

ДЖАЗОВЫЙ ХИТ-ПАРАД ВЕКА

Продолжение,
начало в Art Electronics №2, 2001.

Валерий Падучих

СТОЛЕТИЕ ДЖАЗА. АМЕРИКА И ЕВРОПА

В очередном выпуске хит-парада джазовая музыка насквозь пронизана влиянием европейских классических традиций. В середине Века Джаза американским музыкантам стало тесно в рамках освоенного материала. И они принялись всерьез изучать академическое наследие.

Обратимся к авторитетам. Йоахим-Эрнст Берендт, автор «Книги о джазе», изданной во многих странах мира (по ней, кстати, даже на родине джаза, в США, изучают его историю в университетах).

«Инструментарий, мелодика и гармония джаза заимствованы большей частью из европейской традиции. Ритмика, фразировка, звукоизвлечение и некоторые элементы блюзовой гармонии продиктованы американской музыкой и музыкальным чувством американских негров. От европейской музыки джаз отличается тремя основными признаками:

1. Особым отношением к времени, к музыкальному пространству произведения, получившим название «свинг».
2. Спонтанностью и стихийностью музыкального исполнения, в котором главную роль играет импровизация.
3. Звукоизвлечением или фразировкой, отражающими индивидуальность джазового исполнителя».

Все эти базовые элементы, естественно, присутствуют в альбомах, которые мы выбрали для хит-парада XX века.

82

SWING TIME!
THE FABULOUS BIG BAND ERA
1925–1955. COLUMBIA 52862 (серия
«LEGACY» — «Наследие»)

Одна из чаще всего цитируемых тем Дюка Эллингтона называется «Это ничего не значит, если в этом нет свинга». Абсолютная правда! Без свинга, этой упругой, неуловимой ритмичной пульсации нет классического джаза. 30-е годы XX века — это эра свинга. Эпоха больших оркестров, свингующих с особым мастерством и энтузиазмом. Их было великое множество, и большинство кануло в Лету — их сочли квазиджазовыми танцевальными коллективами.

Но кроме мэтров жанра — Бенни Гудмена, Каунта Бэйси, братьев Дорси, Арти Шоу — были и другие достойные составы.

В середине 90-х фирма **Columbia** издала бокс с тремя дисками под названием «Баснословная эра биг-бэндов». Именно этому лейблу принадлежит первенство в продвижении свинговых оркестров как феномена: и музыкального, и коммерческого. «Король свинга» Бенни Гудмен практически всю жизнь был связан контрактом именно с **Columbia**.

В коллекции из трех дисков есть хрестоматийные исполнения, без которых трудно представить эру свинга. Ярчайший пример — «Stompin' at the Savoy» оркестра Чика Уэбба (Chick Webb), в котором начинала карьеру юная Элла Фитцджеральд. Есть и редкие записи: ансамбли Тедди Хилла, Дона Редмена, Casa Loma Orchestra, оркестр Луиса Рассела, в звездном составе которого играли будущие знаменитости: Генри «Рэд» Аллен, Алберт Николас, Дж. Хиггинботэм. Примечательна запись 1947 года — «Арабский танец», аранжированный Гилом Эвансом, в исполнении оркестра Клода Торнхилла (Claude Thornhill). Именно с этого оркестра, впервые включившего в свой состав «симфонические» инструменты, начинается эпоха современного джаза — *cool* и Третье течение.

В конце сороковых годов продолжалось освоение огромного наследия композиций, получивших название «стандартов», их интерпретации и развитие.

В 1949–50 годах фирмой **Capitol** был записан диск, признанный сегодня образцом нового стиля.

Рискну не согласиться с общепринятым мнением, что «Birth of the Cool» — диск Майлза Дэвиса. Разумеется, в команде создателей стиля *cool* Дэвис — главный. Идеолог. Вдохновитель. Потрясающий инструменталист. Маэстро. Однако нового стиля не было бы без аранжировок Гила Эванса, без школы оркестра Клода Торнхилла, без удивительного голосоведения Джерри Маллигена и Ли Коница, без увлечения Джона Льюиса (позже создавшего «Квартет современного джаза») европейскими гармониями. Альбом создала уникальная команда единомышленников.

Название стиля *cool* в нашей литературе чаще всего переводится как «прохладный джаз» (в американской критике этому названию часто придают тот же смысл). Однако метафорическое значение представляется более точным: «рассудочный», «интеллектуальный» джаз, который играют «на холодную голову».

В 1998 году вышло ремастерированное издание альбома. Студийные записи 1949 и 1950 годов дополнены 13 треками *live* — выступлением нонета Майлза в джазовом клубе «The Royal Roost» в Нью-Йорке в сентябре 1948 года. Эта запись возвращает нас в атмосферу тех лет, когда все новое в джазе воспринималось с огромным энтузиазмом. Ценно также то, что в фонограмму включены объявления состава ансамбля и номеров программы самым известным диск-жокеем Америки 40-х годов Сидом Торрином. Его авторитет в музыкальных кругах был очень высок, о чем свидетельствует прозвище «Symphony Sid». Лестер Янг посвятил Торрину свою пьесу в стиле би-боп «Jumpin' With the Symphony Sid».

Итак, перед нами, среди прочего, «бутлегерское», несовершенное в техническом отношении свидетельство о рождении стиля *cool*.

83 MILES DAVIS BIRTH OF THE COOL

BIRTH OF THE COOL.
BLUE NOTE RECORDS 94550
(Записи фирмы CAPITOL)

81

RIVERSIDE

HISTORY
OF
CLASSIC
JAZZ

RIVERSIDE HISTORY
OF CLASSIC JAZZ.
FANTASY 3RBCD — 005

В Калифорнии, в Беркли, пригороде Сан-Франциско, находится знаменитый Институт изучения джаза. И там же, в Беркли — штаб-квартира могущественной компании грамзаписи **Fantasy**, объединившей в конце прошлого века известные и любимые филофонистами джазовые лейблы **Contemporary, Galaxy, Good Time Jazz, Milestone, Original Jazz Classics, Pablo, Prestige, Riverside...**

Из многих компиляций, посвященных истории грамзаписи джаза, оставив в стороне даже знаменитую Смитсоновскую коллекцию, мы выбрали «Riverside History Of Classic Jazz» не случайно. Считается, что классический джаз сформировался до конца 40-х годов XX века. Пятидесятые и позже — это уже *modern* со всеми его ответвлениями.

Три риверсайдовских диска включают в себя десять частей, десять томов Истории классического джаза. По этой коллекции можно изучить развитие джаза в мельчайших подробностях.

Том первый. Бэкграунд. Основа джаза, его корни: африканская ритуальная музыка, барабаны Бельгийского Конго, уличные крики города Чарльстон, церковная служба преподобного Джи-Эм Гейтса, записанная в 1926 году, нью-йоркский марширующий оркестр начала века.

Том второй. Рэгтайм. Редчайшие записи кейкуоков и рэгтаймов в исполнении Скотта Джоплина (Scott Joplin), Джозефа Лэмба (Joseph Lamb), «Сладкой булочки» Мортон (Jelly Roll Morton).

Том третий — авторские блюзы «императрицы» Бесси Смит, слепого Лемона Джефферсона, Большого Билла Брунзи.

Том четвертый — оригинальные записи оркестров Нью-Орлеана, в котором родился настоящий джаз. 1922–23 годы.

Том пятый — фортепианные буги-вуги. 1929–1938 годы.

Шестой и седьмой тома: джаз, двигаясь вверх по Миссисипи, завоевывает Чикаго. Легендарные составы Фредди Кеппарда (Freddie Keppard), «Кардиналы джаза» Джонни Доддса (Johnny Dodds), Бика Бейдербека.

Том восьмой. Гарлем. Образцы страйд-пиано, ансамбль «Вашингтонцы» 27-летнего Дюка Эллингтона, «The Dixie Stompers» Флетчера Хендерсона, у которого учились несколько поколений бендидеров эпохи свинга.

Том девятый. Нью-йоркский стиль джазового музицирования. Wild Bill Davison, Muggsy Spanier. Та музыка, которая называется (не совсем точно) диксилендом.

В десятом томе Истории классического джаза мы находим шедевры так называемого *New Orleans Revival*, стиля возрождения новоорлеанского джаза, записанные в 1947–53 годах ансамблями Кида Ори (Kid Ory), Банка Джонсона (Bunk Johnson), Yerba Buena Jazz Band Лу Уотерса (Lu Watters).