

Jazz

calendar

April,

2 0 2 0

**«Джаз прибыл в Америку три века назад в
оковах»**

*Пол Уайтмен,
американский джазовый скрипач*

История джаза как вида музыкального искусства начала стремительно развиваться в начале XX века. Бытует мнение, что джаз – доступная не всем «интеллектуальная» музыка.

«Чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобрать — нужно знать, что именно слушать!» Ну а слушать нужно, конечно, мэтров. О тех, кто «делал» эту яркую историю – кратко, в цитатах и фактах.

«День в истории джаза»

Цитаты исполнителей о себе, творчестве,
музыке и не только...

1 апреля

Леонид Винцкевич

(р. 01 апреля 1949)

Джазовый пианист.

Заслуженный артист Российской Федерации, арт-директор ежегодного фестиваля Российского фонда культуры «Джазовая провинция»

«Говоря о джазе, я смотрю на него шире: не просто как на музыку, а как на повод пытаться быть свободным. Могу сказать, что все мои представления о джазе серьёзно поменялись, когда мне пришлось много раз побывать в Америке. В чём они поменялись? В том, что это, как оказалось, не застывшее искусство. Это искусство, в котором, так или иначе, невозможно сказать, что только ты единственный, удивительный, что только ты прав».

«Пока музыканта волнует, какую следующую ноту взять на инструменте, он остается музыкантом»

2 апреля

Олег Лундстрем

(02 апреля 1916 – 14 октября 2005)

Советский и российский джазмен, композитор и дирижёр. Создатель и многолетний руководитель оркестра (с 1934 года – более 70 лет), который ныне носит название Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Коллектив джазмена внесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр. Лундстрем был одним из немногих джазовых дирижеров, использовавших дирижерскую палочку. Это фирменная примета руководителя, часть имиджа оркестра.

«Любить музыку – точно так же как любить женщину, жену, кого угодно, надо – бескорыстно. Как только появляется какая-то корысть – например, карьеру сделать – все кончается. Так же как в любви настоящей не может быть корысти. Потому что настоящая любовь – это отдача. А когда вы думаете о той же карьере, вы себе хотите отобрать. А именно бескорыстная любовь дает плоды. Начиная с семейных, когда дети появляются, и кончая в искусстве»

3 апреля

Джимми МакГрифф

(03 апреля 1936 – 24 мая 2008)

Американский хард-боп и соул-джаз органист. Основой его музыки всегда были свинг, блюз и госпел.

В музыку МакГрифф пришел не сразу. После войны в Корее два года он был офицером полиции. Но тяга к музыке все же оказалась сильнее. Уход «на пенсию» не менее символичен – в 1972 году он решил уйти из музыкальной индустрии и обзавестись фермой в Коннектикуте. Однако всемирная популярность не дала ему этого сделать, с 1973 года он снова активно гастролирует и записывается.

«Чувство, которое владеет вами, когда вы в джазе – вот что самое главное»

4 апреля

Мартин Цолакович Вартазарян

(р. 04 апреля 1938)

армянский джазовый композитор

«Мне бывает очень больно, когда студенты консерватории краснеют и пожимают плечами на вопросы типа "сколько симфоний у Бетховена?" или "кто такой Каунт Бейси?"...

Надо вернуть детям хорошую музыку, их культуру. Опять же неизвестно, какие ростки дадут заброшенные семена и дадут ли вообще, но сеять надо. Необходимо! Ведь как минимум два поколения лишены на сегодняшний день должного уровня мировосприятия посредством искусства»

«Секрет вечной молодости» по рецепту

Мартина Вартазаряна:

«Как только смотришь в паспорт на дату рождения, и вдруг выясняется, сколько тебе лет, сразу непременно начинает что-то болеть.

Поэтому я отложил паспорт в сторону и смотрю на правнучку».

Хью Масекела

(р.04 апреля 1939)

Трубач, флюгельгорнист, вокалист. Один из первых африканских музыкантов, добившихся признания в США. В своем творчестве соединяет народные мотивы и ритмы нескольких негритянских общин ЮАР с элементами ритм-энд-блюза, соула и хард-бопа

«Я не думаю, что на то, что я делаю, влияют страдания.

Я из талантливых людей, которые преуспевают в музыке и танцах»

5 апреля

Эван Паркер

(р. 05 апреля 1944)

Британский саксофонист, один из крупнейших импровизаторов Европы. Придумал новые и существенно расширил ряд известных музыкальных техник.

Паркер – один из немногих саксофонистов, для которых сольные выступления, абсолютно без какого-либо сопровождения, являются основной частью работы.

Музыкальный критик Рон Уинн описывает исполнителя, как «одного из наиболее инновационных и интригующих саксофонистов Европы... его соло на саксофоне – не для слабонервных»

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">7 апреля</p>	<p style="text-align: center;">Билли Холидэй (Элеонора Харрис) (07 апреля 1915 – 17 июля 1959)</p> <p>Американская певица, творчество которой составляет целую эпоху в истории джаза. Холидей внесла огромный вклад в развитие джазового вокала. Ей удавалось создавать шедевры из простых музыкальных композиций. Во время исполнения композиций Билли делилась с публикой, в первую очередь, эмоциями и невероятно мощной энергетикой. Любимым цветком знаменитости была гардения. Однажды, неудачно закрутив локон плойкой, артистка решила закрыть волосы цветком. С этих пор она появлялась на сцене с заколкой из белых цветов в волосах, это стало личной «фишкой», неизменным аксессуаром певицы.</p> <p style="text-align: right;"><i>«Если я буду петь, как кто-то другой, тогда мне не нужно петь вообще»</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">8 апреля</p>	<p style="text-align: center;">Игорь Тимофеев (р.08 апреля 1975)</p> <p>Ведущий саксофонист Санкт-Петербурга. Он одинаково хорошо исполняет как традиционный джаз, так и бибоп; как модальный джаз, так и фанк; как хард-боп - так и фьюжн</p> <p style="text-align: right;"><i>«У меня в данный момент ощущение, что песня – это все же нечто большее. Я могу, допустим, раниться и переживать, что она не найдет отклик у слушателей. Песня — более интимная вещь, в общем-то»</i></p>

10 апреля

Дэнни Цейтлин

(р. 10 апреля 1938)

Американский джазовый пианист. Известен в 1960-е гг. благодаря сотрудничеству с флейтистом Джереми Стейгом.

Дэнни Цейтлин в 2016 году выпустил новый альбом «Early Wayne», который посвятил легендарному джазовому саксофонисту Уэйну Шортеру. В пластинку вошли 10 мелодий Шортера, большинство из которых было взято с начала 1960-х годов.

В 1978 году Цейтлину было предложено написать партитуру к фильму «Вторжение похитителей тел». Окончательно измотавшись по завершении, (он работал над ней более четырех недель, иногда по 20 часов в день) пианист поклялся, что никогда более не станет писать ни одной партитуры. Свое обещание, несмотря на огромное количество предложений, он сдержал.

Музыкальный историк Ted Gioia писал, что пианист *«усвоил прорывы предыдущего десятилетия, от импрессионизма Билла Эванса к свободному падению исследованиям в Ornette Coleman, и смешивает их в личный стиль, который предвосхитил следующие пятнадцать лет клавишных достижений. Он выделялся из толпы за необузданное творчество, богатство его гармонической палитры и чистой красоты звучания фортепиано»*.

11 апреля

Доминик Джеймс "Ник" Ларокка

(11 апреля 1889 – 22 февраля 1961)

Был американским ранним джазовым корнетистом и трубачом, а также лидером оригинальной группы Dixieland Jass. Он является композитором одного из самых записанных джазовых классиков всех времен – «Tiger Rag».

Он был частью того, что обычно считается первым записанным джаз-бэндом, группой, которая записала и выпустила первую джазовую запись "ливрейный стабильный Блюз" в 1917 году

В некоторых изданиях Доминик ЛаРокка заявлял, что он *"Создатель джаза"*, *"Христофор Колумб музыки"* и *"Самый оболганный человек в истории после Иисуса Христа"*.

12 апреля

Херби Джеффри Хэнкок

(12 апреля 1940)

Американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века.

Был одним из первых, кто (с подачи Майлза Дэйвиса) ввёл в джаз электронные клавишные инструменты.

Международный день джаза, который отмечается 30 апреля (с 2012 годв) появился, отчасти благодаря Хэнкоку, так как именно он выступил с такой инициативой. Помимо этого, пианист – Посол Доброй воли ЮНЕСКО, а также председатель Джазового института им. Телониуса Монка.

«О, эти бесконечные разговоры и споры о Чете Бэйкере и Шотли Роджерсе, и о многих и многих других джазменах! Но именно они помогли мне научиться правильно понимать джаз, потому что эта музыка - прежде всего отпечаток личности, чувств и мыслей тех, кто ее играет, и тех, кто ее слушает».

О целеустремленности:

«Единственный способ заставить меня что-то сделать — это сказать мне, что я не смогу этого сделать».

13 апреля

Тэдди Чарльз

(13 апреля 1928)

Американский джазовый пианист, барабанщик и вибрафонист. Считается одним из величайших джазовых вибрафонистов, играл с такими легендами джаза, как Чарли Мингус, Чарли Перкер и Майлс Дэвис

«Если бы я подводил итоги своей карьеры, я бы сказал, что я не играл на флюидах, как на фейерверке. Я думаю, что я играл в стиле, который был намного более композиционным. Мой подход не был ударным, как у Лайонела Хэмптона или уникального стиля Милта Джексона. Я думаю, что отличало мой стиль, так это то, что я играл на вибрации, как пианист».

14 апреля

Милтон "Коротышка" Роджерс

(14 апреля 1924 – 7 ноября 1994)

Был одним из главных создателей джаза Западного побережья. Он играл на трубе и флюгельгорне и был востребован своими навыками аранжировщика.

В 1950-х игрой Роджерса был впечатлен Игорь Стравинский (о чем упоминается в книге «Беседы с Р. Крафтом»), что впоследствии оказало влияние на хоралы из «Плача пророка Иеремии» 1958 года.

«Возможно, мое вдохновение на трубе - это история джаза. Я имею в виду сначала Луи Армстронга и Роя Элдриджа; поднимаясь по генеалогическому древу труб, так сказать Диззи Гиллеси. Посреди этого моим любимцем стал Бобби Хакетт на корнете. А после Диззи Майлз Дэвис; затем Фредди Хаббард и Уинтон Марсалис и вот мы здесь!»

15 апреля

Бесси Смит

(15 апреля 1894 – 26 сентября 1937)

Американская певица, одна из наиболее известных и влиятельных исполнительниц блюза 1920—1930-х годов.

Короткая и яркая, как вспышка, жизнь «императрицы блюза» - основа рассказа Джерома Сэлинджера «Грустный мотив» и пьесы Эдварда Олби «Смерть Бесси Смит».

Как говорила племянница Бесси, Руби Уолкер, которая провела целых 14 лет вместе с ней на гастролях по всей стране: - *«Бесси не любила песен, которые она не понимала. Я не имею в виду хохмы и юморески. Бесси пела то, что она сама чувствовала, сама пережила. Ее поклонники знали, что ее жизнь была полна страданий... И даже, когда она стала звездой, в ее голосе звучала боль. Все, что она пела, было взято из жизни...»*

16 апреля

Херби Мэнн (Герберт Джей Соломон)

(16 апреля 1930 – 3 мая 2003)

Американский джазовый музыкант, флейтист, композитор, бэнд-лидер. Один из первых джазовых музыкантов, специализировавшихся на флейте. Особенно известен своими экспериментами в области соединения этнической (бразильской, афрокубинской и проч.) музыки и джаза. Причем, возможно, уникальность экспериментов заключалась и в том, что Мэнн стал первым американским музыкантом, который стал играть и записывать бразильскую музыку в Бразилии с бразильскими же музыкантами. «Цыганский джаз» (термин Мэнна) – обработка еврейских, венгерских, румынских, цыганских и русских мотивов.

«В латинской музыке существовала традиция игры на флейте, и, сочтя ее чересчур прямолинейной, я начал оглядываться по сторонам и находил следы такой традиции везде - каждая цивилизация, каждая музыкальная традиция несла в себе музыку для флейты и ударных».

О музыкальных экспериментах:

«Чем бы вы хотели запомниться? И до меня тогда дошло: Я играл музыку, которая мне нравится всю мою жизнь, но это всё ассимилированная музыка. Я не бразилец, я не чёрный, я не с Ямайки, я — второе поколение евреев-эмигрантов из Восточной Европы. Так почему бы мне не взглянуть на ту музыку и посмотреть, может там есть что-то, что я смог бы использовать».

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">17 апреля</p>	<p style="text-align: center;">Бастер Уильямс (р. 17 апреля 1942)</p> <p>Американский джазовый контрабасист. Записал саундтреки к фильмам, в том числе «Шербуржские зонтики»; «Золото Маккенны», «Твин Пикс», «Clockers» и т.д.</p> <p>Уильямс исполнял свои композиции на уникальном инструменте конца 1800-х годов Boosey & Hawkes, особенностью которого (помимо возраста контрабаса) был усилитель басовых струн.</p> <p style="text-align: center;"><i>«Гармония Бастера безупречна, и у него есть ритмичный смысл, который является неизменным, чувствуется и является совершенно оригинальным».</i></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">18 апреля</p>	<p style="text-align: center;">Борис Мажоров (р. 18 апреля 1970)</p> <p style="text-align: center;">Бас гитарист, Санкт-Петербург</p> <p>Исполнитель о написании музыки: <i>«это было несколько аккордов и несколько моих рисунков, которые сплелись в нечто единое. Очень многие люди пишут музыку, руководствуясь только своими чувствами».</i></p>

19 апреля

Одиссей Богусевич

(р.19.04.1964)

Джазовый пианист. Участвовал в джазовых фестивалях в России (Москва, Сочи, Уфа), Польше, Австрии, Швеции, Бельгии, Индии.

«Джаз – это искусство, как пластилин. В нем может ужиться любое музыкальное направление и звучание: от этнического до электронного. Поэтому, клавишные электронные инструменты будут всегда присутствовать в любых стилях, даже в академических».

«Музыка способствует подвижности ума и мышления, развивает скорость реакции, чувство группы и ответственность за свой коллектив».

20 апреля

Анатолий Ошеревич Кролл

(р. 20 апреля 1943)

Один из наиболее известных и авторитетных дирижеров, кинокомпозиторов и пианистов российского джаза и эстрады. Автор музыки к фильмам «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх» режиссера Карена Шахназарова и многим другим картинам

О джазе:

«Мне ужасно не нравится, когда джаз пытаются одеть в какой-то унылый филармонический наряд, представить, что это какое-то искусство, которое непременно нужно слушать с глубокомысленным выражением лица. Чушь! Джаз абсолютно органичен, и любой культурный человек найдет для себя что-то близкое в нем».

О киномузыке:

«Сегодня музыка в кино, как правило, носит иллюстративный характер, как обои в квартире, которые вы не замечаете. Дошло до смешного, в газете можно увидеть объявление: «Имею синтезатор, могу написать музыку к фильму». Это так же неприемлемо, как существование режиссеров, которые стали снимать кино от нечего делать. Композиции нужно учиться так же, как и режиссуре».

22 апреля

Чарльз Мингус

(22 апреля 1922 – 5 января 1979)

Американский джазовый контрабасист и композитор. За свою амбициозную музыку и грозный темперамент Мингус заслужил прозвище «Злой человек джаза». В своем творчестве резко выступал против расовой дискриминации как социального явления

Чарльз Мингус был сложной, непредсказуемой и противоречивой личностью. Многие считали его странным, человеком настроения. Главная странность в том, что он носил свой контрабас повсюду, и не только, когда играл. Чарльз хотел, чтобы инструмент проникся атмосферой тех мест, где он побывал и которой впоследствии будет наполнена его музыка.

Несмотря на огромный вклад в музыку и его талант, он, был признан и оценен мировой общественностью только после смерти.

«Как вы думаете, что происходит с композитором, который искренне любит писать и должен ждать тридцать лет, чтобы кто-то сыграл его музыку?»

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">23 апреля</p>	<p style="text-align: center;">Вадим Николаевич Людвиковский (23 апреля 1925 – 10 декабря 1995) Советский джазовый дирижёр, композитор, аранжировщик. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995)</p> <p>Вадим Людвиковский обрел известность как один из наиболее прогрессивных бенд-лидеров Советского Союза и как дирижер легендарного оркестра Гостелерадио. Его аранжировки звучали в «Бриллиантовой руке», фильме «Иван Васильевич меняет профессию», также он участвовал в озвучивании «Джентльменов удачи» и первых серий мультфильма «Ну, погоди!».</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">24 апреля</p>	<p style="text-align: center;">Барбра Джоан Стрейзанд (р. 24 апреля 1942) Американская певица и актриса, также достигшая успеха как композитор, кинорежиссёр, продюсер и политическая активистка</p> <p style="text-align: center;">О своей популярности: <i>«Я не так уж часто снимаюсь в кино или выступаю на сцене. В общем, не мозолю глаза зрителям. Мой девиз: «Лучше меньше, да лучше».</i></p> <p style="text-align: center;">О роли искусства: <i>«Искусство существует не только для развлечения, но и для того, чтобы побуждать к размышлениям, провоцировать и даже тревожить в целях извечного поиска правды».</i></p>

25 апреля

Элла Джейн Фицджеральд

(25 апреля 1917 – 15 июня 1996)

Американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки («первая леди джаза», «первая леди песен»), обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта (вид импровизации, когда вместо инструмента используется голос) и голосовой импровизации.

Элла Фицджеральд никогда не брала уроков вокала. Свой уникальный голос (от силы которого, по слухам, разбивались бокалы), она наработала исключительно практикой. Сначала в церкви, где пели в жанрах госпел и спиричуэлс, а затем подражая пению знаменитых певцов.

Как-то Элле сказали, что в Италии ее зовут «Мама-джаз». «Это замечательно придумано, - сказала Элла, - я страшно рада и надеюсь, что меня не назовут однажды «Бабушка-джаз».

29 апреля

Тутс Тилеманс

(29 апреля 1922 – 22 августа 2016)

Бельгийский и американский исполнитель на губной гармонике, гитарист, мастер художественного свиста.

Первым ввел в джаз художественный свист и губную гармонику, сделал её джазовым инструментом. Тутс был первым музыкантом, который исполнил полноценные джазовые импровизации на губной гармошке

«При помощи всего лишь нескольких нот на своей гармонике Тилеманс был в состоянии поднять настроение практически каждому человеку на этой планете. Иногда это были веселые ноты, но чаще – меланхолические», - отмечает бельгийский телеканал ВРТ.

Сам музыкант описывал себя так: «Лучше всего я себя чувствую в состоянии между смехом и слезами».

Составители:

Студенты ПГК им. А. К. Глазунова

Никонова Ольга (II курс, «Этномузыкология»)

Полпудова Ксения (III курс, «Музыковедение»)

Яковлева София (III курс, «Музыковедение»)