор-саксофонист **Флип Филлипс** (*Flip Phillips*) родился 26 февраля 1915 года в Бруклине, Нью-Йорк. Играл в оркестрах **Бенни Гудмена**, **Редда Норво**, **Вуди Германа**. В концертах *JATP* ему отводилась роль хонкера (см. АЕ №3(12)), «заводящего» публику. Однако, подобно **Иллинойсу Джекету**, **Филлипс** был способен на большее.

Его собственные альбомы, вышедшие на **Clef** и **Verve** в 1949–52, были хорошо приняты критикой. В 1954 году он работал в одном составе с **Оскаром Питерсоном**, **Бадди Ричем**, **Хербом Эллисом** и **Рэем Брауном**. В 60-х–70-х годах **Филипп** солирует в шведских джазовых комбо и оркестре **Вуди Германа** на фирме **Concord**.

Уилли «Лев» Смит, маэстро страйд-пиано, герой антреприз *JATP*. Он был альтимстом, аранжировщиком, исполнял вокальные партии. Одна из ключевых фигур оркестра **Джимми Лансфорда** 1929–42 годов

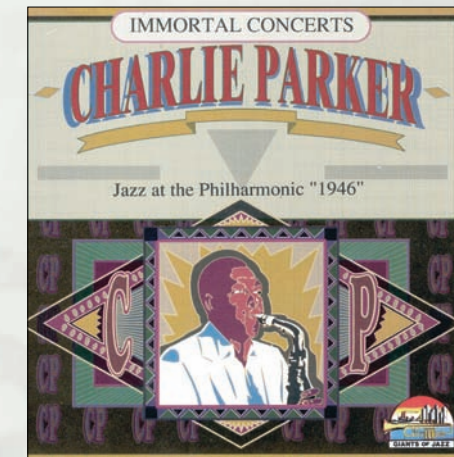
(аранжировщик и лидер группы медных инструментов). Почти 20 лет он играл в оркестре **Гарри Джеймса**, за исключением 1951–53, когда его переманил к себе **Дюк Эллингтон**.

Признанный мастер так называемого «лас-вегасского», помпезного и вычурного, стиля игры на альт-саксофоне. Чтобы раз и навсегда понять, что из себя представляет **Уилли Смит** на сцене, надо прослушать его соло в «Perdido» на диске «Drum Battle» 1952 года, где он доводит публику до экстаза!

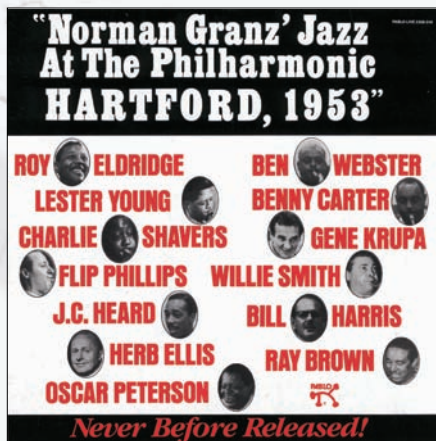
За пределами этого CD BOX'a остались одиночные выпуски *JATP*. Я бы рекомендовал «The Drum Battle» 1952 года на **Verve** с экстатическим соло альт-саксофона **Уилли Смита** (**Willie Smith**) в составе трио **Джина Крупы**, который, в свою очередь, принимает вызов от приглашенного ударника **Бадди Рича**; замечательны также записи *JATP* в Стокгольме (1955), Токио (1953) и Лондоне (1959). Более того, уже вышел на DVD ряд фрагментов, характерных для антреприз *JATP*.

Германская фирма **Mawa Film & Medien** выпустила в серии *The Jazz Collection* три DVD «Norman Granz Presents»: *Improvisation*; *Duke Ellington At The Cote d'Azur With Ella Fitzgerald And Joan Miro* and *Count Basie «Live In Europe» with Special guest Jo Jones*.

Во вступлении к первому **Норман Гранз** рассказывает о создании фирмы **Verve** и записях «Jazz At The Philharmonic». На этом же DVD — студийная секвенция 1950 года с участием практически всех звезд *JATP*: **Чарли Паркера**, **Колмена Хоккина**, **Бенни Картера**, **Билла Харриса**, **Лестера Янга**, **Флипа Филлипса** и **Бадди Рича**. **Норман Гранз** был также продюсером видеозаписи «Jammin' The Blues» (1944 год) с теми же музыкантами *JATP*. Лента была номинирована на премию «Оскар» в жанре короткометражного музыкального фильма. Пока эта запись существует только в формате VHS.

ART ELECTRONICS 2004 11151 САУНД
ART ELECTRONICS 2004 11151 САУНД

NORMAN GRANZ' JAZZ AT THE PHILHARMONIC, HARTFORD, 1953. PABLO PACD – 2308 – 240

Традиционно концерты JATP начинались в 8 часов вечера в Нью-Йорке, в Карнеги Холле, затем следовал ночной концерт на пароходе в Ньюарк, и начинался очередной тур по большим городам Америки.

Позже, в 1953, Гранз решил открыть серию концертов не в Нью-Йорке, а в самом Хартфорде, столице штата Коннектикут. По мнению американцев, Хартфорд — это оазис на шоссе между Нью-Йорком и Бостоном, его неожиданная красота поразила многих. Хрустальные небоскребы, поднимающиеся внезапно на горизонте в долине реки Коннектикут, сверкают, как сказочные диснеевские замки.

И вот, в мемориальном зале Bushnell Memorial Auditorium в мае 1953 года состоялся один из самых замечательных концертов JATP.

По традиции сначала была *jam session* на тему «Cotton Tail» Эллингтона с чередованием саксофонных соло, исполненных Бенном Уэбстером, Бенни Картером, Флипом Филлипсом и Уилли Смитом, — это стало истинным пиршеством звука. Лестер Янг со своим квинтетом присоединился к музыкантам во второй части концерта. Чарли Шейверс (Charlie Shavers) и Рой Элдридж явили невероятное мастерство владения трубой. Гитара Херба Эл-

лиса (Herb Ellis) переговаривалась с роялем Оскара Питерсона — в 1953 году еще молодого маэстро. Он был в прекрасной форме, полон энергии и чрезвычайно изобретателен в импровизациях. Лестер Янг ему не уступал. През, по мнению самого Нормана Гранза, тем вечером играл в великолепной атакующей манере, как в его лучшие годы, во время работы в оркестре Каунта Бейси.

THE GREATEST JAZZ CONCERT IN THE WORLD PABLO 3PACD 2625–704

Это действительно величайший концерт в истории джаза! Запись была выпущена Норманом Гранзом в той же серии *Jazz At The Philharmonic* в 1975 году и сразу отмечена в чартах журнала Billboard. Точнее, это два концерта, записанных 26 марта и 1 июля 1967 года.

Этот CD BOX занимает особое место в истории звукозаписи джаза *live*.

На первом диске сначала звучит трио Оскара Питерсона, четыре стандарта. Затем следует классический номер JATP — балладное поурри с Коулменом Хокинсом.

Еще два номера трио Питерсона сменяются великолепной *jam session* с участием звезды блюза Ти-Бон Уокера (T-Bone Walker) и ведущих солистов оркестра Дюка Эллингтона: Джона Ходжеса, Кларка Терри и Пола Гонзалвеса.

Второй диск — выступление только этого оркестра. Новы практически все композиции: «Пастырь»; «Голубая парижская улица»; «Хроматическая любовная история», «Саломея»...

В финале, естественно, «Take The "A" Train», исполненный в замечательной им-

провизационной манере (JATP & JAM!). За фортепиано в качестве лидера оркестра — Оскар Питерсон.

Третий диск. Играют все! Оркестр Дюка Эллингтона, Элла Фитцджералд с трио Джимми Джонса; Элла Фитцджералд, трио Джимми Джонса, оркестр Эллингтона и звезда «Ньюпорта-56» Пол Гонзалвес в ошеломляющей интерпретации «Cotton Tail». Их заключительный дуэт — удивительное состязание в искусстве музыкальной болтовни и крещендо истинной страсти.