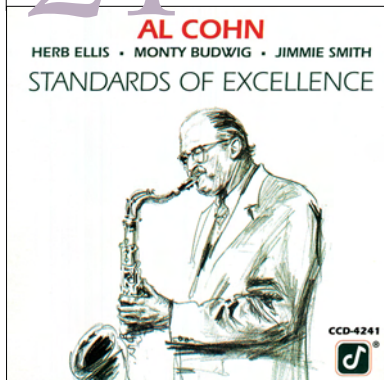

Валерий Падучих

Джазовый хит-парад века

1

21

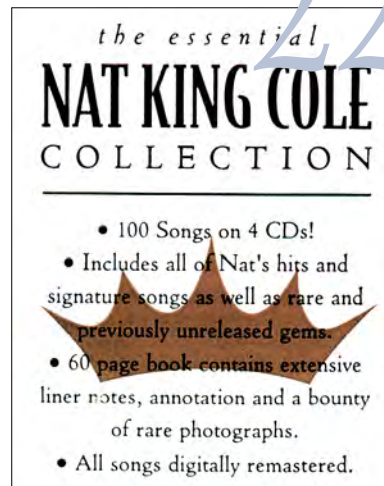

21. COHN, AL. STANDARDS OF EXCELLENCE. CONCORD JAZZ 4241

Эл Кон (о котором в 50-х гг. кто-то сказал, что никто не может «плакать» на саксофоне так, как он) в последние годы записывался на элитарной фирме **Concord**, основанной в начале 70-х гг. большим любителем джаза (начинавшим в качестве автодилера) и коллекционером грампластинок Карлом Джефферсоном. Для любителей джаза и джазовых музыкантов *стандарт* — это популярная мелодия, узнаваемая с нескольких нот первого же такта. Стандарты становятся *совершенством* (несколько перефразируем название диска), когда к ним прикасаются рука, ум, внутреннее ощущение музыкального материала (то, что джазмены называют *jazz feeling*) такого маэстро, как Эл Кон, чья грандиозная техника основана не на виртуозности, а на интеллекте.

Его богатейшие по тембру и нюансам тонообразование и фразировка, филигранное мастерство и безупречный вкус превращают такие мелодии, как «Русская колыбельная» Ирвинга Берлина, «Великая любовь» Антонио Карлоса Жобима в настоящие «именины сердца».

22

22. NAT «KING» COLE. BOX SET. CAPITOL 99777

Есть особый шарм в манере, ставшей классикой жанра вокального джаза, когда в составе комбо пианист и певец представляют собой единое целое.

В случае с Натом Кинг Коулом эта манера приобрела статус абсолюта. Здесь все — само совершенство: бархатный тембр его голоса, элегантный стиль поддерживающей мелодию аккордной техники, отточенность фразировки замечательного джазового гитариста Оскара Мура, море лирики и безупречного вкуса в интерпретации знаменитых джазовых мелодий.

Коул всегда был обласкан публикой и критикой. Популярность его трио, телевизионных шоу, сольных выступлений стабильно оставалась на высоком уровне.

В 1946 г. он получил золотую награду журнала «Эсквайр» как пианист, а в 1947 г. — «серебро». Как вокалист — 2 серебряных награды в те же годы. Журнал «Даун Бит» признал трио лучшим комбо-составом 1944—1947 годов. Альбом «Love Is The Thing» в 1957 г. стал «золотым» и занял первое место в хит-параде.

Антология фирмы **Capitol** представляет работу Кинг Коула во всем ее многообразии: трио, выступления с big-бэндами Нельсона Ридла и Билли Мэя и со знаменитостями шоу Нормана Гранца «Jazz At The Philharmonic».

23

23. COLTRANE LIVE AT BIRDLAND. MCA/IMPULSE 33109

Творчество Джона Колтрейна мистично и завораживающе. В среде меломанов и филофонистов многие не приемлют джазовый авангард, полагая, что истинный, классический джаз закончился где-то на стыке 50-х и 60-х годов. Но даже эти пуристы, едва речь заходит о Колтрейне, говорят: «Да, для нас он сложен. Но и — гениален. Это несомненно».

Коллиер назвал Джона Колтрейна мессией джаза. Иоахим Эрнст Берендт, автор самой лапидарной и невероятно точной в дефинициях «Новой книги о джазе», утверждает, что Колтрейн излучает «высшую силу любви». Оценки практически всех американских критиков совпадали с мнением любителей джаза. Колтрейна просто боготворили.

Музыкальные идеи Колтрейна грандиозны, а их воплощение — ярко и эмоционально.

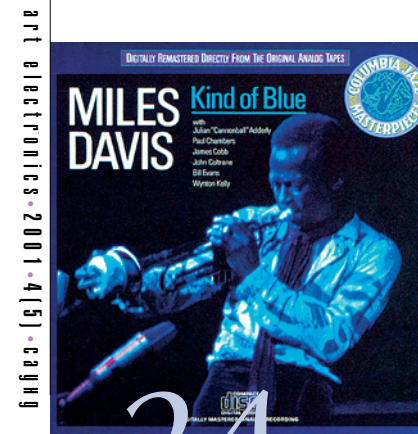
С его именем связан стиль звуковых пластов, необычайные гармонии хард-бопа, первые опыты применения модальной системы в джазовой музыке. Практически, именно Колтрейн выстроил мост между симфонической музыкой и джазом, освоив политональность и дав тем самым мощный импульс для следующих поколений джазовых музыкантов, создающих сложные интеллектуальные композиции.

Наследие Колтрейна огромно. Мне представляется, что альбом «Колтрейн в Бердленде» является очень точным и репрезентативным «срезом» его исполнительского мастерства и музыкальных идей.

Ценность альбома не только в том, что мы слышим Колтрейна в знаменитейшем джазовом клубе (по праву названном «The Jazz Corner Of The World»), к тому же — живую. При нас рождаются в спонтанной импровизации причудливые завитки-«краковины» завораживающих мелодий, при нас Колтрейн в сольной каденции расслаивает классическую тему Билли Экстайна «Я хочу рассказать о тебе» так же, как Пабло Пикассо — своих персонажей эпохи кубизма.

Маленькая изящная жемчужина альбома — колтрейновская импровизация на тему легаровской «Вильи». Блестящий образец стиля звуковых пластов, исполненный тонкого юмора и грациозности. Настоящий «музыкальный деликатес».

2

24

24. DAVIS, MILES. KIND OF BLUE. COLUMBIA JAZZ MASTERPIECES 40579

Майлс Дэвис одним из первых начал использовать в своих джазовых экспериментах ладовую систему. Она как нельзя лучше соответствовала его безграничной любви к спонтанной импровизации.

В 1959 г. его ансамбль, в составе которого начинали такие звезды, как Джон Колтрейн, Билл Эванс, Джулиан «Пушечное ядро» Эддерли, записал на фирме **Columbia** пластинку «Kind Of Blue».

Во всех пьесах на основе различных звукоядов, инициатором которых был Майлс Дэвис, музыканты демонстрируют удивительное взаимопонимание, основанное не только на приверженности системе ладов, но и на присущей им всем обостренной музыкальной интуиции.

Их импровизации наполнены углубленной созерцательностью и множеством оттенков грусти, меланхолии, тонкого лиризма, что вполне отвечает названию альбома.

Пластинку можно переслушивать бесчисленное количество раз, находя в ней все новые изыски и прислушиваясь то к задумчивому Эддерли, то к погруженному в себя Колтрейну, то к сосредоточенному и меланхоличному Дэвису, удивляющему неожиданностью своих фразировок...

Диск является одним из лучших в знаменитой серии «Шедевры джаза фирмы **Columbia**».

Не могу не назвать в качестве вариантов стилистически и музыкально безупречный «Sketches Of Spain», балансирующий на грани классического (в строгом понимании) и современного джаза «Bitches Brew», а также «пиршество звука» — «Porgy And Bess».

25

25. ROY ELDRIDGE WITH THE GENE KRUPA ORCHESTRA FEATURING ANITA O'DAY «UPTOWN». COLUMBIA JAZZ MASTERPIECES 45448

Вот уж действительно — «мал золотник, да дорог!» Надо слышать «небоскрежные» пассажи в «One O'Clock Jump» с оркестром Каунта Бэйси на фестивале джаза в Ньюпорте. А с какими легкостью и вкусом Элдридж импровизирует в Монтре!

Роя Элдриджа очень легко узнать в его бесчисленных записях по саксофонной манере игры на трубе. В импровизациях он использует ряд нисходящих звуковых построений, акцентируя при этом начальные ноты, а в конце фраз непременно демонстрирует свой уникальный *амбушюр*, паря над всем оркестром на невысказанных для многих других трубачей высотах и нередко заканчивая свои бравурные соло эффектным свистом. Его чистая энергичная атака великолепно сочетается с взрывной манерой одного из самых виртуозных барабанщиков эры свинга Джина Крупы.

В диске «Uptown» их дуэт просто великолепен и нередко напоминает дуэт Бенни Гудмена с тем же Джином Крупой в знаменитом «Sing, Sing, Sing» 1938 г.

Следует также отметить великолепный цифровой ремастеринг с матриц фирм **Columbia** и **O'Keh** 1941—1943 годов.