

А. Р. ЕРАНОСОВ

ТРАДИЦИОННЫЙ ДЖАЗ

(ОТ СВИНГА
ДО СОВРЕМЕННОГО
МЭЙНСТРИМА)

Краткая аудиоэнциклопедия

*Рекомендовано в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности
«Культурология»*

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

ББК 85.318

Е 69

Ераносов А. Р.

Е 69

Традиционный джаз (от свинга до современного мэйнстрима). Краткая аудио-энциклопедия. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. — 176 с. (+ 2 CD) — (Мир культуры, истории и философии).

ISBN 978-5-8114-1259-4 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-041-2 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Предлагаемая вниманию слушателей аудиокнига известного музыканта и радиоведущего из Санкт-Петербурга Артура Ераносова — краткая антология джазовой музыки, записанная автором в виде рассказов о замечательных исполнителях, стилях и направлениях этого вида искусства. Речь идет о мастерах-инструменталистах и вокалистах, много места в работе уделено вокальным ансамблям, чья роль по мнению автора в истории развития джаза недооценена. Издание обильно снабжено музыкальными иллюстрациями, которые помогут всем интересующимся джазом самим разобраться в услышанном и составить свое мнение о том, насколько автор глубоко проник в освещаемый им материал. Аудиокнига (в формате mp3) рекомендуется широкому кругу любителей музыки и специалистам-профессионалам в области джаза.

ББК 85.318

The offered to the readers' attention audio book of a well-known musician and radio presenter from Saint Petersburg Arthur Yerosov is a short anthology of jazz music, recorded by the author in the form of stories about outstanding musicians, styles and directions of this kind of art. The book tells about the masters-instrumentalists and vocalists. A lot of attention is paid to vocal ensembles whose role, from the author's viewpoint, is underestimated in the history of jazz development. The editions is richly provided with music illustrations which help all the people interested in jazz to sort out what they hear and form their own opinion about the author's penetration to the material. Audio book (mp3) is recommended to a wide range of music fans and jazz professionals.

Обложка *Л. А. АРНДТ*

© «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011

© А. Р. Ераносов, 2011

© «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2011

ОТ АВТОРА

Уважаемые любители джаза!

Перед вами необычный вариант фактически краткой джазовой энциклопедии, изданной в формате аудиокниги. Идея подобного рода публикации пришла не сразу. Дело в том, что на рубеже прошлого и нынешнего веков я активно сотрудничал с различными радиостанциями Санкт-Петербурга (ГТРК, «Россия», ДЖАЗ-ФМ, канал МЕЛОДИЯ и радио КЛАССИКА), где регулярно появлялся в эфире с авторскими программами о джазе. Со временем передач накопилось такое количество, что захотелось поделиться этой бережно собранной и тщательно скомпилированной информацией с возможно большим количеством заинтересованных лиц. Тогда-то впервые и появилось желание их (передачи) опубликовать, но все переговоры с потенциальными издателями упирались в ответы вроде «это НЕпопулярно», «коммерчески НЕвыгодно» и т. д., пока судьба не свела меня с издательством «Планета музыки». Пообщавшись с главным редактором, мы пришли к выводу, что, учитывая моё

богатое радийное прошлое, возможно, имеет смысл выпустить подобраный материал максимально близко к оригиналу, то есть в виде программ, слегка адаптировав его к формату аудиокниги и обильно снабдив музыкальными примерами. Так моя мысль получила чуть изменённый вектор движения. В аудиокниге, которая перед вами, вы не найдёте биографий ключевых фигур в джазе, таких как Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд, Дюк Эллингтон, Чарли Паркер, Майлс Дэвис и многих других. Это связано с тем, что, во-первых, об этих музыкантах и без того было написано и сказано предостаточно, а во-вторых, в мою задачу входило познакомить слушателя с незаслуженно забытыми и недостаточно известными широкому кругу именами, а также исполнителями, которые в своём творчестве занимались экспериментами, связанными с синтезом на джазовой основе рока и поп-музыки, классики и различных этнических культур. Таким образом, в 3-й и 4-й частях возникли фигуры таких музыкантов, как Джордж Дюк, Джаван, Джованни Идальго, групп «Земля, ветер и огонь», «Чикаго» и т. п. Надеюсь, что это не разочарует и не оттолкнёт истинных любителей джаза, особенно тех, кто является поклонником его традиционных форм. Для вас, наверное, больший интерес вызовут первые две части моей работы, в которых я рассказываю об исполнителях и стилях джаза, в основном популярного до 70-х годов прошлого века. В 1-й части речь пойдёт, как явствует из названия, о мастерах-инструменталистах, а во 2-й — о вокалистах, причём много места в моей работе уделено вокальным ансамблям, роль которых в целом в истории развития джаза совершенно несправедливо

занижена, с чем мне, как бывшему дирижёру-хоровику, согласиться особенно трудно. Итак, хочется верить, что данный проект во всяком случае никого не оставит равнодушным, так как это было бы для автора худшей из возможных реакций.

*С искренним уважением и любовью
ко всем почитателям этого вида искусства,
Ераносов Артур*

**I. Лики джаза:
краткая антология инструментального джаза
(от свинга до современного мэйнстрима)**

ANTHONY RAY

Среди огромного количества танцевальных оркестров, интерес к которым возродился в 50-х годах прошлого столетия, не последнее место занимал биг-бэнд под управлением трубача Рэя Энтони. «Его звонкое имя, — писали о нём, — звучало как сигнал горна». Первый успех к Энтони пришёл, когда он, попав в оркестр Гленна Миллера, снялся в знаменитом фильме «Серенада Солнечной долины». Несколько позже, в 1953-м, его собственный коллектив, которым Энтони руководил в течение 12 лет, был даже признан лучшим танцевальным бэндом Соединённых Штатов, и это можно считать высшей точкой в карьере музыканта. Однако в январе 1922 года до этого было ещё слишком далеко. Именно тогда в семье трубача и руководителя семейного оркестра родился Рэймонд Антонини, итальянская фамилия которого со временем приобрела более привычное для американского уха звучание Энтони. Вырос маленький Рэй в стольном городе штата Огайо Кливленде, где, как утверждают различные джазовые источники, он в пять лет впервые взял в руки трубу и начал заниматься на ней под руководством своего

отца. В 16 он попадает в оркестр Эла Донахью, а ещё пару лет спустя его уже можно видеть в составе одного из лучших бэндов того времени, которым руководил легендарный Гленн Миллер. Тому нравился сильный, сочный звук трубы Рэя. Однако, обладая далеко не ангельским характером, Энтони не продержался в этом коллективе и двух лет, как, впрочем, и у знаменитого Джимми Дорси, в оркестр которого он ушёл от Миллера.

Важной вехой в судьбе музыканта стал 1949 год, когда ему удалось заключить выгодный контракт с компанией *Capitol Records*. Та, в свою очередь, получила согласно договору исключительное право на запись оркестра Энтони в течение последующих двадцати лет. На этой фирме было издано лучшее, что сделал музыкант за долгие годы своей карьеры, в том числе диск *I Remember Glenn Miller*, которым Рэй отдал дань уважения своему бывшему патрону, записав все его самые популярные хиты в новых аранжировках. Кроме студийной и концертной деятельности, Энтони довольно часто мелькал в разных телевизионных шоу, снимался в кино, в том числе в известной ленте «Пять пенни». В 60–70-е годы прошлого века он выступал с различными малыми составами, но, как писали, «успеха не достиг» и решил вновь собрать оркестр, ведь именно в этой области музыкант оставил свой след в истории танцевальной музыки XX столетия.

Фонограмма № 1. *In The Groove* (from album *The Swing Club by Ray Anthony And His Big Swing Band*) 3:36

BARNET CHARLIE

Мало кому удавалось от своих подопечных слышать слова, подобные тем, какие неоднократно звучали в адрес руководителя популярного в 30–40-е годы прошлого столетия биг-бэнда Чарли Барнета. Один из самых знаменитых среди так называемых «белых» оркестровых лидеров эры свинга, он пользовался безграничной любовью и уважением у своих музыкантов, говоривших о нём буквально следующее: «Годы, проведённые в его оркестре, были сплошным удовольствием. Чарли был прекрасным лидером, с которым можно было делать дело. Он обладал большой музыкальной и личной целостностью, и хотя порой дела шли неважно, сама работа в его оркестре была для нас настоящим вознаграждением. Там никогда не бывало скучно».

Родился Чарльз Дэйли Барнет в октябре 1913 года в более чем обеспеченной нью-йоркской семье. Дед Чарли по материнской линии был вице-президентом Центральной железной дороги, и, само собой, родители спали и видели ребёнка в роли представителя серьёзной профессии. После окончания средней школы Чарли был зачислен студентом

в весьма престижный Йельский университет, однако судьбе было угодно, чтобы он, оставив лекции по юриспруденции, оказался на борту трансатлантического лайнера во главе собственного биг-бэнда. (Чарли ещё в раннем возрасте обучался игре на фортепиано, как это было принято в большинстве богатых семейств. А в 12 лет ему подарили саксофон, которому суждено было изменить предначертанный путь.) Переплыв океан 22 раза, Чарли решает списаться на берег и собрать свой первый значительный биг-бэнд, в котором бок о бок играли музыканты с различным цветом кожи. Это было по тем временам шагом, прямо скажем, революционным.

Как любой исполнитель или коллектив, Чарли Барнет стремился во что бы то ни стало создать яркий номер, который бы явился визитной карточкой оркестра. В конце 30-х годов ему это удалось. На известной фирме *Victor* он выпускает пластинку с записью пьесы Рэя Нобла *Cherokee*, вскоре ставшей главной темой его биг-бэнда.

Наиболее удачным временем в истории оркестра Барнета был период между 1939 и 1945 годами, когда им были сделаны лучшие записи, включая хит под названием *Skyliner*.

В конце 40-х Чарли, собрав первоклассных молодых музыкантов-боперов, записал вместе с ними диск *Bebop Spoken Here*.

В 50-е годы Барнет распустил свой оркестр и осел на Западном побережье в Лос-Анджелесе, а затем в Палм-Спрингс.

После 1965 года он практически отошёл от активной джазовой деятельности, изредка появляясь со своими сборными биг-бэндами в Голливуде, Лас-Вегасе и родном Нью-Йорке. В 1991-м музыканта не стало.

Фонограмма № 1. *Harlem Nocturne* (from CD *Charlie Barnett*) 3:04

Фонограмма № 2. *Cherokee* (from CD *Charlie Barnett*) 3:19

БЕНЕКЕ ТЕХ

Саксофонист и певец, который был самым известным музыкантом среди участников легендарного оркестра Гленна Миллера.

Гордон «Тэкс» Бенекэ родился в феврале 1914 года в Форт Уорте, штат Техас. По-английски Техас произносится «тэксас». Отсюда Бенекэ и получил свое прозвище, сокращённое до «Тэкс». Окончив колледж, он профессионально дебютировал как тенор-саксофонист в оркестре Бена Янга, где работал в период между 1935–1937 годами. Позднее его порекомендовали Миллеру, который, распознав в нём самобытный талант, сделал из него звезду. Однако в жизни «Тэкс» остался человеком исключительно скромным, дружелюбным, спокойным и внимательным по отношению к другим людям. Он никогда не вёл себя как звезда. По воспоминаниям друзей-оркестрантов, «предметом желаний музыканта было вернуться в Техас, кушать фаршированный красный перец и играть блюз». Но другого мнения об этом была его жена, всюду сопровождавшая его в поездках и заставлявшая уделять карьере больше времени, чем, возможно, он сам того хотел. Так или иначе, но в сезон 1941–1942 годов

сразу два ведущих джазовых издания, в том числе журнал *Down Beat*, признают Бенеке лучшим тенористом года.

После роспуска миллеровского оркестра в 1942 году «Тэкс» идет служить во флот, откуда его демобилизовали только в январе 1946-го. По просьбе наследников Гленна, без вести пропавшего во время Второй мировой войны, он становится во главе воссоединённого оркестра, но из-за постоянных споров за лидерство вскоре покидает его и в декабре 50-го собирает свой собственный биг-бэнд. Сначала оркестр исполняет музыку в более современном стиле, но затем, после выхода на экраны фильма «История Гленна Миллера», Бенеке, обратив внимание на неподдельный интерес к подлиннику, решает вернуть своему биг-бэнду прежний миллеровский саунд.

В 60-е и вплоть до 80-х, не имея постоянного состава, «Тэкс» Бенеке продолжал собирать оркестры для выступлений на концертах или танцах, во время которых он по-прежнему играл музыку в стиле Гленна Миллера, сохраняя оригинальное звучание его биг-бэнда.

Фонограмма № 1. (*I've Got A Girl In*) *Kalamazoo*— (60 *Swings Classics From The Great Glenn Miller Band*) 3:14

BROWN RAY

Рэймонд Мэттьюс «Рэг» Браун (таково полное имя музыканта) наряду с Оскаром Петтифордом и Чарльзом Мингусом был и остаётся ведущим исполнителем на контрабасе, игравшим в стиле «би-боп».

Он родился и вырос в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Сначала будущий кумир большинства басистов стал учиться игре на фортепиано, затем перешёл на контрабас — инструмент, который больше гармонировал с его высоким ростом и плотной комплекцией. Взяв его однажды в руки, он уже не выпускал его до конца своих дней. Окончив среднюю школу в первой половине 40-х годов прошлого столетия, Браун решил стать профессиональным музыкантом, и вскоре его уже можно было видеть в составе местного оркестра Джимми Хинсли, а чуть позже в биг-бэнде, которым руководил Снукуми Рассел. Однако к тому времени мода на большие оркестры прошла, и на сцене появились музыканты, которые принялись разрабатывать новые принципы построения формы, мелодики и гармонии. Главным местом их обитания был гарлемский клуб Минтона в Нью-Йорке, поэтому

исполнителей, кучковавшихся там, часто называли приверженцами «минтонс-стайл», то есть стиля Минтона. Но наиболее употребительным по отношению к новому поколению музыкантов было словосочетание «би-боп», которым впоследствии и окрестили образовавшееся течение. В 1945 году наш герой приезжает в Нью-Йорк и начинает работать в секстете одного из главных боперов по имени Диззи Гиллеспи. Год спустя к этому небольшому составу добавились ещё музыканты, и секстет превратился в биг-бэнд, где к Брауну пришла первая известность. Следующим этапом в его биографии было сотрудничество со знаменитой антрепризой Нормана Гранца *Jazz At The Philharmonic*, где он возглавлял ансамбль Эллы Фитцджеральд, к тому времени уже ставшей его женой. В 1951 году Браун становится постоянным участником прославленного трио под управлением виртуознейшего пианиста Оскара Питерсона, сотрудничество с которым продолжалось на протяжении целых пятнадцати лет. Это было поистине звёздное время в судьбе музыканта. В указанный период он более 10 раз возглавлял списки популярности контрабасистов. Но, как ни банально звучит эта философская мысль, всё когда-нибудь кончается. В самом начале 1966 года суждено было закончиться и периоду сотрудничества Рэя Брауна с Оскаром Питерсоном. После этого обласканный лучами славы басист перебирается в Калифорнию. Поселившись в Голливуде, он много работал в качестве студийного музыканта, записываясь преимущественно в малых составах. Наиболее известные пластинки этого периода — дуэты с Джимми Роулсом и Дюком Эллингтоном. В 1974 году Браун совместно с альт-саксофонистом Бадом Шенком, гитаристом

Лауриндо Альмейда и барабанщиком Шелли Мэнном организовал превосходный джазовый квартет *LA Four*, или «Лос-Анджелесская четвёрка», с которым объездил без преувеличения весь мир. Один из последних компакт-дисков музыканта, выпущенный в 2002 году, был записан в компании с такими потрясающими исполнителями, как пианист Монти Александер и гитарист Рассел Мэлон. Альбом считают одной из самых удачных записей Брауна последнего периода.

Фонограмма № 1. *Moten Swing* (from album *Night Train* — 1962 *Verve Records*) 2:52

Фонограмма № 2. *One For Hamp*(from album 2002) 3:36

BRUBECK DAVE

Дэйв Брубек — знаменитый пианист и композитор, чья звезда за-
жглась на джазовом небосклоне в далекие 50-е годы прошлого столетия
и затмила своим сиянием почти все существующие звезды того времени
в области джаза. Его появление было связано с тем, что, постепенно
развиваясь, джаз дошёл до той точки, когда ему стало тесно в рамках,
которые он для себя создал. Джаз упорно ищет выход из создавшейся
ситуации. Кратчайший путь находят белые музыканты, получившие
всестороннее музыкальное образование и пришедшие в джаз из консер-
ваторий. Одним из самых значимых и активных был Дэйв Брубек. Всю
свою творческую деятельность он сосредоточил именно на том, чтобы
стереть грань между классической музыкой и джазом, объединив их
в одном неповторимом целом.

Дэйв Брубек родился в декабре 1920 года в городе Конкорд, штат
Калифорния. Его мать, будучи профессиональной пианисткой, начала
обучать сына игре на инструменте очень рано, и уже в 4-летнем возрасте
ребёнок мог изобразить на рояле что-то вразумительное. В отроческом

возрасте он уже всюду играл музыку в стиле «дики», выступая с небольшим танцевальным оркестром. Перед самой войной Дэйв поступает в оклендский «Миллс колледж», где попадает по классу композиции к крупнейшему французскому композитору XX века Дариусу Мийо, но занятия пришлось прервать и отправиться служить. Шёл 1941 год. После демобилизации в 1946 году Брубек вновь возвращается в класс Мийо, занятия с которым научили его глубоко разбираться в области классической и современной музыки. Полученные знания в дальнейшем оказались весьма кстати, особенно когда он писал свою собственную музыку в нетрадиционных для джаза размерах на $5/4$ или $9/8$.

Первые джазовые составы Брубек собирает в середине 40-х годов, но лучшим среди них считается *Dave Brubeck Quartet*, созданный им совместно с саксофонистом Полом Дезмондом в 1951-м. Этот ансамбль был необычайно популярен, особенно в колледжах и в студенческой среде. В 1959 году квартет записал альбом под названием *Time Out*, который был выпущен миллионным тиражом и стал первой золотой пластинкой в современном джазе, а пьеса Брубeka *Blue Rondo A La Turk*, вошедшая в него, принесла автору премию *Grammy*. Центральное же место на диске заняла, пожалуй, одна из самых популярных песен джаза второй половины XX века под названием *Take Five*, сочинённая Полом Дезмондом.

В 1968 году Дэйв Брубек распускает свой звёздный квартет, но и не помышляет отказываться от концертной деятельности. К тому времени подросли его сыновья, с которыми в самом начале 70-х он образует ансамбль, названный «Два поколения Брубеков». Вскоре Дариус и Дэн