ДЖАЗОВЫЙ ХИТ-ПАРАД ВЕКА

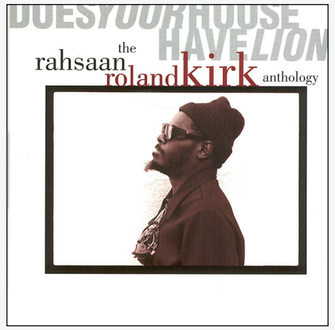
100 лучших джазовых релизов XX столетия

Валерий Падучих

Продолжение, начало в ART Electronics №2, 2001.

Всякий раз, принимаясь за очередной раздел нашего хит-парада, я в опять переслушиваю любимые пластинки. И не перестаю удивляться великому таинству Бесконечности музыкального пространства. Вслушиваясь в музыкальную ткань любимого произведения, мы находим в нем все новые краски и нюансы, открываем неожиданные ответвления темы, поразительные созвучия или словно впервые услышанные соло…

72



DOES YOUR HOUSE HAVE LIONS. THE RAHSAAN ROLAND KIRK ANTOLOGY
ATLANTIC JAZZ GALLERY
(2 CD) 71406

Рашаан Роланд Керк был уникальным мультиинструменталистом: он играл одновременно на трех висящих у него на шее саксофонах, флейтах, в том числе пикколо и носовой. В его арсенале — флексафон, манзелло, английский рожок, цимбалы, тамбурин. В его игре импровизация, неожиданные гармонии сочетались с удивительной стройностью. Еще он имел привычку отмечать каждый квадрат буйных импульсивных импровизаций свистком, воем сирены или ударом в большой барабан.

Керк говорил, что играет исключительно «черную классическую музыку» — так он именовал джаз. «Бог любит черный саунд», — утверждал музыкант. Однако в этот «черный саунд» он постоянно привносил элементы *world music*.

Играя, он держал слушателей в постоянном напряжении: иногда он почти терял связь с главной темой, но всякий раз находил способ вернуться к ней.

Керк прожил слишком короткую жизнь, но четырех десятилетий без малого хватило, чтобы оставить яркий след в истории джаза.

Весьма содержательная антология Роланда Керка издана солидной калифорнийской фирмой **RHINO**, специализирующейся на компиляциях исторических записей джаза и блюза. Большинство треков на двух компакт-дисках записаны в Нью-Йорке на студиях фирмы **«Атлантик»**. Особенно привлекательны «живые» записи в клубе «Village Vanguard» (попурри из стандартов «Сентиментальная поездка», «Влюбленный» и джазовая интерпретация основной темы «Симфонии из Нового Света» Дворжака), а также выступления квартета Керка 27 и 30 ноября 1967 года в Уэбстер Холле в Нью-Йорке.

73

Чарли Мингус — выдающийся исполнитель и не менее выдающийся бэнд-лидер. В нашей коллекции присутствуют два его диска.

«Mingus Ah Um», записанный 5 и 12 мая 1959 года в Нью-Йорке и переизданный в серии «Шедевры фирмы Коламбиа», признан одним из самых важных этапов в творчестве Мингуса. Он упоминается практически во всех джазовых справочниках. *Ah Um* — восклицание, выражающее различные эмоции: радость, восхищение, восторг и одновременно — сомнение, удивление. Этими эмоциями наполнены все композиции альбома. Мингус хотел создать джазовую мастерскую, где музыканты могли бы обмениваться своими идеями и исполнять новые композиции. Эта идея воплотилась в джазовом клубе Бруклина в 1953 году, а в 1959 была реализована на диске «Ah Um». Вместе с Мингусом играют превосходные музыканты, специально приглашенные для этой записи: саксофонисты Джон Хэнди (John Handy) и Букер Эрвин (Booker Ervin), пианист Хорэс Парлан (Horace Parlan), тромбонисты Уилли Деннис (Willie Dennis) и обладатель награды критиков журнала «Downbeat» «Новая звезда» за 1958 год Джимми Кнеппер (Jimmy Knepper). Успеху альбома способствовал виртуозный барабанщик Дэнни Ричмонд (Dannie Richmond). Он великолепно поспевал за постоянными изменениями темпа, который задавал Мингус.

MINGUS AH UM/CHARLIE MINGUS. COLUMBIA JAZZ MASTERPIECES 40648

Хрестоматийными являются большинство композиций альбома — «Better Git It In Your Soul», «Goodbye Pork Pie Hat», «Fables Of Faubus».

«Блюз и корни». Один из самых цельных концептуальных альбомов современного джаза.

В студии фирмы **Atlantic** в середине пятидесятых возникла дискуссия о языке джаза. Директор студии, признанный авторитет в среде джазовых критиков Несухи Эртеган говорил: «Позвольте задать только один вопрос: вы допускаете, чтобы Лестер Янг смог так потрясающе исполнить «Body and Soul», если бы никогда прежде не играл блюз?!» Ответ был единодушный и — отрицательный. Леонард Фезер, автор «Энциклопедии джаза», резюмирует: «Напрашивается вывод, что блюз — это соль джаза. Обладающий чувством блюза обладает джазовым чувством». Альбом Чарли Мингуса — яркое подтверждение этой истины. «Я был от рождения свингующим, — объясняет Мингус, — и подростком хлопал руками в церкви в такт проповедям в ритме блюза. Я вырос и понял, что мне нравится делать вещи более сложные, чем просто свинг. Блюз способен на большее».

CHARLES MINGUS BLUES & ROOTS
ATLANTIC JAZZ 781336

Записывая «Blues & Roots», Мингус проигрывал для музыкантов, участвующих в записи, свои композиции на фортепиано такт за тактом. Как он того и хотел, в этом альбоме девять музыкантов (фактически *combo*) играют в стиле «биг бенда» — настолько концентрированна звуковая палитра композиций.

В пьесе «Проповедь в среду вечером» Мингус выразительно передает экстатическую манеру и зычный голос проповедника Holy Roller'а, которого он услышал в детстве, придя в церковь вместе с матерью.

74

В 1951 году почти одновременно были созданы два самых знаменитых джазовых комбо: квартет Дэйва Брубека (см. **Art Electronics** № 3(4), 2001) и Квартет Современного Джаза — легендарный *MJQ*.

В 1974 году *Modern Jazz Quartet* распался. В частности, потому, что изменились музыкальные пристрастия его создателя, пианиста Джона Льюиса (John Lewis).

Но в 1981 году музыканты собрались вновь. В составе *MJQ* постоянно играли Джон Льюис, Милт Джексон — вибрафон, и Перси Хит (Percy Heath), контрабас. Ударника Кенни Кларка в 1955 году заменил удивительный барабанщик Конни Кей (Connie Kay). Для него было характерно мастерское ведение самостоятельных, словно параллельных основной теме, ритмических линий. Аудиофилы часто используют записи его игры (особенно те, где он пользуется большой тарелкой) для тестов. Этому способствует арсенал Конни Кея: треугольник, пальцевые тарелочки, миниатюрный персидский барабанчик и т.п.

MJQ — одна из вершин «камерно-музыкальной интеграции», по выражению И.-Э. Берендта. Джон Льюис, интерпретатор академических фортепианных сочинений, внес в игру квартета баховский контрапункт и моцартовские глубину и ясность, воздушные линии итальянского барокко и изящество салонной музыки.

Антология из четырех дисков фирмы **Atlantic** представляет все творчество *MJQ*. Продюсерами издания были сам Джон Льюис и Несухи Эртеган. Здесь есть и запись «Vendome» 1952 года, и эллингтоновская реминисценция «Rockin In The Rhythm» 1988 года.

В буклете 40-летняя история квартета сопровождается обширной дискографией; здесь мы находим слайды обложек и содержание сорока шести альбомов. Предваряя издание, Несухи Эртеган отмечает: «Музыка *The Modern Jazz Quartet* неподвластна времени, потому что самой характерной ее чертой является искренность. Может показаться парадоксальным, но джаз сам выбирает себя, он независим, будучи импровизационным искусством, музыкой момента: «здесь и сейчас». Капризная и неуловимая, как, может быть, весь джаз, музыка *MJQ* оценена по достоинству по прошествии многих лет и сохраняет необыкновенную красоту, глубокое эмоциональное содержание и классические формы. Со времен Второй мировой войны никакой другой ансамбль не добился столь широкого признания».

Известный американский джазовый критик Ральф Глисон заметил: «*The Modern Jazz Quartet* — это микрокосмос современной джазовой сцены. В нем все элементы джаза, от которых произошло это искусство: приверженность благородным образцам блюза, бережное использование гармоничных рисунков традиционного джаза, а также подбор тем из того наследия, что досталось джазу в виде шоу и баллад. И в основе всего этого — пульсация, которая подобно алмазному сверлу неумолимо и утонченно пронизывает его музыку».

MODERN JAZZ QUARTET — 40
4 CD SET. ATLANTIC 82330

75