

**100
ЛЕГЕНД**

ДЖАЗА

ВСЕ О ДЖАЗЕ
•
БИОГРАФИИ МУЗЫКАНТОВ
•
**УНИКАЛЬНАЯ ПОДБОРКА
ИЛЛЮСТРАЦИЙ**

100 ЛЕГЕНД

ДЖАЗА

Москва
2017

УДК 785(091)
ББК 85.318
С81

С81 **100** легенд джаз-музыки. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 96 с. — (Легенды музыки).

ISBN 978-5-699-78330-4

Джаз спустя десятки лет продолжает оставаться одним из самых открытых для импровизации, но при этом наиболее каноничных музыкальных жанров. На страницах издания вас ждет не только экскурс в биографии знаменитостей, таких как Луи Армстронг, Нина Симон, Эми Уайнхаус, но и знакомство с музыкальными инструментами, прославившими джаз. Книга станет замечательным подарком для ценителей джаза. Для тех, кто только начинает интересоваться этим жанром, настоящей находкой станет рубрика «Обязательно к прослушиванию».

УДК 785(091)
ББК 85.318

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5	Коулмен Хокинс	26
РОЖДЕНИЕ ДЖАЗА	6	Арти Шоу.....	27
Сидней Беше.....	6	Джимми Рашинг	28
Уильям Хэнди	7	Кути Уильямс.....	29
Джо Оливер	8	Бад Фримен.....	30
Скотт Джоппин	9	СЕРЕДИНА ВЕКА:	
Коул Портер	10	НОВЫЕ СТИЛИ И УТРАТА	
Пол Уайтмен	11	БЫЛОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ	31
РАСЦВЕТ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ:		Лестер Янг	31
ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX ВЕКА	12	Чарли Кристиан	32
Флетчер Хэндерсон	12	Бадди Тейт	33
Нобл Сиссл	13	Бен Узбстер	34
Бесси Смит	14	Диззи Гиллеси	35
Бадди Болден и Фредди Кеппард.....	15	Бенни Гудмен.....	36
Джимми Нун.....	16	Джин Крупа	37
Дюк Эллингтон.....	17	Оскар Питерсон	38
Луи Армстронг	18	Сара Вон	39
Джелли Мортон	19	Дина Вашингтон	40
Джордж Гершвин	20	Элла Фицджеральд.....	41
Джонни Ходжес.....	21	Арт Блейки.....	42
Чарли Паркер.....	22	Бадди Рич.....	43
Каунт Бейси.....	23	Джон и Элис Колтрейн	44
Джанго Рейнхардт	24	Макс Роуч и Клиффорд Браун.....	45
Билли Холидей.....	25	Декстер Гордон	46
		Чет Бейкер.....	47

Гленн Миллер	48
Телониус Монк.....	49
Олег Лундстрем.....	50
Фэтс Наварро.....	51
Леонид Утёсов	52
Виктор Фельдман.....	53
Бинг Кросби	54
Лео Паркер.....	55
Пегги Ли.....	56
Нэт Кинг и Натали Коул.....	57
Стэн Гетц	58
Пол Чемберс	59

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ: ВОЗВРАЩЕНИЕ НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОЛИМП.....

Майлз Дэвис	60
Биг Джо Тёрнер.....	61
Бастер Уильямс	62
Гил Эванс.....	63
Дженни Ли	64
Гэри Пикок.....	65
Хорас Сильвер	66
Габор Сабо	67
Стив Лейси и Сесил Тейлор.....	68
Джордж Рассел.....	69
Лайонел Хэмптон	70
Куинси Джонс	71
Рэй Чарльз	72

Дэйв Холланд и Чик Кория.....	73
Нина Симон	74
Уэйн Шортер	75
Мишель Петруччiani	76
Этель Уотерс.....	77
Джерри Маллигэн.....	78
Рафик Бабаев	79
Рон Картер.....	80
Эван Паркер.....	81
Сонни Роллинз и Орнетт Коулман	82
Рэй Браун и Дженис Джоплин	83
Джордж Коулмен.....	84

ДЖАЗ XXI ВЕКА

Ди Ди Бриджуотер и Лакшминараяна Субраманиам	85
Лариса Долина и Ирина Отиева	86
Уинтон Марсалис	87
Мишель Годар	88
Даниил Крамер.....	89
Игорь Бутман.....	90
Юсеф Латиф.....	91
Дэвид Сэнборн	92
Аника Нони Роуз.....	93
Эми Уайнхаус и Конча Буйка.....	94

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....

ВВЕДЕНИЕ

Рожденный на африканских землях, взявший свои истоки из блюза — музыки «черных рабов» Нового Света — джаз спустя десятилетия продолжает оставаться одним из самых открытых для импровизации, но при этом наиболее каноничных музыкальных жанров. Луи Армстронг и его хриплый голос, Нина Симон и ее чувственный соул, Эми Уайнхаус и ее дерзкие экспромты на сцене — все это визитные карточки джазовой музыки, пожалуй, самой многогранной среди популярных ныне.

Настоящее издание будет замечательным подарком для ценителей джаза, поскольку информация о многих его исполнителях на русском языке публикуется впервые. Для новичка, который только начинает интересоваться этим музыкальным жанром, находкой станет рубрика «Обязательно к прослушиванию», где мы собрали лучшие композиции легендарных джаз-, блюз- и соул-исполнителей. На страницах издания вас ждет экскурс не только в биографии знаменитостей, но и знакомство со всеми инструментами, прославившими джаз (например, серпентом — уникальным духовым музыкальным инструментом, на котором играет французский джазмен Мишель Годар).

Книга «100 легенд джаз-музыки» способна вдохновить каждого — кого-то на прослушивание пластинок 1940-х годов, а кого-то на создание собственной музыки, динамичной, витиеватой и неизменно прекрасной, коей является джаз.

СИДНЕЙ БЕШЕ

НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА

Сидней Джозеф Беше появился на свет 14 мая 1897 года в бедной семье в Новом Орлеане (штат Луизиана). Его близкие обожали музыку: четверо братьев Сиднея на чем-либо играли, а отец, будучи простым закройщиком, часто музицировал в кругу семьи. С шести лет мальчик увлекался искусством, и его первым музыкальным инструментом стал кларнет. Талант Сиднея был настолько уникален, что уже в 13 лет Беше выступал с джазовыми коллективами и набирал учеников, чтобы передать им навыки игры на кларнете. Эти занятия посещал и впоследствии прославившийся Джимми Нун, который был старше своего учителя на два года.

Обязательно к прослушиванию

**BLUE HORIZON,
PETITE FLEUR,
SUMMERTIME
& EGYPTIAN FANTASY**

ПЕРВЫЕ ГАСТРОЛИ

С 1911 по 1917 год Сидней поменял несколько джазовых оркестров и поработал со многими известными музыкантами: Оливером Кингом, Фредди Кеппардом, Бадди Болденом, Джимми Нуном. В 1919 году Беше перешел в ансамбль Уилла Кука Southern Syncopated Orchestra. Вместе

с ним молодой Сидней отправился в первый европейский тур, из которого привез сопрано-саксофон. Этот инструмент и стал для музыканта основным.

В 1923 году Сидней Беше совместно с Кларенсом Уильямсом выпустил первую пластинку. Следующие два года саксофонист постоянно записывался, сотрудничая с блюзовыми исполнительницами. Считается, что его музыка стала прародительницей новоорлеанского (традиционного) джаза.

РАБОТА СО ЗВЕЗДАМИ

В 1924 году Сидней играл в коллективе Дюка Эллингтона, и, по многим оценкам, именно это вдохновило последнего перейти к джаз-музыке. В том же году Беше открыл Club

Basha в Гарлеме и впервые собрал там собственный оркестр. Параллельно музыкант продолжал выступать с другими ансамблями. Так, в Париже Беше играл в коллективе Нобла Сиссла. В 1930 году Сидней едва не получил срок во французской тюрьме: некоторые оркестранты оскорбительно отозвались о нем, в ответ на что джазмен достал пистолет и ранил одного из них. Сиднея арестовали, но не задержали надолго — вскоре он был выслан обратно в США.

Эта история никак не отразилась на творчестве Сиднея: он по-прежнему много и плодотворно работал. В 1932 году Беше собрал коллектив New Orleans Feetwarmers, с которым записывал пластинки. В это же время, после спада интереса к джазу, Сидней открыл маленькое швейное ателье, которое больше использовалось как место встречи джазовых музыкантов.

В 1940-х годах Сидней Беше записал несколько песен, которые стали популярными, в том числе композицию Джорджа Гершвина Summertime. В 1944 году джазмен выпустил пластинку с записью Blue Horizon. Эту композицию называли идеальным образцом новоорлеанского джаза.

ПЕРЕЕЗД В ЕВРОПУ

В 1949 году Сидней окончательно перебрался в Париж, его слава росла, он стал культовой фигурой среди европейских любителей джаза, тогда как в США его имя постепенно предавалось забвению. Сидней Беше умер 14 мая 1959 года. В честь музыканта был возведен памятник в городе Жуан-ле-Пинсе во Франции, а в 1960 году на первом европейском джазовом фестивале Сиднею были посвящены отдельные выступления. История джаза хранит имя Сиднея Беше как одно из культовых.

УИЛЬЯМ ХЭНДИ

ПЕРВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Прозвище Отец блюза, которое получил музыкант, ярко характеризует ту роль, которую Уильям Кристофер Хэнди сыграл в развитии джазовой культуры. В 1893 году исполнитель собрал свой первый скрипичный оркестр под названием The Lauzetta Quartet. Следующие 10 лет Хэнди гастролировал с разными коллективами, организовывал концерты и даже руководил танцевальным оркестром Mahara's Minstrels.

**Обязательно
к прослушиванию**

**MEMPHIS BLUES,
ST. LOUIS BLUES**

ПОВОРОТ К БЛЮЗУ

В 1903 году с Хэнди произошел случай, который послужил началом блюзовой карьеры музыканта. Описывая это событие в автобиографии, Уильям рассказывал, что однажды услышал чью-то игру на гитаре. Хэнди поразила манера исполнения, которую он перенял и стал использовать, создавая собственные мелодии. После этого случая композиции в таком стиле начали появляться на концертах Уильяма, а в 1912 году он выпустил дебютную пластинку Memphis Blues, полностью посвященную новой музыке. Удиви-

тельно то, что одноименную композицию, ставшую первой в плеяде великих блюзовых песен, исполнитель продал всего за 100 долларов.

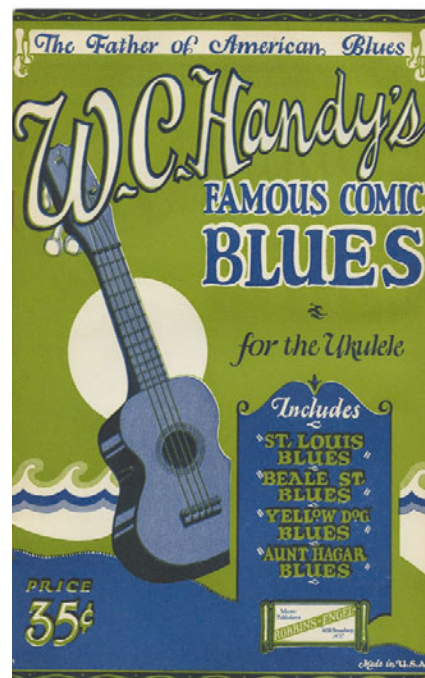
В последующие несколько лет Хэнди писал песни, которые стали символами блюза. Среди них можно назвать такие композиции, как Yellow Dog Blues, Beale Street Blues, St. Louis Blues.

ТАЛАНТ ПИСАТЕЛЯ

С 1918 года Хэнди опубликовал несколько антологий блюза. В 1926 году вышла одна из его самых известных книг Blues: An Anthology, в которой Уильям подробно рассмотрел развитие этого музыкального стиля.

С 1920 года Хэнди продолжил выступать с джазовыми оркестрами, писал песни, стал сотрудничать с Джелли Роллом Мортонем, Генри Редом Алленом и многими другими музыкантами. Однако в эти же годы у Уильяма появились проблемы со зрением — он давал все меньше концертов и все больше времени уделял записям пластинок. Но еще 20 лет Хэнди сочинял музыку, его песни и сейчас считаются эталоном блюза. К 1940-м годам композитору диагностировали полную потерю зрения. Его карьера закончилась. Остаток своих дней Хэнди прожил в Нью-Йорке, здесь он и умер в 1958 году.

Вклад, который Хэнди внес в развитие блюза, неоценим. Недаром главная блюзовая награда названа в его честь — W. C. Handy Awards.

Сборник блюзовых композиций Хэнди с пометкой «Отец американского блюза»

Могильный камень на месте захоронения Уильяма Хэнди

ДЖО ОЛИВЕР

СКВОЗЬ ТЕРНИИ...

Джо Кинг Оливер родился в крайне бедной семье 11 мая 1885 года в Новом Орлеане (штат Луизиана). В детстве он ослеп на один глаз из-за несчастного случая. Кажалось бы, ничто не предвещало Оливеру хорошего будущего, но с 15 лет юноша начал осваивать музыкальные инструменты. Сначала он играл на корнете, затем — на тромбоне.

Профессионально заниматься музыкой Оливер стал в 1907 году. С этого времени он выступал с различными джазовыми оркестрами. К 1915 году Джо стал известен как один из ведущих джазменов Нового Орлеана.

ПЕРЕЕЗД В ЧИКАГО

В 1917 году джазовая диаспора перемещается в Чикаго. Причина этого — вступление США в Первую

Тромбон — первый инструмент, который освоил Джо

мировую войну. Новый Орлеан был объявлен стратегическим центром: увеселительные заведения повсеместно закрывались, музыка постепенно стихала. В поисках работы джазмены взяли курс на север.

В 1918 году Оливер собрал группу King Oliver's Creole Jazz Band и переехал в Чикаго, где быстро завоевал сердца местной публики. Он выступал в известном клубе Royal Gardens и кабаре Lincoln Gardens. Ансамбль Оливера был очень успешен. Вместе с ним давали концерты как известные в то время музыканты, так и исполнители, которым еще предстояло стать популярными. Многие из них, как, например, Луи Армстронг, считали Джо Оливера учителем и называли его Папа Джо. Визитной карточкой Оливера стал надвинутый на глаз котелок (таким образом музыкант скрывал больной глаз).

НЬЮ-ЙОРК И ЗАБВЕНИЕ

В 1920-х годах Оливер записывал хиты и успешно гастролировал. В конце десятилетия вместе с группой музыкант перебрался в Нью-Йорк, где и принял досадно неверное решение — отказался от регулярных выступлений в клубе. Вскоре после этого его коллектив распался. Продолжая заниматься музыкой, Оливер гастролировал с другими оркестрами, но постепенно его популярность угасала.

В это время среди джазменов появлялись новые имена, а о Джо начали забывать. Его финансовое положение оставляло желать лучшего: в конце жизни великому музыканту пришлось работать швейцаром и уборщиком. Кроме того, развившаяся зубная болезнь повлияла на исполнительское мастерство — Оливер больше не мог виртуозно владеть тромбонами и корнетом.

В 1938 году Джо Кинга Оливера не стало. В 2007 году музыкант был увековечен в Зале славы Ричмонда.

**Обязательно
к прослушиванию**

**MABEL'S DREAM,
SOMEDAY SWEETHEART**

Котелок — фирменный атрибут Папы Джо, только под шляпой музыкант скрывал больной глаз

СКОТТ ДЖОПЛИН

ДЕТСТВО

Скотт Джопплин родился 24 ноября 1868 года. С раннего детства он интересовался музыкой. В семь лет Скотт начал играть на фортепиано, а к 11 годам уже исполнял сложнейшие произведения. Однако отец не поддерживал увлечение сына, считая, что мужчине нужна постоянная рабочая профессия, которая позволит приносить в дом деньги. Мать же, наоборот, поощряла интерес мальчика. Финансовое состояние семьи Джопплинов было очень тяжелым, а вскоре, когда ее глава ушел к другой женщине, она распалась, однако занятий музыкой Скотт не бросал. Ему везло с учителями, многие, восхищенные целеустремленностью мальчика, занимались с ним бесплатно. В 16 лет молодой музыкант впервые выступил в оркестре The Texas Medley Quartette. Тогда же Скотт начал осваивать гитару и мандолину.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго Скотт Джопплин собрал первую группу музыкан-

**Обязательно
к прослушиванию**
**MAPLE LEAF RAG,
THE ENTERTAINER**

ты которой играли на корнетах. Именно тогда ошеломляющую популярность начал приобретать регтайм.

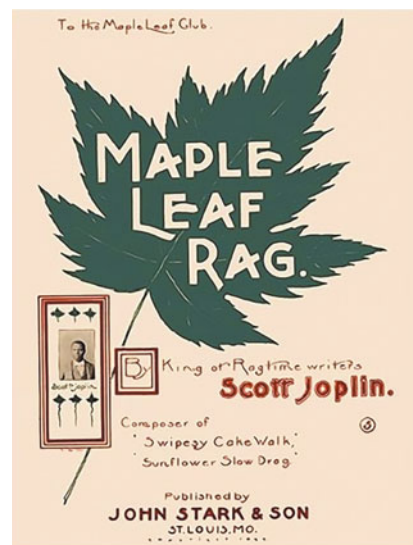
Однако для Скотта Джопплина 1890-е годы были трудными временами. У него не было своего дома, но постоянные переезды не мешали музыканту выступать вместе с оркестрами. Эти гастрольные туры позволяли Скотту выпускать в свет свои сочинения. В 1899 году вышла Maple Leaf Rag — выдающаяся композиция, на которую равнялись многие композиторы.

Начало XX века было очень противоречивым временем для Скотта. С одной стороны, он плодотворно работал, писал музыку, выпустил несколько очень успешных композиций. С другой — его беспокоили и тяготили семейные проблемы: первый ребенок умер вскоре после рождения, жена не разделяла страсти мужа к музыке, в итоге их отношения сошли на нет и супруги развелись.

ТРЕМОНИША. ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

В 1907 году Скотт переехал в Нью-Йорк, пытаясь найти продюсера для своей оперы Treemonisha. Безуспешно. Музыкант решил рискнуть и сделать упрощенную постановку самостоятельно. И снова неудача: затея не принесла успеха, и теперь Джопплин стал еще и банкротом.

В 1914 году Скотт и его третья жена Лотти Стоукс совместно работали над композицией Magnetic Rag. Уже тогда Джопплину поставили страшный диагноз — сифилис. Музыкант работал, не щадя себя. В надежде оставить как можно больше записей и сохранить свою

Обложка первого издания «Регтайма кленового листа».

Издатель Джон Старк. 1899 год

музыку для поколений он невероятно спешил. Это ему удалось: произведения были переведены на бумагу. Скотт Джопплин ушел со спокойной душой.

При жизни джазмена не вся его музыка имела успех. Ее называли слишком «белой», то слишком «черной», то слишком неклассической. Настоящее признание пришло к Скотту Джопплину лишь после смерти.

Звезда Скотта Джопплина на Аллее Славы в Сент-Луисе

КОУЛ ПОРТЕР

ПУТЬ К СЛАВЕ

Коул Портер, в отличие от многих джазменов своего времени, родился в невероятно богатой семье, жившей в Перу (штат Индиана). Дед мальчика — очень властный человек — требовал от внука, чтобы тот стал адвокатом, но Коул был готов бросить вызов всему свету ради музыки. Он, однако, вынужденно поступил в Йельский университет на юридический факультет, совмещая при этом учебу с музыкальными занятиями. Молодой исполнитель выступал перед сокурсниками и сочинял песни. Годы его студенчества были очень плодотворными — юноша стал автором около 300 композиций.

В 1913 году Коул окончательно оставил юриспруденцию и при поддержке декана перевелся на музыкальный факультет в Гарвард. В 1915 году юношу настигла первая волна известности. Песня Коула Портера *Esmeralda* зазвучала на Бродвее.

Дом в Индиане, где Коул Портер провел детство

ПАРИЖ

В 1917 году, после вступления США в Первую мировую войну, Коул перебрался во Францию — помогал распространять гуманитарную помощь и служил во Французском иностранном легионе. В то же время у него были свои роскошные апартаменты в Париже для досуга. Коул Портер вел себя скандально даже для повидавшей многое французской столицы. Будучи человеком нетрадиционной ориентации, в 1919 году он женился на Линде Ли Томас. О вкусах жениха женщина знала, но тем не менее согласилась на брак, который стал для обоих супругов взаимовыгодным партнерством — Коул скрывал гомосексуализм, а Линда получила социальный статус. Супруги были лучшими друзьями и оставались преданы друг другу до самой смерти Линды в 1954 году. В начале 1920-х годов Коул Портер создал одну из первых симфонических джазовых композиций — *Within the Quota*.

УСПЕХ В США

В 1928 году музыкант вернулся на Бродвей. Коул, чью кандидатуру предложила Ирэн Бордони, работал над мюзиклом *Paris*. Постановка имела успех: повсюду звучали песни Портера, а его самого пригласили в Голливуд. Хотя фильм *The Battle of Paris* не стал популярен, джазмен прославился. В 1930-х годах Коул много работал, и его извест-

ность росла. Он писал песни для мюзиклов. Один из них — *The New Yorkers* — имел ошеломляющий успех, а его саундтрек до сих пор является хитом. Коула все чаще стали приглашать в качестве композитора для участия при создании голливудских кинокартин.

В 1937 году с Портером произошел несчастный случай: во время конной прогулки он упал с лошади, которая, споткнувшись, обрушилась на Коула и раздавила ему ноги. Стерпевшись со ставшей его постоянным спутником болью, он, уже инвалид, вернулся к работе. В 1940-х годах Коул поддерживал статус звездного композитора: он писал песни для на шумевших бродвейских шоу и голливудских кинокартин, а его мюзиклы собирали престижные награды.

К 1958 году композитор остался в одиночестве. Его матери и жены больше не было, а самому Коулу после сильных болей все-таки ампутировали ногу. Творческий путь Портера закончился. Музыкант прожил еще шесть лет, однако больше не написал ни одной песни. Остаток дней он провел в уединении и был похоронен на семейном кладбище между могилами своих жены и отца.

Обязательно
к прослушиванию

WITHIN THE QUOTA

ПОЛ УАЙТМЕН

НАЧАЛО ПУТИ

Карьера Пола Сэмюэля Уайтмена началась в Денвере в 1907 году, когда он стал участником симфонического оркестра, играя на альте. В 1914 году музыкант выступал в составе симфонического оркестра в Сан-Франциско. После войны под руководством Пола начала работу группа Paul Whiteman Orchestra. Тогда же Уайтмен возглавил и джаз-танцевальный коллектив. Творческая деятельность музыканта расширялась: к 1920 году под его руководством находилось уже 28 ансамблей.

САМЫЙ ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

В 1920-х годах Пола называли Королем джаза. Хотя он всегда говорил, что пришел на сцену с уже сложившимся стилем, многие музыканты обвиняли его в попытке сломать каноны джаза как музыкального жанра. Так, отличительной чертой джаза, без сомнения, считается импровизация, а Пол предлагал играть по нотам. Из-за подобных заявлений Уайтмен разошелся во взглядах с некоторыми исполнителями: например, Эдди

Пол Уайтмен и Пегги Ли записывают радиопередачу. 1947 год

Кондон обвинил Пола в попытке «сделать леди» из джаза. Однако у поклонников этого музыкального жанра стиль Уайтмена все же нашел свой отклик.

Пол нанимал лучших джазменов для своих ансамблей. Хотя ему приходилось считаться с требованиями правления Whiteman и нередко игнорировать прекрасные способности темнокожих исполнителей. Впрочем, иногда Пол пренебрегал запретами и брал на работу аранжировщиков и из числа афроамериканцев. Пол Уайтмен помогал родиться новым именам в джазе, которые в будущем стали популярными певцами и музыкантами.

НАСЛЕДИЕ

Группа The Paul Whiteman Orchestra создала множество композиций, ставших прославленными стандартами джаза, которые после появления использовались еще многие годы другими исполнителями в качестве образца. Произведения Пола Уайтмена перепевались десятки раз, на многие из них делались кавер-версии.

В 1985 году Стивен Спилберг взял композицию Hot Lips для своего фильма.

Наследие Пола Уайтмена потрясает воображение. Он сделал около 3000 аранжировок, создал музыку для шести бродвейских шоу и записал множество пластинок. Вклад исполнителя в развитие джаза огромен. Композиции Whispering и Rhapsody in Blue введены в Зал славы премии «Грэмми», а сам автор награжден двумя звездами на голливудской Аллее Славы. Песня Rhapsody in Blue включена в библиотеку Конгресса США как композиция, которая «описывает жизнь в Соединенных Штатах».

**Обязательно
к прослушиванию**

**RHAPSODY IN BLUE,
MISSISSIPPI SUITE,
HOT LIPS**

Фото Уайтмена, подписанное для поклонницы

ФЛЕТЧЕР ХЭНДЕРСОН

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МУЗЫКЕ

Джеймс Флетчер Гамильтон Хэндerson родился 18 декабря 1897 года в Катберте (штат Джорджия). Уже с шести лет он начал заниматься музыкой, однако до профессиональной сцены было еще далеко. Флетчер был студентом Алабамского университета и выпустился с дипломом магистра химии. Тогда же, в 1920 году, юноша переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить получать образование. Однако проживание в этом городе требовало дополнительных средств, и, чтобы обеспечить себя, Флетчер начал подрабатывать, играя на пианино. Именно тогда юноша понял, что хочет заниматься музыкой.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 1922 году Флетчера пригласили в студию звукозаписи, соз-

Вместе с музыкой свинг появляется и одноименный невероятно популярный танец

данную Уильямом Хэнди. Тогда же музыкант отправился в свой первый гастрольный тур. Постепенно джазмен приобрел широкую популярность и репутацию хорошего аккомпаниатора. С его участием записывали свои пластинки известные блюзовые певицы.

В 1923 году Флетчер Хэндerson создал свой первый ансамбль. Позже на его основе возник биг-бэнд, с которым музыкант имел ошеломляющий успех. Считается, что в период своего сотрудничества с оркестром Джеймс стал первооткрывателем свинга. На протяжении почти десяти лет биг-бэнд Флетчера был невероятно популярен у любителей этой разновидности оркестрового джаза. И если в начале творческой карьеры Хэндersonа на манеру его игры влиял традиционный страйд-стиль, то в дальнейшем исполнитель выработал свой собственный уникальный почерк.

УСПЕШНЫЙ АРАНЖИРОВЩИК

В 1930-х годах популярность коллектива Флетчера тает — стали появляться новые биг-бэнды, которые выделялись своими необычными стилями. Оркестр Хэндersonа все больше отодвигался на второй план, а в 1939 году и вовсе распался. После этого Флетчер не раз пытался собрать новый коллектив, однако публике это было уже не так интересно, как раньше. Музыкант питал надежду еще до 1950 года.

Одновременно Флетчер Хэндerson активно работал как аранжировщик и композитор в других оркестрах. Среди его творческих партнеров значились коллективы таких известных музыкантов, как Бенни Гудмен, Глен Грей и братья Дорси. Считается, что именно творчество Флетчера Хэндersonа поспособствовало популярности этих исполнителей и их джаз-бэндов.

**Обязательно
к прослушиванию**

JUST BLUES

НОБЛ СИССЛ

АРМЕЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

Нобл Ли Сиссл появился на свет в семье пастора 10 июля 1889 года в Индианаполисе (штат Индиана). Еще в юности парень пел в церковном хоре, а во время учебы в университете начал заниматься музыкой углубленно. Самый активный интерес к творчеству Нобл проявил после армейского призыва. Сиссл служил в Нью-Йорке в 369-м полку, где познакомился с лейтенантом Джеймсом Юропом, с которым совместно создал полковой оркестр. Нобл и Джеймс — оба его участники: первый играл на скрипке и барабанах, а второй занимал дирижерскую позицию. Тогда это был обычный армейский оркестр, а сейчас 369th Regimental Band называют одной из величайших джазовых групп. После демобилизации Нобл не оставил свое детище, а Юроп перевел оркестр в гражданскую версию, которую продолжали популяризовать сослуживцы. Однако 9 мая 1919 года Джеймса убили, и перед смертью тот через своего друга Юби Блэйка попросил Нобла присмотреть за группой. Сиссл выполнил просьбу.

Обложка сингла из мюзикла Shuffle Along. 1921 год

**Обязательно
к прослушиванию**

**I'M JUST WILD ABOUT
HARRY**

ВМЕСТЕ С ЮБИ БЛЭЙКОМ

Юби Блэйк — известный джазовый композитор. С Ноблом Сиссл их связывали давняя дружба и сотрудничество. Вместе на протяжении многих лет они создавали музыкальные шедевры.

Творчество Нобла не ограничивалось выступлениями с оркестром. Вместе с Блэйком Сиссл участвовал в водевилях, написал несколько мюзиклов, среди которых вышедший в 1921 году Shuffle Along, ставший бродвейским хитом. Тогда же Нобл и Блэйк начали работать над фильмами, записывая для них музыку. Некоторые из тех кинолент сейчас хранятся в библиотеке Конгресса США.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Творчество Нобла Сиссла становилось все более популярным. Подтверждение тому — европейское турне артиста. С музыкантом выступали известные джазовые певцы и исполнители, Нобла ждали на радиостанциях, приглашали к участию в важных мероприятиях. Так, в 1953 году Сиссл играл на инаугурации Дуайта Эйзенхауэра.

Музыка Нобла до сих пор пользуется заслуженной популярностью и включается во многие известные фильмы в качестве саундтрека.

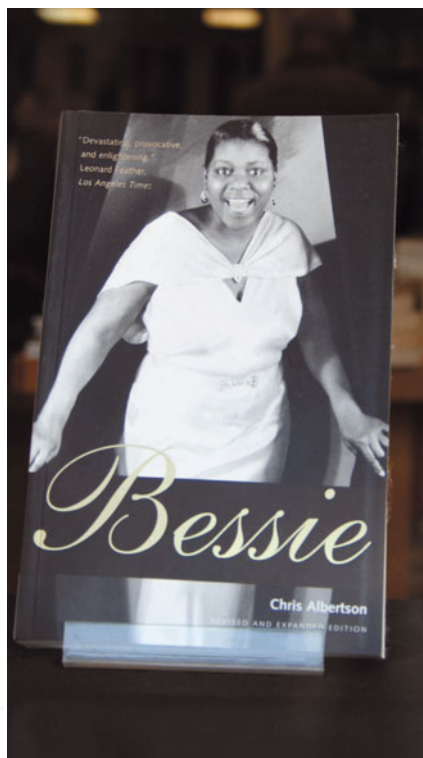
Обложка нотной записи Нобла Сиссла Serenade Blues. 1922 год

БЕССИ СМИТ

БЕССИ И МА РЕЙНИ

История Бесси Смит началась в штате Теннесси. Бесси появилась на свет 15 апреля 1894 года в многодетной семье и росла в крайней нищете. Родители едва сводили концы с концами, а после их смерти положение семьи стало еще хуже. Когда Бесси исполнилось 17 лет, ее старший брат Кларенс устроил сестру танцовщицей в труппу Rabbit Foot Minstrels. В те годы там очень успешно выступала певица Ма Рейни, которую называли Мамой блюза. Она заметила талантливую девушку и взяла ее к себе в ученицы. Бесси постигала тонкости вокала и очень скоро начала выступать на сцене с блюзовыми композициями, быстро набирая популярность.

Биография Бесси Смит: в свет вышло несколько книг, посвященных певице

УСПЕХ И ПРИЗНАНИЕ

В 1923 году Бесси выпустила первую пластинку с названием Down Hearted Blues. Записи певицы расходились огромными тиражами, ее популярность росла. На своих концертах исполнительница собирала полные залы — Бесси Смит стала очень влиятельной фигурой на джазовой сцене и начала работать со многими известными джазменами. В 1929 году она в первый и последний раз появилась на экранах в кинофильме St. Louis Blues (1939 год). Музыкальные критики отметили у испол-

нительницы особую манеру пения, называя ее очень эмоциональной и искренней.

БЕССИ И ДЕПРЕССИЯ

В 1930-х годах популярность Бесси пошла на спад. Причина тому — Великая депрессия, из-за которой кризис затронул и звукозаписывающие компании. Музыканты начали объединяться в оркестры, а Бесси Смит продолжила выступать самостоятельно. Тем не менее в 1933 году певица выпустила еще одну пластинку, после чего отправилась в концертное турне и работала на Бродвее.

В 1937 году 26 сентября Бесси Смит погибла в автокатастрофе. Ее концертные номера многократно перезаписывались и после смерти певицы.

Обязательно к прослушиванию

**BLEEDING HEARTED
BLUES,
JAIL-HOUSE BLUES**

Бесси Смит. 1936 год

БАДДИ БОЛДЕН И ФРЕДДИ КЕППАРД

ТАИНСТВЕННЫЙ КОРОЛЬ

Чарльз Фрэнк Болден, известный всему миру как Бадди Болден, является одной из самых неоднозначных личностей джаза. Его история до сих пор полна белых пятен. Даже о дате рождения Болдена спорят, в основном сходясь все же на 6 сентября 1877 года.

Бадди родился в Новом Орлеане и, поначалу работая парикмахером, вероятно, даже не думал заниматься музыкой профессионально. Кроме того, он издавал бульварный листок The Cricket, известный освещением скандальных историй. Музицировал Бадди в свободное время. Сначала играл на аккордеоне, затем самостоятельно освоил корнет. При собственной парикмахерской Болден держал бар, в котором выступали его знакомые музыканты. В 1895 году вместе со своей группой Buddy Bolden's Ragtime Band Бадди стал знаменит. Его коллектив играл регтаймы, блюз и считался едва ли не самым значительным оркестром среди групп того времени.

**Обязательно
к прослушиванию**

**БАДДИ БОЛДЕН
FUNKY BUTT**

**ФРЕДДИ КЕППАРД
SALTY DOG**

ПРООБРАЗ ДЖАЗ-БЭНДОВ

Buddy Bolden's Ragtime Band — образец знаменитых новоорлеанских джаз-бэндов, где у каждого исполнителя вместе с инструментом своя индивидуальная функция. Музыка, которую они играли, послужила толчком к рождению классического джаза из архаического — Бадди называют одним из его основоположников.

Дальнейшие сведения о судьбе музыканта противоречивы. Принято считать, что в 1906 году из-за злоупотребления алкоголем у Болдена случилось психическое расстройство, после чего на следующий год его со слабоумием поместили в лечебницу. Там, постепенно теряя связь с реальностью, Болден пребывал до конца своих дней — более 20 лет.

СМЕНА КОРОЛЯ

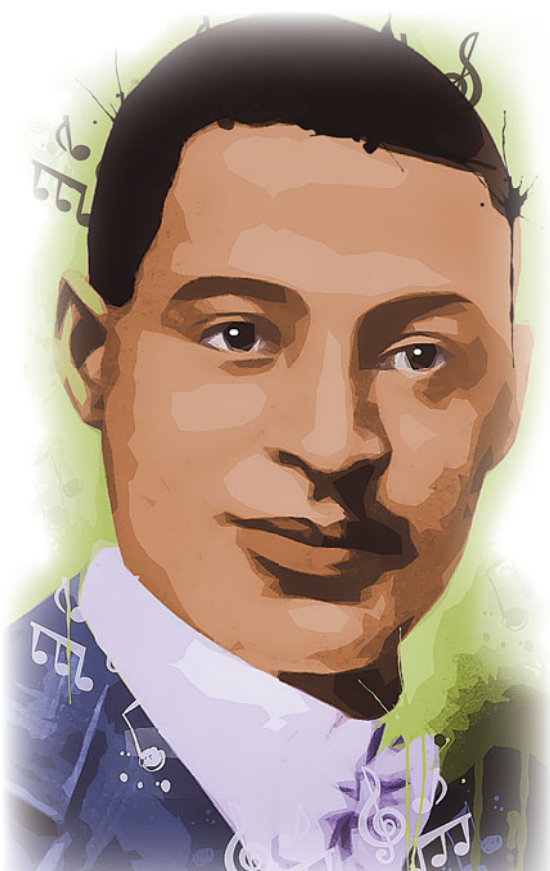
После того как Бадди Болден покинул музыкальный олимп, звание Короля по праву перешло к еще одному пионеру джаза — Фредди Кеппарду. Он родился 15 июля 1890 года в Новом Орлеане. Фредди с детства был музыкален: играл на мандолине, скрипке, аккордеоне. К 16 годам юноша освоил корнет и вошел в состав бэнда Olympia Orchestra. С 1907 года Фредди Кеппард — руководитель этого ансамбля.

В 1914 году молодой человек перебрался в Лос-Анджелес. Там он создал новый бэнд под названием

Original Creole Orchestra, с которым впоследствии много гастролировал по Чикаго и Нью-Йорку. Во время этого турне с Фредди произошла история, благодаря которой всем стало известно о его страхе быть скопированным. Однажды Кеппарду предложили сделать звукозапись его выступления, он отказался, считая, что лейбл планирует выпустить пластинку, не заплатив ему ни цента. Тогда все поняли, почему Фредди прикрывал пальцы платком — чтобы никто не мог воспроизвести манеру игры музыканта.

С 1917 года Фредди жил в Чикаго, выступая с известными джаз-менами и оркестрами. Начиная с 1924 года он записывался с разными музыкальными коллективами, а в 1926 году выпустил пластинку под названием Freddie Keppard's Jazz Cardinals. Однако ценители джаза отметили, что со временем Фредди утратил ту легкость игры и способность к импровизации, которые ему были присущи.

Фредди Кеппард умер от туберкулеза 15 июля 1933 года.

ДЖИММИ НУН

ПЕРВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ

Джимми Нун родился 23 апреля 1895 года в Луизиане. Будучи весьма музыкальным, он сначала освоил гитару, а в 15 лет взялся за кларнет. К 18 годам Джимми играл на нем в оркестре Фредди Кеппарда, иногда заменяя Сиднея Беше. Когда Беше покинул оркестр, Нун стал штатным кларнетистом.

Вплоть до 1918 года Джимми работал в Original Creole Orchestra Фредди Кеппарда, пока коллектив не распался. Нун уехал в Чикаго. Там он работал с именитыми джазовыми музыкантами и набирался опыта. Тогда же Джимми впервые записал свою музыку.

**Обязательно
к прослушиванию**

**SWEET LORRAINE,
MY MONDAY DATE**

АРЕХ CLUB

С середины 1920-х годов начался самый плодотворный и успешный период в творчестве Джимми Нуна.

В 1926 году музыкант создал собственный оркестр, назвав его Jimmie Noone's Apex Club Orchestra в честь площадки, на которой ему чаще всего приходилось выступать. Коллектив записал несколько пластинок и с успехом давал концерты. В Apex Club выступали музыканты, ставшие в будущем очень популярными.

Джимми стремился собрать биг-бэнд, однако оркестры такого масштаба — для него это было

Кларнет — музыкальный инструмент, с которого началась джазовая карьера Нуна

достаточно сложно, поэтому он продолжил работать с малочисленными составами.

ВОЗРОЖДАЯ КЛАССИКУ

В 1940-х годах у Джимми — приверженца традиционного стиля — появилась идея воссоздать классический новоорлеанский джаз. На пристрастия и вкусы в музыке Нуна особенно повлиял Франц Шепп — яркий представитель данной разновидности жанра, у которого Джимми брал уроки игры на кларнете. Именно эти занятия выработали у Нуна уникальную манеру исполнения. Музыкант был предан классическому джазу вплоть до преждевременной смерти от сердечного приступа в 49 лет.

Джимми Нун. 1920 год

ДЮК ЭЛЛИНГТОН

ВАШИНГТОН

Дюком (от англ. *duke* — «герцог») Эдварда Кеннеди Эллингтона прозвали друзья за умение держать себя в обществе и аристократические манеры. Семь лет Эллингтон стал учиться музыке, а в 11 уже самостоятельно сочинял первые произведения. Ему прочили карьеру художника, однако в 1917 году Дюк решил заниматься музыкой профессионально. Он обучался ей в Вашингтоне и заодно руководил местными ансамблями. В 1919 году Эллингтон познакомился с барабанщиком Сонни Гриром, с которым в дальнейшем организовал оркестр Washingtonians.

ЛИДЕР БИГ-БЭНДА

Достаточно быстро Дюк Эллингтон стал главой Washingtonians. В 1923 году ансамбль приехал в Нью-Йорк, где стал давать концерты в Гарлеме и небезызвестном Kentucky Club, тогда еще Hollywood Club. Спустя четыре года оркестр регулярно выступал в гарлемском Cotton Club. Тогда же появились композиции Эллингтона Creole Love Call, The Mooche, которые популярны до сих пор.

В 1931 году Washingtonians отправился в первый концертный тур. В это же время Эллингтон, работая с музыкой, заложил фундамент свинга. В 1930-х годах оркестр Дюка успешно гастролировал по Европе, давал концерты в лондонском театре Palladium. Эллингтон встретился с принцем Уэльским и герцогом Кентским.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

В 1950-е годы интерес к джазу стал угасать. Музыканты, игравшие в Washingtonians, стали покидать коллектив. Однако, в отличие от большинства других бэндов, оркестр Дюка не распался, напротив, он продолжил гастролировать. Уже в 1956 году Washingtonians вновь триумфально выступал на джазо-

Оркестр Эллингтона на концерте в Мюнхене. 1963 год

**Обязательно
к прослушиванию**

**CARAVAN,
LADY MAC,
IT DON'T MEAN A THING**

вом фестивале в Ньюпорте. Постепенно Эллингтоном и его музыкой стали интересоваться вновь.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В конце 1950-х годов Дюк начал интересоваться классическими темами из литературы. В 1957 году вышла его пластинка с записью Such Sweet Thunder — известная сюита, посвященная шекспировским персонажам. Популярность Дюка и его оркестра возрастала, они снова гастролировали по всему миру: концерты организовывались в Европе, СССР, на Ближнем и Дальнем Востоке. Дюк оказался среди самых известных людей, его представили королеве Елизавете, в его честь провели прием в Белом доме.

В 1973 году у Дюка Эллингтона обнаружили рак легких. Несмотря на это, музыкант продолжал выступать до последнего. Эдварда Кеннеди Эллингтона не стало 24 мая 1974 года.

ЛУИ АРМСТРОНГ

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Луи Армстронг родился в Новом Орлеане 4 августа 1901 года и вырос в крайней нищете. В 11 лет он работал на еврейскую семью Карнофски, которая подарила мальчику его первый корнет. Через год Луи попал в детский исправительный лагерь, где и получил дополнительные исполнительские навыки — освоил тамбурин и альтгорн. Несколько лет спустя Армстронг уже играл на улицах, в ресторанах, выступал в духовых оркестрах на парадах, учился у известных музыкантов. Среди своих наставников Луи Армстронг в первую очередь называл Оливера Джо Кинга.

ЧИКАГО И НЬЮ-ЙОРК

В 1922 году Джо Оливер пригласил Армстронга в Чикаго: играя в его оркестре, Луи сделал свои

**Обязательно
к прослушиванию**

**HELLO, DOLLY!,
WHAT A WONDERFUL
WORLD**

первые записи. В 1924 году по настоянию жены и ради развития собственной карьеры музыкант уехал в Нью-Йорк и поступил на службу в оркестр Флетчера Хэндерсона. К этому времени у Армстронга уже сформировался фирменный стиль. Многие говорили, что идут на выступления оркестра исключительно для того, чтобы послушать соло Луи. Тогда же музыкант начал играть на трубе и сделал несколько записей. Трубаachi Нью-Йорка тщетно пытались дотянуться до виртуозности Армстронга.

В оркестре Хэндерсона у Луи особо не было возможностей для творческого роста, и в 1925 году исполнитель вернулся в Чикаго. Он много работал, делал уникальные записи, саундтреки для немого кино, создавая стандарты, которые стали эталоном джаза на многие годы. В 1929 году Луи окончательно переехал в Нью-Йорк.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Армстронг выступал в Гарлеме не только как трубач, но и как вокалист. Публика обожала его необычный хриплый голос, который самому исполнителю вовсе не казался настолько уникальным: однажды он даже пытался прооперировать свои голосовые связки, чтобы избавиться от хрипоты. Лишь позднее музыкант осознает ценность своего тембра. Луи много гастролировал, записывал пластинки, которые расходились тысячными тиражами, выпустил автобиографию и съездил в мировое турне. Ежегодно музыкант давал около 300 концертов.

Труба, подаренная Армстронгу королем Великобритании Георгом V в 1933 году

В 1947 году менеджер Армстронга Джо Глейзер создал для Луи группу All Stars, в которой в разное время участвовали известные джазмены.

В 1959 году Армстронг перенес инфаркт, после которого музыканту пришлось урезать время, посвящаемое концертной деятельности. Однако исполнитель никогда не прекращал выступления полностью вплоть до самой смерти в 1971 году.

Влияние Армстронга на развитие джаза неосценимо. Как говорил известный ударник Джин Крупа, «джазовый музыкант не сыграет и 32 тактов, не отдав музыкальной дани Луи Армстронгу. Все сделал Луи — и сделал первым».

Луи Армстронг и Грейс Келли. 1956 год

ДЖЕЛЛИ МОРТОН

НОВЫЙ ОРЛЕАН

Джелли Ролл Мортон (при рождении Фердинанд Джозеф ЛаМот) родился в Новом Орлеане 20 октября 1890 года. В детстве он успешно освоил пианино и выступал на сцене. В 12 лет Джелли играл в ново-орлеанских увеселительных заведениях, в том числе и борделях, говоря прабабушке, с которой жил в то время, что подрабатывает ночным сторожем. Когда правда открылась, старушка выгнала правнука из дома.

Джелли Мортон много гастролировал по Америке, работая и пианистом, и композитором. Долгое время он выступал в Чикаго и Нью-Йорке. Многие известные произведения музыканта были созданы именно в этот период. В 1917 году Мортон отправился в Калифорнию, где его композиция *The Crane* приобрела ошеломительный успех.

ЧИКАГО И НЬЮ-ЙОРК

В 1923 году Мортон обосновался в Чикаго — стал активно записываться, выпускать пластинки. В 1926 году он заключил контракт со звукозаписывающей компанией Victor. Благодаря устойчивому материальному

положению музыканту удалось создать собственную группу *Red Hot Peppers*: их совместные записи считались джазовой классикой той поры. С Мртоном стремились выступить многие великие джазмены.

В конце 1928 года Джелли переехал в Нью-Йорк, где стал записываться и выступать сольно, однако здесь его творчество не вызвало такого ажиотажа, как в Чикаго. В 1931 году действие контракта Мортон с Victor прекратилось, и исполнитель продолжил выступать в Нью-Йорке, изредка делая радишоу.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В 1935 году Мортон уехал в Вашингтон, где стал владельцем своего бара (однако этот бизнес не был

**Обязательно
к прослушиванию**

**WOLVERINE BLUES,
I THOUGHT I HEARD
BUDDY BOLDEN SAY,
JELLY ROLL BLUES**

Обложка пластинки Мортон. 1915 год

особо успешен). В 1938 году Джелли записал музыку и дал интервью для библиотеки Конгресса США. Однажды Мортон получил тяжелую травму в собственном баре. Раны не позволили ему оправиться от случившегося, и музыкант, так и не восстановившись, умер от осложнений в 1941 году. Высокомерие Джелли Ролла Мортон отравило от него некоторых коллег — на похороны пришли немногие.

Граффити с изображением Мортон. Сидней, Австралия

ДЖОРДЖ ГЕРШВИН

ВЫСОКИЙ СТАРТ

Джордж Гершвин появился на свет в Бруклине 26 сентября 1898 года. Музыка начала интересовать мальчика, когда он в девятилетнем возрасте услышал игру своего приятеля на скрипке. У родителей Джорджа было фортепиано, купленное для старшего сына, однако на нем начал заниматься младший. На протяжении нескольких лет Джордж активно перенимал опыт у многих известных исполнителей.

Первую запись Джордж Гершвин сделал в 17-летнем возрасте, а уже спустя три года на стихи Ирвинга Цезаря создал композицию Swanee, которая стала национальным хитом. Тогда же Гершвин начал сотрудничество со звукозаписывающими компаниями Нью-Йорка. Он делал аранжировки, сочинял песни, причем не только под своим именем, но и под псевдонимами Фред Мерта и Берт Уинн, оперу Blue Monday, а вместе с братом — комедию Lady Be Good. Многие из этих композиций стали хрестоматийными.

Обязательно
к прослушиванию

RHAPSODY IN BLUE,
SWANEE

ДЖАЗ И КЛАССИКА

В 1924 году Гершвин уехал в Париж, где принялся изучать композицию. Однако с французскими учителями у Джорджа не складывалось: они считали, что строгое классическое исполнение повредит его уникальному джазовому стилю. После концерта в Карнеги-холле Гершвин вернулся в США. Он по-прежнему работал в джазовом жанре, при этом тяготея к классическому исполнению музыки. В 1935 году Джордж создал Porgy and Bess, которую многие считают одной из важнейших опер XX века, не собравшей, однако, после дебюта большой кассовой выручки.

КИНОИНДУСТРИЯ

После не оправдавшей ожидания постановки Porgy and Bess Гершвин переехал в Калифорнию, где созда-

Памятник Джорджу Гершвину в Польше

вал музыку к кинофильмам. Он органично соединял музыкальные стили, чем пользовались голливудские постановщики, а сам становился невероятно популярным в империи грез. Джорджа номинировали на премию «Оскар» и прочили ему еще больший успех, однако злокачественная опухоль мозга не оставила музыканту на это времени. В 1937 году Джорджа Гершвина не стало.

Отель «Гершвин», названный в честь композитора. Нью-Йорк, США

ДЖОННИ ХОДЖЕС

ДЖОННИ-БАРАБАНЩИК

Джон Корнелиус Ходжес родился 25 апреля 1906 года в Массачусетсе. Его родители хотели, чтобы сын учился играть на фортепиано, однако мальчику больше нравились барабаны: он собирал ударные установки из кастрюль и сковородок матери. В 13 лет юноша познакомился с исполнительской техникой Сиднея Беше. Известного музыканта знала сестра Джонни, и это придало смелости Ходжесу, чтобы подойти к джазмену. Впоследствии Джонни брал у Сиднея уроки игры на сопрано-саксофоне.

Мастерство молодого Ходжеса совершенствовалось с каждым днем. В 1920-х годах он выступал в Бостоне и Нью-Йорке, играл со многими известными джазменами, в том числе Чиком Уэббом и Оливером Джо Кингом.

ГОДЫ С ЭЛЛИНГТОНОМ

В 1928 году саксофонист Дюка Эллингтона попал в автокатастрофу, и джазмен уже во второй раз предложил Ходжесу войти в состав Washingtonians. Первое предложение Джонни отклонил, но на этот раз дал согласие. В 22 года молодой музыкант Джонни Ходжес начал

Джонни Ходжес. 1946 год

Ходжес с коллегами. 1946 год

карьеру альт-саксофониста в оркестре Эллингтона, которая длилась почти 40 лет.

Публика любила игру Джонни и его самого. Он стал популярнейшим альт-саксофонистом, считался едва ли не самым ценным музыкантом Washingtonians и постоянно записывался с Эллингтоном. С 1937 года у Ходжеса появилась уже собственная студия, но сотрудничество с оркестром продолжалось. Современники говорили, что Джонни был очень стеснительным человеком: даже став популярным, он предпочитал сидеть на своем месте, а не выходить к микрофону для исполнения соло.

И СНОВА WASHINGTONIANS

В какой-то момент Ходжес начал считать, что ему недостаточно платят за работу в оркестре. Параллельно с этим он осознал, что Эллингтон пользуется некоторыми его музыкальными идеями и, переделывая их, пишет новые песни. В 1951 году Джонни и еще несколько музыкантов покинули Washingtonians и создали свою группу, однако в 1955 году Ходжес распустил ее и вернулся в оркестр к Эллингтону, где и работал вплоть до самой смерти в 1970 году.

Джонни Ходжеса называли мастером свинга: он предпочитал яркую импровизацию игре по нотам.

**Обязательно
к прослушиванию**

CASTLE ROCK

ЧАРЛИ ПАРКЕР

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Чарли Паркер родился 29 августа 1920 года в Канзасе. В 11 лет он начал осваивать саксофон, а в 14 — стал играть в школьной группе на казенном инструменте. Впоследствии Чарли будет основоположником стиля бибоп, характеризующегося импровизацией и невероятно быстрыми темпами, и обретет известность под прозвищем Птица, которое включит в название многих композиций. А пока юноша учился и формировал манеру игры, на которую влиял отец — танцор, певец и пианист.

В конце 1930-х годов постоянно совершенствующийся в мастерстве Чарли разработал некоторые музыкальные идеи, заложившие фундамент бибоба. Несколько лет он играл в джазовых клубах Канзаса, выступая с разными коллективами и постоянно оттачивая навыки игры.

В 1938 году Чарли Паркер присоединился к группе Джея Макшенна, совместно с которой впервые записался. Спустя три года он оставил ее и перешел к коллективу музыкантов, которые сделали своим коньком импровизацию.

БИБОП

Бибоп появился в начале 1940-х годов. Материальных сведений об этом из того времени почти не сохранилось из-за постоянных забастовок звукозаписывающих студий. Вскоре бибоп приобрел поклонников и мировое признание. Чарли Паркер с друзьями, среди которых были Диззи Гиллеспи и Макс Роуч, организовали бибоп-концерт — и стали знаменитыми.

В 1945 году Чарли провел джазовую сессию, которую до сих пор называют величайшей. Вскоре после этого группа отправилась на неудачные гастрели. Тогда же музыкант увлекся наркотиками, что не могло не сказаться на его деятельности. Полностью избавиться от героинового пристрастия ему так и не удалось.

ОДИН К ОДНОМУ

Чарли Паркер записал множество блестящих композиций, однако его наркотическая и добавившаяся позже алкогольная зависимость сильно мешали работе: музыкант не попадал в ноты, пропускал начало своих партий и не слушал игру партнеров. В 1953 году Чарли выступил в Торонто, правда, не очень удачно, поскольку одновременно с его шоу шла трансляция турнира по боксу и все зрители были у экранов. Несмотря на это, запись концерта стала невероятно популярной.

В 1955 году героин свел Чарли Паркера в моги-

Чарли Паркер и Рэд Родни. 1947 год

лу. Музыкант выглядел так плохо, что врач, делавший заключение о смерти, отметил возраст 53 года вместо реальных 34 лет.

**Обязательно
к прослушиванию**

**SUMMERTIME,
BIRD OF PARADISE**

Выступление Чарли Паркера. 1947 год

КАУНТ БЕЙСИ

ВЫБОР ПУТИ

Уильям Джеймс Бейси, известный всему миру как Каунт Бейси, — одна из самых значительных фигур в истории свинга. Он сделал очень много для его развития, объединил музыкальные жанры, унифицировав блюз и соединив в нем разные манеры исполнения.

Инструмент Бейси — фортепиано, но мало кто знает, что в детстве Каунт мечтал о карьере барабанищика. В 15 лет юноша окончательно стал пианистом, после того как прослушал игру Сонни Гира — одного из величайших ударников в истории музыки — и, по всей видимости, обескуражился, не надеясь повторить его успех. Вскоре Бейси переехал в Нью-Йорк, где выступал в клубах, аккомпанируя джазовым певицам, и благодаря своему уникальному слуху подбирал музыку для немых фильмов в кинотеатрах.

COUNT BASIE ORCHESTRA

С середины 1920-х годов Бейси выступал со многими джазовыми оркестрами — и крупными,

и небольшими, нигде подолгу не задерживаясь. Так продолжалось до тех пор, пока в 1935 году музыкант не организовал собственный бэнд — Barons of Rhythm. Именно тогда у Бейси и появилось прозвище Каунт (от англ. *count* — «граф»), а его оркестр вскоре изменил название на Count Basie Orchestra. В 1936 году при помощи продюсера Джона Хэммонда Бейси и его бэнд перебрались в Нью-Йорк.

В оркестре Бейси играли известные джазмены, что позволило сделать выступления технически очень сложными и уникальными.

В 1954 году Count Basie Orchestra совершил первые европейские гастроли, которые стали для Каунта регулярными. Он участвовал в известных джазовых фестивалях, которые проходили в Чикаго, Гарлеме, Ньюпорте и Франции. Count Basie Orchestra регулярно выпускал пластинки, расхвалившиеся тысячами тиражами. Каунт записывался не только со своим бэндом, но и с джазовыми певцами. Состав оркестра Бейси постоянно обновлялся, однако общий стиль, который создал Каунт, был и остается неизменным.

Каунт Бейси на концерте своего оркестра. Гамбург, ФРГ, 1974 год

**Обязательно
к прослушиванию**

ONE O'CLOCK JUMP

Подготовка к выступлению в Вашингтоне. 1941 год

ДЖАНГО РЕЙНХАРДТ

ВОЛЯ СЛУЧАЯ

Джанго Рейнхардт считался основателем абсолютно новой техники игры на гитаре, известной как цыганский джаз. Будучи родом из семьи цыган, он проводил детство в таборе в пригороде Парижа, играя на банджо, гитаре и скрипке. Джанго учился музыке самостоятельно. Обладая поразительным музыкальным слухом, мог повторить любую мелодию, подслушанную у других исполнителей. Однажды на спор Джанго воспроизвел на банджо мотивы, наигранные для него на аккордеоне. А ведь он слышал их впервые в жизни.

Когда Джанго исполнилось 18 лет, с ним произошел несчастный случай, который едва ли не поставил крест на его карьере музыканта: у парня были парализована нога и сильно обожжены два пальца на левой руке. Врачи тогда сказали, что ногу придется отнять, а играть на ин-

Джанго Рейнхардт с коллегами. 1946 год

струменте молодому человеку не суждено никогда. Джанго, проигнорировав предписания об ампутации, покинул больницу. Спустя год он уже ходил, опираясь на трость, и продумывал специально для себя новую гитарную технику игры двумя пальцами.

ДЖАЗОВАЯ КАРЬЕРА

Джанго Рейнхардт полностью посвятил себя игре на гитаре. В начале 1930-х годов он впервые услышал джазовую музыку, особенно его покорили записи, сделанные Луи Армстронгом, — Джанго понял, что хочет играть джаз.

В 1934 году Рейнхардт присоединился к музыкантам, которые организовали Quintette du Hot Club de France, состоящий исключительно из струнных инструментов. В 1930-х годах Джанго сделал много записей, иногда используя в композициях игру на фортепиано или аккордеоне, но чаще всего музыкант по-прежнему отдавал предпочтение струнным.

Джанго выступал с известными джазменами, такими как Коулмен Хокинс и Диззи Гиллеспи. В военное время он жил во Франции, безуспешно пытаясь выехать оттуда.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

После войны в 1946 году Джанго отправился в гастрольный тур по США, где дважды выступил в Карнеги-холле. Публика рукоплескала исполнителю. Рейнхардт дал концерт совместно с Дюком Эллингтоном.

В 1947 году Джанго вернулся во Францию и еще на протяжении четырех лет занимался музыкой: продолжал записываться, посвящая, однако, этому все меньше времени. В 1953 году в возрасте 43 лет Джанго умер от инсульта.

**Обязательно
к прослушиванию**

**PARCE QUE JE VOUS
AIME, NUAGES**

БИЛЛИ ХОЛИДЕЙ

НАЧАЛО ПЕВЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ

История Билли Холидей (настоящее имя Элеонора Фейган) началась в Филадельфии. Будущая звезда появилась на свет 7 апреля 1915 года. Ее жизнь в детстве была достаточно трудна, а Сэди Фейган, мать, не уделяла девочке должного внимания. В 1927 году их с дочерью арестовали по обвинению в проституции, но вскоре выпустили из-под стражи. В это же время Билли познакомилась с творчеством Луи Армстронга и Бесси Смит. Девочка поняла, что станет певицей. Она взяла псевдоним, объединив имя актрисы Билли Доув и фамилию своего

**Обязательно
к прослушиванию**

**STRANGE FRUIT,
THE BLUES ARE BREWIN'**

предполагаемого отца Кларенса Холлидея. С 1929 по 1931 год со своим соседом Кеннетом Холланом, который играл на саксофоне, Билли пела в клубах, постепенно набирая популярность. Когда девушке исполнилось 18 лет, она записала дебютный альбом совместно с Бенни Гудменом.

Билли и ее пес Мистер. 1947 год

ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 1939 году Билли выпустила песню *Strange Fruit* о линчевании негра, которая на долгие годы вошла в репертуар исполнительницы и стала ее визитной карточкой. Популярность певицы росла. Билли записала несколько пластинок и вместе с Луи Армстронгом и Вуди Германом начала сниматься в фильме *New Orleans* (1947 год). Ее уникальная манера исполнения привлекла внимание. Холидей стала одной из первых певиц, которые были незаменимы на сцене. Поклонники называли ее Леди День. В 1948 году она собрала аншлаг в Карнеги-холле. Подобное достижение было уникальным для темнокожей певицы в те годы. Спустя восемь лет Билли еще дважды соберет полный зал на этой концертной площадке Нью-Йорка и публика будет приветствовать любимицу овациями, даже не подозревая, что звезда уже тяжело больна.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В конце 1940-х годов у Билли появились проблемы с законом: ее арестовали за хранение наркотиков и даже приговори-

ли к тюремному заключению, но быстро освободили за примерное поведение. В 1950-х годах голос Билли потерял былую прелесть из-за проблем со здоровьем, вызванных употреблением наркотиков. Перед кончиной певицу вновь арестовали, и она умерла в больнице под полицейским надзором.

Скульптура Билли Холидей в Музее мадам Тюссо. Лондон, Англия

КОУЛМЕН ХОКИНС

РАННЯЯ ПТАШКА

Коулмен Хокинс, известный как Хоук (от англ. *hawk* — «ястреб»), занимался музыкой с четырех лет. К 12 годам он начал регулярно выступать на школьных праздниках, играя на саксофоне, а к 14 — уже давал концерты по всему штату Канзас. В это время Коулмен жил с родителями в Топике, где и учился музыке.

В 1921 году исполнитель впервые выступил на крупном концерте совместно с группой Мами Смита, а в 1922-м присоединился к ней уже на постоянной основе и отправился в гастрольный тур на целый год. В 1923 году Коулмен переехал в Нью-Йорк и некоторое время играл с разными коллективами, в том числе и с Уилбуром Смитменом. Вскоре

Хокинса заметил Флетчер Хэндерсон и пригласил его в свой оркестр. Так началось длительное плодотворное сотрудничество двух музыкантов.

СВИНГ

Коулмен работал с Хэндерсоном до 1934 года, постоянно совершенствуя стиль. Его свинг, которому была посвящена целая эпоха в творчестве музыканта, отличался уникальной манерой исполнения. Исследователи джаза отмечали особенность техники Коулмена: он игнорировал ритм, оставляя узнаваемыми только первые четыре такта. Соло саксофона Коулмена звучало во многих известных композициях: *The Stampede*, *Dee Blues* и др. Музыкант также сделал несколько индивидуальных записей и участвовал в джазовой сессии

Коулмен Хокинс и Майлз Дэвис.

1940 год

Бенни Гудмена. В 1934 году Хокинс совместно с группой Джека Хилтона отправился в европейское турне.

БИБОП И ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В 1940-х годах Коулмен играл во многих группах, в том числе и коллективе Каунта Бейси. Вместе с Диззи Гиллеспи музыкант провел первую сессию бибопа. В 1950-х годах Хоук по-прежнему много выступал и записывался, однако со следующего десятилетия его карьера пошла на спад из-за пристрастия музыканта к алкоголю. В конце концов эта привычка подорвала его здоровье, и 19 мая 1969 года Хокинс умер от пневмонии.

Музыкант был скрытным человеком и не любил демонстрировать публике свою жизнь, из-за чего коллеги и поклонники запомнили Коулмена Хокинса как молчаливого мастера.

**Обязательно
к прослушиванию**

SUGAR FOOT STOMP

АРТИ ШОУ

С МЫСЛЮ О БУДУЩЕМ

Арти Шоу (настоящее имя Артур Джейкоб Аршавский) появился на свет 23 мая 1910 года в семье еврейских иммигрантов. В 15 лет юноша играл на саксофоне в своем первом оркестре под руководством Джонни Кавалларо. Тогда же Арти начал осваивать кларнет, который вскоре стал его основным инструментом.

До середины 1930-х годов исполнитель выступал как свободный музыкант: играл в оркестрах Оскара Уайли, Ирвинга Ааронсона, гастролировал в Чикаго и Нью-Йорке. Он уже был известен под псевдонимом Арти Шоу.

ПРОБА ПЕРА

Свой первый ансамбль Арти сформировал в 1936 году специально для выступления в театре Imperial. И хотя публика восприняла концерт с теплотой, особенно сочинение Interlude in B, в скором времени состав распался. Почти сразу же Арти собрал новую группу, с которой успешно записал композицию Коула Портера Begin the Beguine. Шоу обрел популярность, однако ему не нравилось быть диско-идолом — и он решил временно оставить сцену.

АКТИВНЫЕ 1940-Е ГОДЫ

В это время Арти посвятил себя работе над музыкой к голливудским кинофильмам. Одновременно он сформировал оркестр Gramercy Five, который стал невероятно успешен: композиции, исполняемые новым музыкальным коллективом, были хитами. Вскоре Арти распустил и этот ансамбль.

**Обязательно
к прослушиванию**

**INTERLUDE IN B,
MOONGLOW**

Обложка пластинки

В 1944 году после демобилизации музыкант создал очередную группу, которую называли его лучшим бэндом. Последующие 10 лет Арти много и плодотворно работал, делал записи, собрал еще два оркестра, активно гастролировал. В 1954 году он неожиданно сообщил, что прекращает музыкальную деятельность.

ДЖИММИ РАШИНГ

СРАЗУ НА СЦЕНУ

Джеймс Эндрю Рашинг родился 26 августа 1901 года в музыкальной семье: отец играл на трубе, а мать и брат пели. Однако ни у кого из родственников такого успеха, как у Джимми, не было. Едва научившись петь, мальчик начал выступать. В юности он много гастролировал в США, исполняя блюз.

В середине 1920-х годов Джимми переехал в Лос-Анджелес, где сотрудничал с Джелли Роллом Мортонем. В 1927 году Рашинг присоединился к группе Blue Devils Уолтера Пейджа и некоторое время выступал с ней. Однако их сотрудничество было недолгим: через два года Джимми ушел в коллектив Бенни Моутена.

Уже тогда все отметили необычный голос Рашинга, диапазон которого был от тенора до баритона. Говорят, что во время пе-

**Обязательно
к прослушиванию**

**SENT FOR YOU
YESTERDAY,
I LEFT MY BABY**

ния Джимми мог заглушить джазовые трубы. Среди друзей из-за своей полноты певец был известен как Мистер пятью пять: он был пять футов в длину и столько же в ширину.

С КАУНТОМ БЕЙСИ

После смерти Бенни Моутена в 1935 году Джимми присоединился к группе Каунта Бейси и стал самым известным ее вокалистом. Вместе они проработали 13 лет вплоть до распада коллектива в 1950 году. На пение Джимми достаточно сильно влияло творчество приверженца джамп-блюза Моутена, бывшего наставника Рашинга, что особенно

Выступление Джимми Рашинга.
1946 год

хорошо прослеживается в песнях Sent for You Yesterday и Boogie Woogie.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Впоследствии Джимми выступал сольно. В 1950 году на некоторое время он сделал паузу в карьере, а затем с новыми силами вернулся к работе. Рашинг собрал собственную группу, а также выступал с известными джазменами — Дюком Эллингтоном, Дэйвом Брубеком и др. Джимми работал до последнего и за год до смерти выпустил The You And Me That Used to Be, который назвали джазовым альбомом года. Музыкант умер 8 июня 1972 года.

«Блюз Элли» — клуб, в котором выступали звезды джаза 1940-х годов и Рашинг в том числе. Вашингтон, США

КУТИ УИЛЬЯМС

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Чарльз Мелвин Уильямс, известный впоследствии под прозвищем Кути, родился 24 июля 1911 года. Его мать умерла при очередных родах, и воспитанием четверых сыновей занимался отец. Именно он подталкивал сына к занятиям музыкой.

Профессиональная карьера Кути началась, когда мальчику исполнилось 14 лет. Он выступал с группой Young Family, в которой играл Лестер Янг — крупнейший музыкант эпохи свинга. В 1928 году Кути сделал первые записи, а также работал с Флетчером Хэндерсоном и Чиком Уэббом, однако популярность пришла к Уильямсу, когда он стал трубачом в оркестре Дюка Эллингтона.

РАБОТА С ЭЛЛИНГТОНОМ

В 1929 году в коллективе Дюка Эллингтона освободилось место трубача, и Джонни Ходжес предложил кандидатуру Чарльза Уильямса. Дюк сразу выдвинул новичку условие — сохранять манеру игры предшественника. Это было сложным делом, поскольку Washingtonians всегда импровизировал и нот не было. Кути постоянно допрашивал коллег, как играл предыдущий трубач.

С оркестром Эллингтона музыкант сотрудничал около 10 лет, иногда записываясь и с другими группами. В 1940 году Уильямс работал с Бенни Гудменом, который часто восхищался игрой трубача.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В 1941 году Кути пришел к мысли, что пора формировать собственную группу. Ее участниками стали такие известные музыканты, как Чарли Паркер и Бад Пауэлл. В 1950-х годах Кути начал склоняться к стилю ритм-энд-блюз. Он гастролировал, но особой популярности не имел. В 1962 году Кути вновь вернулся в оркестр Эллинг-

тона. Следующие 14 лет он выступал совместно с Washingtonians, играл на трубе и иногда исполнял вокальные партии. Чарльз Уильямс был известен особой манерой игры на инструменте, называемой стилем джунглей.

**Обязательно
к прослушиванию**
ECHOES OF HARLEM

Выступление Чарльза Уильямса.
1940-е годы

БАД ФРИМЕН

НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА

Лоуренс Бад Фримен родился 13 апреля 1906 года в Чикаго. Он был известен как тенор-саксофонист, однако иногда играл и на кларнете. В 1922 году Бад поступил в Остинскую музыкальную школу в родном городе. Там он учился со многими ребятами, ставшими впоследствии известными музыкантами, такими как Эдди Кондон и Бен Поллак. Во время творческой практики у Фримена сформировалась собственная манера игры на саксофоне, которая легла в основу чикагского джаза.

НЬЮ-ЙОРК

В 1927 году Бад записал две композиции с группой Chicagoans, которые имели успех. К Фримену пришла

первая известность. Тогда же Бад переехал в Нью-Йорк, где в течение 10 лет активно работал, выступал с музыкантами и джазовыми коллективами, делал записи. Наконец в 1938 году Фримен создал собственную группу Summa Cum Laude, в которой играли Эдди Кондон, Пи-Ви Рассел и Макс Каминский. Оркестр выступал всего лишь два года, но тем не менее приобрел известность в среде любителей джаза. Война заставила Бада отправиться служить, тогда он и возглавил армейский оркестр. После ее окончания Summa Cum Laude продолжил работу.

Бад Фримен не ограничивался работой только с группой. В первой половине 1950-х годов музыкант начал пробовать себя в новых стилях, в том числе и фри-джазе, при этом оставаясь одним из ярчайших представителей классического свинга.

Выступление оркестра Бада Фримена.
Конец 1940-х годов

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Бад Фримен много выступал, в том числе и с World's Greatest Jazz Band. Он был частым гостем на джазовых фестивалях, автором множества записей, получивших большую популярность. Из-за ухудшения зрения и проблем со здоровьем в 1980 году музыкант был вынужден завершить концертную деятельность.

В 1991 году, через год после смерти Бада Фримена, его ввели в Зал славы Big Band Jazz.

**Обязательно
к прослушиванию**

**THE EEL,
TILLIE'S DOWNTOWN
NOW,
CRAZEOLGY**

Бад Фримен. 1947 год

ЛЕСТЕР ЯНГ

ХОРОШИЙ СТАРТ

Лестер Уиллис Янг родился 27 августа 1909 года в творческом окружении: отец — учитель музыки, некоторые родственники занимались ею, а брат был барабанщиком. Карьера Лестера-музыканта началась в семейной группе, с которой он выступал, участвуя в водевилях и комедиях. Однако в 1927 году он покинул коллектив и около шести лет играл в разных бэндах, пока в 1933 году не прибил к оркестру Каунта Бейси. В ту пору манера игры Лестера отличалась раскрепощенностью и мягкостью. Его основными инструментами были кларнет и тенор-саксофон.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КАУНТОМ БЕЙСИ

Лестер на некоторое время оставил группу Бейси и выступал с оркестром Флетчера Хэндersona, а затем — Энди Кирка. Но вскоре Янг вернулся к Бейси, с которым проработал до 1940 года. За год до этого у музыканта похитили кларнет, поэтому он не играл на инструменте до 1957 года. Ходили слухи, что Лестер покинул коллектив Бейси из-за суеверий, отказавшись выступить в пятницу 13-го. Очевидцы говорили, что таким образом музыкант намеренно спровоцировал свое увольнение.

ПАДЕНИЯ И ВЗЛЕТЫ

В послевоенные годы творчество Лестера Янга вышло на новый уровень. Он почти 12 лет выступал с группой Jazz at the Philharmonic, сделал множество записей и вел очень активную музыкальную жизнь. Однако в 1950-х годах карьера музыканта пошла на спад. Лестер слишком сильно увлекся алкоголем, что повлияло на технику его игры. Все стали отмечать, что особый стиль исполнителя ушел в прошлое, уступая место набору штампов, которые для такого уникального музыканта, как Янг, были недопустимы. После курса лечения Лестер словно возродился: играл луч-

Выступление в 1939 году

ше, сделал несколько впечатляющих записей, а в 1957 году выступил на джазовом фестивале в Ньюпорте. Однако алкоголизм Лестера, который не удалось вылечить полностью, сделал свое черное дело — здоровье музыканта ухудшалось, и в возрасте 49 лет 15 марта 1959 года Лестер Янг умер.

Обязательно к прослушиванию

**LESTER LEAPS IN,
BLUE LESTER**

ЧАРЛИ КРИСТИАН

ОСНОВАТЕЛЬ БИБОПА

Чарльз Генри Кристиан — один из основоположников бибопа и кул-джаза, величайший гитарист-импровизатор в истории джаза. Музыкальный критик Джин Лиз писал о Чарли: «Многие критики и музыканты считают, что Кристиан был одним из отцов-основателей бибопа, а если нет, то по крайней мере его предшественником».

ТРУДНЫЙ ВЫБОР

Первые уроки музыки, как и первую гитару, Чарли получил от отца, а впоследствии вместе со старшими братьями он работал уличным музыкантом: из-за того, что родитель ослеп, семье

не на что стало жить. Вскоре Кристиан начал учиться музыке в школе под руководством Зели Бро, с которой у юноши не нашлось взаимопонимания: она настаивала, чтобы ученик стал трубачом, а тот хотел быть тенор-саксофонистом. В итоге он бросил школу.

КРИСТИАН И ГУДМЕН

На стыке 1920–1930-х годов Эдуард, брат Чарли, создал собственную музыкальную группу, в которой Кристиан усвоил азы джаза. Выступление Кристиана на джем-сейшене, тем не менее, не принесло артисту успеха. Несмотря на это, Чарли продолжил работу, много ездил с концер-

тами, и вскоре слухи о нем дошли до продюсера Джона Хэммонда, который поспособствовал тому, чтобы исполнителю устроили прослушивание в оркестр Бенни Гудмена. Сначала Кристиан и Гудмен не нашли общий язык — маэстро не нравилось, как играл Чарли, однако Хэммонд дал гитаристу шанс и выпустил его на сцену.

Гудмен объявил композицию *Rose Room*, считая, что музыкант с ней не знаком, однако тот устроил настоящий концерт одного артиста, исполняя соло с неповторяющимися пассажами, длившееся около 40 минут.

После этого Чарли приняли в оркестр.

Гибсон Ле Пол — первая гитара, на которой выступал Чарли

В 1942 году Чарли Кристиан умер от туберкулеза в возрасте 25 лет. Несмотря на ранний уход, его стиль и оказанное влияние, которое ощутили некоторые направления джаза, считаются неоценимыми. Играя на электрогитаре, он воздействовал на манеру исполнения многих современных ему гитаристов, невольно формируя их стиль.

Композиции Чарли Кристиана называют первыми записями бибопа.

**Обязательно
к прослушиванию**

**SWING TO BOP
ROSE ROOM**

БАДДИ ТЕЙТ

БУРНОЕ НАЧАЛО

Бадди Тейт Джордж Холмс начал выступать с 12 лет — играл в группе McCloud's Night Owls вместе со своим братом. Первым инструментом Бадди был альт-саксофон, а позже Тейт переучился и освоил тенор-саксофон.

В 1930-х годах Бадди активно сотрудничал с разными группами, играя с Теренсом Холдером, Энди Кирком и Нэтом Тоулесом. В 1934 году Тейт ненадолго присоединился к коллективу Каунта Бейси, но быстро покинул его. В конце 1930-х годов музыкант вернулся вновь и проработал с группой почти 10 лет. За это время он сотрудничал со многими известными тенор-саксофонистами, перенимая их знания и навыки.

СВОЙ ОРКЕСТР И CELEBRITY CLUB

После ухода из оркестра Бейси некоторое время Бадди попеременно работал с разными группами, пока в 1953 году не создал собственный

коллектив. В течение почти 20 лет, с 1953 по 1974 год, музыкант выступал в Celebrity Club. Кроме концертов и гастролей в это время Бадди записывался и сотрудничал с другими джазменами. В 1967 году музыкант с успехом отыграл на выступлении Джона Хэммонда.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В 1980 году, находясь в гостинице, Бадди получил травму, обварившись кипятком. После этого около четырех месяцев он не мог играть. Восстановившись, исполнитель снова вернулся в строй. Еще 10 лет Бадди по-прежнему плодотворно работал; к началу 1990-х его творческая активность ослабела, но не прекратилась. В 1992 году Бадди снялся в фильме Texas Tenor: «The Illinois Jacquet Story», а в 1996-м встретился с коллегами, ветеранами джаза, для записи *Conversin' With the Elders*. До 2001 года Тейт жил в Нью-Йорке, однако последние дни своей жизни провел в Аризоне, где и умер в возрасте 87 лет.

Тенор-саксофон

Обязательно к прослушиванию

PARIS NIGHTS

Обложка пластинки Бадди Тейта и Скотта Гамильтона

БЕН УЭБСТЕР

THE BRUTE

Бен Уэбстер был очень сложным человеком: трезвым он отличался поразительной мягкостью и деликатностью, после выпитого же становился неуправляемым скандалистом. Из-за этого у музыканта часто не ладились отношения с коллегами, среди которых он стал известен под прозвищем The Brute, что в переводе значит «животное». Несмотря на это, Бен Уэбстер наряду с Коулменом Хокинсом и Лестером Янгом считался одним из ярчайших представителей свинга.

РАБОТА С ЭЛЛИНГТОНОМ

До того как Бен начал играть на саксофоне, он освоил фортепиано и скрипку. В 1930-х годах музыкант кочевал из оркестра в оркестр, пока в 1935 году не стал саксофонистом у Дюка Эллингтона. Он играл в его группе почти 10 лет и так повлиял на

Бен Уэбстер с коллегами. 1947 год

ее развитие, что долгое время оркестр Эллингтона был известен как The Blanton-Webster Band (первой частью названия коллектив обязан фамилии басиста Джимми Блэнтон). Несмотря на собственную значимость для ансамбля, Бен покинул его в 1943 году после окончательной ссоры с Эллингтоном. В 1948 году музыкант ненадолго вернулся в группу, а затем вновь ушел.

ОРКЕСТРЫ, ГАСТРОЛИ, ПЛАСТИНКИ...

После работы у Эллингтона Бен достаточно долго гастролировал со многими группами, не задерживаясь подолгу ни в одной. Некоторое время сотрудничал с Оскаром Питерсоном и сделал с ним несколько успешных записей. В 1957 году Бен работал с Коулменом Хокинсом, с которым выпустил Encounters. Этот альбом Хокинса сегодня считается классикой джаза. В 1971 году Бен вновь ненадолго вернулся в оркестр Эллингтона, и они дали несколько концертов в Дании, где в то время жил и работал Уэбстер.

Музыкант не следовал строго бибопу, однако именно с его именем связывают возникновение названия этого стиля. Когда в 1940-х годах в клубе Minton Уэбстер решил выступить с пропагандистами нового музыкального веяния, он сказал им, чтобы они играли обычную музыку без всяких «бопов-шмопов». Исполнителям это выражение очень понравилось и стало новым названием для музыкального стиля, которое с успехом прижилось.

**Обязательно
к прослушиванию**

**YOU'D BE SO NICE
TO COME HOME TO**

ДИЗЗИ ГИЛЛЕСПИ

НАЧАЛО ПУТИ

Джон Биркс Гиллеспи родился в семье каменщика 21 октября 1917 года. Его отец был по совместительству лидером местного бэнда, поэтому с музыкой Диззи (это прозвище появилось у него из-за склонности к озорству и эксцентричности; с англ. *dizzy* — «головокружительный», «ошеломляющий») знаком с раннего детства. В 10 лет мальчик поступил в колледж, где изучал теорию музыки, а также осваивал тромбон. К 15 годам, занимаясь самостоятельно, он овладел навыками игры на трубе.

КОГДА ХАРАКТЕР МЕШАЕТ РАБОТЕ

В 1935 году, когда Диззи с матерью переехали в Филадельфию, обучение пришлось оставить. В этом городе молодой музыкант быстро приобрел известность в творческой среде, и не всегда положительную. Он начал работать в группе, однако его шутовские выходки нередко ополчались против него коллег, которые дружно требовали увольнения Диззи. Впрочем, лидер оркестра Тедди Хилл нашел способ, чтобы договориться с музыкантами, и взбалмошный исполнитель продолжил трудиться. В 1939 году Хилл распустил группу, и Диззи перешел в оркестр Кэба Кэллоуэя. Однако и там он не ужился с коллегами. Гиллеспи любил насмешничать, указывать на недостатки игры других музыкантов, чем легко провоцировал драку.

ПОПУЛЯРНОСТЬ И ЭПАТАЖ

Несмотря ни на что, Диззи приобретал популярность благодаря своей уникальной манере игры. Он покинул оркестр Кэллоуэя и пробовал силы, сотрудничая с Чарли Барнетом, Эллой Фицджеральд, Лесом Хайтом и многими другими.

Диззи Гиллеспи на выступлении в Гамбурге. 1993 год

С 1942 года Диззи стал все больше склоняться к бибопу, а в 1945-м собрал собственный ансамбль, в котором сделал упор на соло-импровизации. Оркестр Гиллеспи гастролировал по Европе и выступал в Карнеги-холле.

Чудачества Диззи никогда не прекращались, сколько бы лет ему ни было. Например, он регулярно требовал, чтобы угол раструба его инструмента был 45 градусов, а в 1964 году выдвинулся в качестве кандидата на пост президента США.

**Обязательно
к прослушиванию**

OUR DELIGHT

БЕННИ ГУДМЕН

ЯРКОЕ НАЧАЛО

Бенджамин Дэвид Гудмен родился в Чикаго 30 мая 1909 года. В 10-летнем возрасте родители отправили его в синагогу обучаться музыке. Бенни освоил кларнет. Со своим первым коллективом он выступал уже 11 лет, а через три года стал членом Американской федерации музыкантов. В 16 лет Гудмен переехал в Лос-Анджелес и стал

**Обязательно
к прослушиванию**

**HE'S NOT WORTH YOUR
TEARS,
MOON GLOW**

работать в группе Бена Поллака, сотрудничая с ней на протяжении четырех лет. Постепенно он начал там солировать. В 1929 году Бенни покинул Поллака и стал свободным музыкантом: выступал в радиошоу, делал записи, гастролировал с бродвейскими оркестрами, а также сочинял музыку и сам исполнял ее.

КАРЬЕРНЫЙ ВЗЛЕТ

В 1933 году Бенни сотрудничал с Джоном Хэммондом, который уже дал старт карьерам многих известных джазменов. В 1934 году Гудмен создал свою первую группу и некоторое время работал в мюзик-холле Билли Роуза. Спустя несколько месяцев Бенни написал одну из величайших композиций

Бенни Гудмен. 1970 год

Moon Glow. В 1935 году после концерта в Palomar Ballroom в Лос-Анджелесе, прошедшего с ошеломляющим успехом, Гудмен стал королем свинга. Его слава росла: выступления в радиошоу, запись пластинок с известными джазовыми певицами, в том числе и с Эллой Фицджеральд, съемки оркестра в фильмах... В 1938 году группа Бенни Гудмена вошла в историю в качестве первого коллектива, исполнившего джаз в Карнеги-холле.

ТОЛЬКО СВИНГ

В 1940-х годах Бенни пробовався в стиле бибоп, однако от классического джаза полностью не отошел. В 1949 году он распустил свой оркестр. С тех пор Гудмен лишь иногда собирал группы и только на несколько выступлений. В 1953 году он планировал присоединиться к Луи Армстронгу и его All Stars, однако двум музыкантам так и не удалось договориться. Бенни Гудмен был верен собственному оригинальному стилю, играя свинг до конца своих дней.

ДЖИН КРУПА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Юджин Бертран Крупа был одной из звезд эпохи свинга. Он родился 15 января 1909 года в семье с польскими корнями. Будущего барабанщика-виртуоза родители готовили к стезе священника и даже отдали сына в колледж Святого Иосифа, где мальчик проучился целый год. Джин, однако, быстро понял, что быть священнослужителем не его призвание.

В середине 1920-х годов Джин Крупа начал выступать на сцене профессионально. Его первая значимая группа называлась *Thelma Terry and Her Playboys*. Вместе с ней он давал концерты в Чикаго, а в дальнейшем отправился на гастроли в США. В 1927 году музыкант записал первый альбом, который стал одним из образцов чикагского джаза.

НЬЮ-ЙОРК

К 1930 году Джин перебрался в Нью-Йорк, где стал выступать на Бродвее и в театрах, в 1934-м он уже был барабанщиком в группе Бенни Гудмена.

Спустя четыре года Джину пришлось покинуть коллектив из-за разногласий с Гудменом. В том же 1938 году Крупа собрал собственный биг-бэнд, с которым выступал пять лет, создавая его неповторимый образ. Оркестр *Big Four* Джина оставил заметный след в истории джаза. В 1943 году с музыкантом случилась неприятная история: его арестовали за хранение двух сигарет с марихуаной и осудили на не продолжительное тюремное заключение.

ГОЛЛИВУД

В 1945 году Джин воссоздал бэнд, значимыми фигурами которого стали джазовые исполнители Чарли Вентура и Анита О'Дей.

В 1950-х годах Крупа участвовал в шоу *Jazz at the Philharmonic*,

Вместе с Бенни Гудменом. 1939 год

в 1954 году сотрудничал с Голливудом, снимаясь в фильмах *The Glenn Miller Story* (1954 год) и *The Benny Goodman Story* (1956 год). В 1959 году вышла биографическая кинолента уже о самом музыканте. Джин продолжал выступать в известных клубах, однако его все чаще стали доносить боли в спине, мешая работать. В конце 1960-х годов он практически не появлялся на публике. Чуть позже Джин открыл музыкальную школу.

Яркий энергичный стиль Джина Круппы навсегда запомнился любителям джаза. В его историю музыкант также вошел как первый соло-барабанщик.

**Обязательно
к прослушиванию**

CHINA BOY

ОСКАР ПИТЕРСОН

МОГ СТАТЬ ТРОМБОНИСТОМ

Оскар Эммануэль Питерсон родился в Канаде в августе 1925 года. Его первыми преподавателями музыки были сестра, а затем отец, который учил сына играть на тромбоне и пианино. Однако в раннем возрасте Оскар тяжело перенес туберкулез, после чего врачи запретили ему прикасаться к духовым инструментам. Мальчик сосредоточился на освоении пианино. В 14 лет Оскар победил на конкурсе юных талантов. В качестве приза ему предоставили возможность выступать в радиошоу.

Обязательно
к прослушиванию

A GAL IN GALICO

ДЖАЗОВАЯ КАРЬЕРА

В 1944 году Оскар Питерсон дебютировал в оркестре Джонни Холмса. Тогда же музыкант сделал и свои первые записи. Большого успеха он поначалу не имел, хотя все отмечали талант юного пианиста, — джаз был не столь популярен в Канаде в те годы. Спустя несколько лет бизнесмен Норман Гранц создал группу из талантливых джазменов, куда пригласил и Оскара Питерсона. Неспешно карьера музыканта пошла в гору: сначала коллектив гастролировал в США, а в 1953 году отправился

На концерте в Мюнхене. 1977 год

в Европу. Его состав неоднократно менялся, однако Оскар неизменно оставался у руля команды.

1960-Е ГОДЫ

В это время Оскар открыл Продвинутую школу современной музыки, стараясь помочь развиваться творческим натурам. В 1960-х годах он много записывался, выступал с известными джазменами, в том числе с Диззи Гиллеспи, Беном Уэбстером, Луи Армстронгом и др. Стиль игры Оскара был особенно ярким, и это поражало слушателей. Популярность Питерсона стала невероятной: он объехал с концертами множество стран, а в 1974 году трио Оскара выступило в СССР. В 1993 году после перенесенного инсульта его левая рука отнялась — музыканту пришлось практически прекратить концертную деятельность, но иногда он еще играл правой.

В возрасте 82 лет гениальный пианист ушел из жизни.

САРА ВОН

НАЧАЛО ИСТОРИИ

Сара Вон — одна из самых выдающихся джазовых певиц, обладающая уникальным голосовым тембром и диапазоном. Будучи уже в зрелом возрасте, она очень не любила, когда так определяли ее данные, считая свои возможности куда шире, чем у джазовых исполнителей.

Сара Вон родилась в Нью-Джерси 27 марта 1924 года. Ее религиозные родители много времени проводили в церкви. Там девочка и начала петь, а с семи лет, освоив игру на фортепиано, аккомпанировать церковному хору. Постепенно Сара все больше интересовалась современной музыкой и в тайне от родителей стала выступать в ночных клубах.

УСПЕХ

Звезда Сары Вон заблистала в 1942 году. Местом ее появления на небосклоне плеяды джазовых исполнителей стал Apollo Theatre в Гарлеме. В тот день там же давала концерт великая Элла Фицджеральд, а Сара разогревала публику. Выступление молодой певицы привело в восторг всех, включая и саму Эллу. После концерта Сару сразу же пригласил в свой бэнд Эрл Хайнз. Совместно они работали около года, после чего Вон перешла к Билли Экстайну, который с Диззи Гиллеспи как раз основал новый оркестр.

НАСЛЕДИЕ

Сара считала свой голос уникальным, называя его музыкальным инструментом. Она говорила, что для нее не были важны песенные тексты, значение имела только музыка. Годы оттачивали стиль Сары Вон: манера ее пения становилась более глубокой и интригующей, а голос звучал просто неповторимо.

Сара Вон выпустила огромное количество дисков, которые расходились миллионными тиражами, при-

**Обязательно
к прослушиванию**

**MAKE YOURSELF
COMFORTABLE, MISTY**

нося исполнительнице известность не только на родине, но и за рубежом. В конце 1980-х годов здоровье певицы ухудшилось — у нее диагностировали рак легких. До последнего Сара выходила на сцену и одновременно боролась с болезнью. Великая певица умерла 3 апреля 1990 года.

Сара Вон в кафе Society. 1946 год

ДИНА ВАШИНГТОН

ПУТЬ К СЛАВЕ

Одна из самых популярных в Америке джазовых исполнительниц, которую называли Королевой блюза, родилась 29 августа 1924 года в городе Тускалусе на западе Алабамы. В 1927 году семья Вашингтон переехала в Чикаго. Это событие позже открыло перед девочкой с уникальными вокальными данными широчайшие перспективы. Урожденная Рут Ли Джонс первый музыкальный опыт получила в церкви — во время богослужений она не только пела псалмы, но и подыгрывала себе на фортепиано. Позже юная прихожанка дирижировала церковным хором.

В 15 лет юная Рут победила в любительском вокальном конкурсе в Королевском театре в Чикаго, исполнив песню I Can't Face the Music. Это определило будущее девушки: она решила посвятить свою жизнь музыке. Юная Ли Джонс начала выступать в клубах и вскоре попала в бар Garrick на прослушивание к знаменитой Билли Холлидей. Примерно через год после этого события Рут взяла псевдоним Дина Вашингтон.

УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА

Первый сингл Дина записала в 1943 году с музыкантами из бэнда Лайонела Хэмптона. С той

Почтовая марка с изображением Дины Вашингтон

поры удача почти не изменяла ей. С 1946 года певица начала сольную карьеру, плотно сотрудничая с композитором Леонардом Фиттером. Этот союз оказался очень плодотворным: многие ритм-энд-блюзовые записи Дины Вашингтон данного периода обрели признание поклонников, стали необычайно популярными, именуясь эталоном джазовой музыки 1940-х годов. Исполнительница успешно работала со многими небольшими бэндами и их лидерами (среди таких счастливиц оказались, например, Клиффорд Браун и Бэн Уэбстер), записывая интерпретации уже знаменитых джазовых хитов. Мировую известность певица обрела в 1959 году, выпустив пластинку Unforgettable.

Активная творческая жизнь в случае Дины Вашингтон не мешала личной — певица выходила замуж восемь раз, родив двоих детей. Королева блюза умерла в 39 лет: утром 14 декабря 1963 года ее муж нашел Дину неподвижно лежащей на полу. В крови певицы была обнаружена смертельная для человека доза снотворного.

**Обязательно
к прослушиванию**

**I CAN'T FACE THE
MUSIC,
SEPTEMBER IN THE RAIN**

ЭЛЛА ФИЦДЖЕРАЛЬД

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Вряд ли будет преувеличением назвать Эллу Джейн Фицджеральд величайшей джазовой певицей в истории музыки. Будущая звезда появилась на свет 25 апреля 1917 года в городке Ньюпорт-Ньюсе (штат Виргиния). Вскоре после ее рождения родители развелись и мать увезла дочку в Нью-Йорк. Они часто бывали в церкви: девочке очень нравились спиритчуэлсы. Когда Элле исполнилось 14 лет, мать умерла, и юная девушка столкнулась с миром мафии, притонов и некоторое время даже жила на улице. Настоящим спасением для нее стал конкурс Amateur Nights в гарлемском Apollo Theatre. Сначала Элла решила станцевать перед жюри, но в последний момент, передумав, запела и... победила, несмотря на то что поначалу от волнения у нее пропал голос. Вскоре Фицджеральд стала выступать с разными бэндами и занималась этим до тех пор, пока судьба не свела ее с Чиком Уэббом, с которым Элла записала первые хиты. Когда Чик умер, певица приняла обязательства по руководству его коллективом, переименовав его в Ella and Her Famous Orchestra.

Обязательно к прослушиванию

MAKING THE KNIFE, SUMMERTIME

СОЛНАЯ КАРЬЕРА

В 1940-е годы Элла Фицджеральд начала сольную карьеру. Наступающая эпоха свинга заставила многих исполнителей, успешно выступавших с джаз-бэндами, уйти со сцены, однако Элла была поистине непотопляема. Ее развивающееся вокальное мастерство неизменно интриговало слушателя, а сама певица активно сотрудничала со многими музыкантами, в том числе

и легендами джаза, такими как Дюк Эллингтон, Коул Портер, Луи Армстронг, Куинси Джонс и др.

Ее голос был поистине уникален — диапазон, подаренный природой, в три октавы. Многие критики признавали вокал певицы самым чистым и совершенным из тех, что им приходилось слышать, при этом он еще дополнялся потрясающим чувством ритма и блестящим интонированием.

НАСТОЯЩАЯ СЛАВА

Элла Фицджеральд стала известна: она постоянно получала музыкальные премии (например, в ее копилке было 13 премий «Грэмми»). Несмотря на это, по свидетельствам современников, певица отличалась скромностью и застенчивостью. Карьера Эллы Фицджеральд продолжалась полвека, на протяжении которого она выпустила более 90 альбомов и сборников.

В последние годы голосовые данные Эллы ухудшились — сахарный диабет давал о себе знать. Старость она встретила в инвалидном кресле, окруженная лаской и заботой

Почтовая марка США с изображением Эллы Фицджеральд

семьи. Элла Фицджеральд скончалась 15 июня 1996 года в возрасте 79 лет, прожив долгую, насыщенную творческими свершениями жизнь и по праву удостоившись неофициального звания первой леди джаза.

АРТ БЛЕЙКИ

НЕ ВЫДЕРЖИВАЯ КОНКУРЕНЦИИ

Артур Блейки родился 11 октября 1919 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. В детстве он играл на фортепиано, однако, постепенно осознавая, что будет заниматься музыкой, перешел на освоение барабанной установки. Исследователи истории джаза предполагают: Арт считал, что не сможет конкурировать с великим пианистом Эрроллом Гарнером, поэтому поменял музыкальный профиль. В начале карьеры барабанщика Арт подражал дерзкому и немного агрессивному стилю Чика Уэбба. Блейки некоторое время гастролировал с оркестром Флетчера Хэндерсона,

Выступление Арта Блейки. 1973 год

выступал и записывался с Мэри Лу Уильямс, Телониусом Монком, Робертом Бадом-Пауэллом.

ART BLAKEY & THE JAZZ MESSENGERS

В 1947 году Арт сотрудничал с группой Jazz Messengers. Вместе с Блейки там работал и выдающийся пианист Хорас Сильвер, который вскоре покинул оркестр. Бэнд стал называться Art Blakey & The Jazz Messengers. В этой группе Арт играл до конца своих дней, никому не уступая лидерства. Попутно Блейки аккомпанировал другим музыкантам. Группа Art Blakey & The Jazz Messengers

стала кузницей молодых дарований, а к ее лидеру пришла слава чело- века с чутьем на талантливых музыкантов. В Art Blakey & The Jazz Messengers в разные годы играли Билли Харпер, Бенни Голсон, Джон Гилмор, Вуди Шоу, Кит Джарретт и многие другие.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА

Арт продолжал работу, выступал, делал записи, а также искал молодых музыкантов и помогал им развиваться. К концу карьеры у исполнителя начались проблемы со слухом. Те, кто работал с ним в это время, утверждали, что Арт практически ничего не слышал, но его умение играть на барабанах было так велико, что он действовал по наитию, а публика даже не догадывалась, что Блейки практически оглох.

Арт Блейки умер 16 октября 1990 года.

Обязательно
к прослушиванию

MO'NIN'

БАДДИ РИЧ

МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ

Уникальный слух и чувство ритма у годовалого Бернарда Рича впервые заметил его отец, когда мальчик размеренно барабанил ложками. В два года малыш отбивал ритм уже во время водевилей и комедий. Так, Бадди стал вторым самым высокооплачиваемым ребенком-артистом в мире (первым был киноактер Джеки Куган) в то время. В 11 лет у него уже была собственная группа, при этом Рич никогда не учился музыке и даже не умел читать ноты, играя по наитию.

БОК О БОК СО ЗВЕЗДАМИ

К джазу Бадди впервые обратился в 1937 году в возрасте 20 лет. Он сотрудничал со многими известными исполнителями, в том числе с Чарли Вентурой, Арти Шоу, Банни Бериганом, Томми Дорси и Фрэнком Синатрой. С последним они были в хороших отношениях и долгое время являлись коллегами. В 1946 году Синатра помогал Бадди деньгами, чтобы музыкант смог создать свою группу. Однако работой в одном коллективе Рич не ограничивался, продолжая сессионно выступать и с другими исполнителями: Эллой Фицджеральд, Луи Армстронгом, Оскаром Питерсоном. Одной из самых известных работ Бадди стала аранжировка West Side Story Medley Леонарда Берстайна, сложность которой отмечал сам музыкант, основательно ее переделав по этой причине под свой стиль игры.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ

Манера игры Рича впоследствии стала для барабанщиков едва ли не культовой. Многие из трюков, придуманных Бадди, активно используют ударники до сих пор. К его фирменным приемам относят умение переkreщивать руки во время барабанного соло, быстрое круговое вращение палочек и владение

щетками. Бадди Рич — мастер импровизированных соло на ударных. В 1942 году в соавторстве с Генри Адлером он написал учебник для барабанщиков, который до сих пор считается одним из самых популярных.

**Обязательно
к прослушиванию**

**WEST SIDE STORY
MEDLEY**

Бадди Рич. 1946 год

ДЖОН И ЭЛИС КОЛТРЕЙН

В ПОИСКАХ СЕБЯ

Джон Уильям Колтрейн всегда утверждал, что его музыка призвана нести добро, а многие называли ее духовной. История исполнителя началась в Северной Каролине 23 сентября 1926 года. Вначале Джон играл на кларнете и альтгорне, а затем перешел на альт-саксофон. Молодой музыкант выступал в ночных клубах, а в 1946 году попал в оркестр Джо Уэбба и затем Эдди Винсона. Именно в те годы Джон впервые взял в руки тенор-саксофон, который в дальнейшем стал его основным инструментом.

РАБОТА С ГИЛЛЕСПИ

В 1949 году Джон сотрудничал с Диззи Гиллеспи. В это время Колтрейн постепенно все больше становился зависим от наркотиков. Другаям он говорил, что постоянно искал что-то новое, а вещества помогали ему в этом. В итоге влияние наркотиков стало настолько сильным, что в 1951 году Гиллеспи уволил Джона. Несколько лет музыкант кочевал по разным бэндам, играл сольно, записывался, но все так же находился во власти своего пристрастия.

**Обязательно
к прослушиванию**

**ДЖОН КОЛТРЕЙН
NAIMA**

**ЭЛИС КОЛТРЕЙН
SHIVA-LOKA**

УСПЕХ

В 1955 году Джон попал в оркестр Майлза Дэвиса и достаточно долго и плодотворно сотрудничал с ним. Вместе они выпустили записи, которые стали очень популярными. Однако зависимость Джона не позволила ему задержаться и в этой группе дольше, чем хотелось бы: в 1957 году музыкант ее покинул. Однако Колтрейн не унывал: он задумался над тем, что это знак того, что нужно выступать самостоятельно. Первый альбом Джона в этом же году издал лейбл Prestige. Популярность исполнителя стала набирать обороты.

В 1962 году Джон познакомился с будущей женой Элис, которой посвятил одну из самых известных своих баллад. Элис помогала мужу преодолевать наркотическую зависимость. Джон сделал множество записей и постоянно занимал первое место среди саксофонистов по опросам среди любителей джаза. Умение Колтрейна играть в разных стилях восхищало коллег. Джон лишь немного не дожил до 41 года, скончавшись от рака печени 17 июля 1967 года.

ЭЛИС КОЛТРЕЙН

До встречи с Джоном Элис профессионально выступала в джазовых группах, играя на фортепиано. В браке с Колтрейном у нее было трое детей, которые впоследствии тоже стали музыкантами. После смерти мужа Элис продолжила работать. Увлеченность пианистки восточной культурой повлияла на ее произведения — их отличала мелодичность и медитативность. Элис была одной из немногих джазовых арфисток. После смерти ее похоронили рядом с мужем.

МАКС РОУЧ И КЛИФФОРД БРАУН

Два музыканта объединились, чтобы создать группу, которая стала одной из самых знаковых в истории бибопа. Их судьбы сложились по-разному, однако оба они навсегда остались одними из самых значимых исполнителей, игравших музыку в этом стиле.

МАКС РОУЧ: МИСТЕР ХАЙ-ХЭТ

Максвел Лемюэль Роуч родился 10 января 1924 года в Нью-Лэнде (штат Северная Каролина). С самого детства он осваивал трубу и фортепиано. Когда Макс учился в консерватории, то перешел на ударные, а также стал сочинять песни. В начале 1940-х годов юноша оказался в числе первых бибоперов. Он выступал с такими известными джазменами, как Диззи Гиллеспи, Чарли Паркер, Коулмен Хокинс и многими другими. В 1949 году молодому музыканту удалось сыграть с Чарли Паркером в Париже.

Макс Роуч — один из самых ярких представителей бибопа. Он прилагал массу усилий, чтобы развивать это музыкальное направление, и в 1953 году вместе с Клиффордом Брауном создал группу, которая игра-

ла в стиле хард-боп. Бэнд с успехом гастролировал почти 20 лет. В нем работали самые известные представители бибопа. В 1970-х годах Макс сократил количество выступлений, однако даже самые редкие его концерты собирали полные залы. Для ударников музыкант навсегда вошел в историю как изобретатель новой техники игры — хай-хэт.

КЛИФФОРД БРАУН: ЗАЖЕГСЯ И ПОГАС

История Клиффорда Брауна гораздо короче рассказа о его друге и коллеге Максе Роуче. Вдохновителем на джазовую карьеру для Брауна был Диззи Гиллеспи. Именно под его влиянием Клиффорд начал профессионально заниматься музыкой. Техника игры Клиффорда на трубе уникальна: виртуозность позволяла ему четко исполнять и быстрые мелодии, и медленные лирические композиции.

Клиффорд погиб в возрасте 25 лет, попав в автомобильную аварию. Его музыкальная карьера длилась всего четыре года, однако до сих пор влияние Клиффорда Брауна на джазовых трубачей считается неоценимым.

Хай-хэт — элемент ударной установки

**Обязательно
к прослушиванию**

JOY SPRING

ДЕКСТЕР ГОРДОН

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ

Декстер Кит Гордон родился 27 февраля 1923 года. Его отец, будучи врачом, много практиковал в среде джазовых музыкантов, так что ребенком Декстер нередко бывал в творческом обществе. В 13 лет мальчик брал уроки игры на кларнете, а в 17 поступил в оркестр Лайонела Хэмптона и обрел популярность. Впоследствии Декстер отдал предпочтение саксофону.

В начале 1940-х годов Гордон переходил из оркестра в оркестр, выступая со многими известными музыкантами: Ли Янгом, Билли Экстайном, Флетчером Хэндерсоном, Луи Армстронгом, а его совместные записи с Диззи Гиллеспи сделали исполнителя ключевой фигурой, влияющей на развитие бибоба. В 1950-х годах Декстер дебютировал в кино, однако тогда же в его жизни наступила черная полоса: музыкант попал в тюрьму из-за проблем с наркотиками и на некоторое

Декстер Гордон и Бенни Байли. 1977 год

время его творческая деятельность прекратилась. В начале 1960-х годов Декстер Гордон с успехом вернулся на сцену.

ДАНИИ

В 1960-х годах музыкант гастролировал по Европе и покорял местную публику — все были в восторге от его игры. Гордону самому настолько нравилась европейская жизнь, что он переехал в Копенгаген, где и жил до 1976 года.

В Дании Декстер много и успешно работал — музыкальные записи той поры считаются вершиной карьеры исполнителя. Там же музыкант познакомился с Торбеном Ульрихом,

будущим отцом Ларса Ульриха — ударника группы Metallica.

Впоследствии Декстер стал крестным отцом Ларса.

**Обязательно
к прослушиванию**

**THE CHASE,
THE DUEL**

НАЗАД В США

Возвращение Декстера на родину произвело настоящий фурор: поклонники толпами шли на его выступления. В 1980-х годах музыканту пришлось сократить количество концертов из-за ухудшившегося здоровья, однако без творчества Декстер не представлял жизни, поэтому он вернулся снова, но уже как актер, и снялся в нескольких голливудских кинолентах. За роль в фильме Round Midnight (1986 год) его номинировали на премию «Оскар».

Наследие Декстера неоченимо. Считается, что именно его творчество дало толчок для развития современного звучания саксофона.

ЧЕТ БЕЙКЕР

РУКОВОДСТВУЯСЬ ЧУТЬЕМ

История Чесни Генри Бейкера началась 23 декабря 1929 года в Йейле (штат Оклахома). Семья жила там еще 11 лет после рождения мальчика, а потом перебралась в Калифорнию. В школе Чет учился играть на трубе, а карьеру начал с работы в духовых и военном (призавшись в армию) оркестрах. После демобилизации Бейкер продолжил получать музыкальное образование. Особенно интересно было то, что, хотя он и знал нотную грамоту в полной мере, все равно пользовался ею крайне редко, предпочитая играть на слух.

УСПЕХ

В 22 года Чет прошел прослушивание в оркестр Чарли Паркера, на гастролях его выделили выдающиеся джазовые музыканты и отметила публика. В конце 1953 года Бейкер начал непродолжительное сотрудничество с Джерри Маллигэном, который вскоре попал в тюрьму. Однако музыканты сохраняли основной состав и продолжали выступать

Памятная табличка на доме, в котором умер Бейкер

**Обязательно
к прослушиванию**

**YOU CAN'T GO
HOME AGAIN**

в Лос-Анджелесе, а через некоторое время — в США, где и привлекли внимание звукозаписывающих компаний. Чет Бейкер стал модным символом джаза и редким образцом поющего трубача. Поклонники копировали его внешность, манеру одеваться. Успех становился все более ошеломляющим.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Несмотря на столь удачное начало карьеры, в конце 1960-х годов Чет Бейкер поддался влиянию наркотиков. Его положение становилось критическим: срывались записи, отменялись концерты, плохо продавались пластинки. В 1966 году в уличной драке Чета сильно избили, лишив его зубов, что для трубача было трагедией. После этого несколько лет Бейкер не подходил к инструменту. Встреча с Диззи Гиллеспи в 1973 году спасла ситуацию: музыкант вернулся на сцену. Чет Бейкер вновь приобрел популярность, но прежнего успеха, увы, так и не дождался.

Выступление со Стэном Гетцем.

1983 год

ГЛЕНН МИЛЛЕР

ЛЮБОВЬ НАВСЕГДА

Олтон Гленн Миллер родился 1 марта 1904 года. В 11 лет, подрабатывая на ферме, парню удалось накопить достаточно денег и купить первый тромбон. Гленн так любил музыку, что даже сбежал со школьной церемонии вручения аттестатов, чтобы поиграть на обычном танцевальном вечере. Получив аттестат, юноша решил стать профессиональным музыкантом. Он начал сотрудничать с группами, участвовать в некоторых концертах Бена Поллака.

Обязательно к прослушиванию

**IN THE MOOD,
MOONLIGHT SERENADE,
PENNSYLVANIA 6-5000**

В 1920-х годах Миллер написал первую композицию Room 1411. Одновременно он совершенствовал исполнительскую технику, сочинял музыку и выступал в нескольких группах.

ФИАСКО И УСПЕХ

В 1937 году Гленн Миллер создал первую группу. Дебют не принес успеха: этот бэнд мало чем отличался от множества других, существовавших в то время, и вскоре распался. Уже в следующем году музыкант попробовал снова — и на этот раз удача оказалась на его стороне. Оркестр получил ангажемент в Glenn Island Casino, активно выступал и приобрел невероятную популярность, сохранившуюся по сей день. Это был самый высокооплачиваемый

и востребованный джаз-бэнд тех лет. Сам Миллер, благодаря строгим деловым качествам и таланту аранжировщика, умело руководил оркестром, выводя его на первые роли в джазовой культуре. В то же время музыкант много записывался и выпускал пластинки, которые расходились большими тиражами.

СЛУЖБА. ЗАГАДКА ГИБЕЛИ

Когда США вступили в войну, Миллер подал заявление о приеме добровольцем в армию. Оказалось, что музыкант уже вышел из призывного возраста. Гленну отказали. Тогда он написал в штаб армии с просьбой создать военный оркестр. Прошение удовлетворили, и Гленн со свойственным ему энтузиазмом принялся за работу. Его попытки модернизировать военную музыку иногда принимались в штыки, однако со временем Миллер добился своего: он создал большой бэнд, который покорила сердца многих солдат.

В 1944 году военный оркестр Миллера готовился к переезду в Париж. Гленн Миллер вылетел во Францию 15 декабря, однако его самолет бесследно исчез над Ла-Маншем: ни обломков, ни тела великого музыканта так и не нашли.

Почтовая марка с изображением Гленна Миллера

ТЕЛОНИУС МОНК

ПОЛАГАЯСЬ НА СЕБЯ

Телониус Сфир Монк родился 10 октября 1917 года. Когда ему исполнилось три года, семья переехала на Манхэттен, где Телониус и провел практически всю жизнь. Шестилетним мальчик впервые сел за пианино. Он изредка брал уроки, больше предпочитая учиться самостоятельно: о музыкальном образовании Телониус был невысокого мнения. В 1940 году Монк работал в известном клубе Minton's Playhouse, где началась его совместная деятельность с Кенни Кларком. Музыканты придумали оригинальную и очень сложную манеру игры. С ее помощью коллеги даже проводили своеобразный отбор, отсеивая не слишком хороших исполнителей.

СЛОЖНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В середине 1940-х годов Телониус ушел из Minton's Playhouse и начал сольную карьеру. В 1944 году он сделал свою первую запись, однако сам успеха у широкой публики не имел. Его необычную манеру игры понимали и принимали не все, порой называя ее даже дилетантской. В 1951 году в автомобиле Монка обнаружили героин. Музыканта арестовали, а чуть позже запретили играть в кабаре Нью-Йорка. Это очень угнетало исполнителя, хотя он по-прежнему делал много записей. К счастью, всегда рядом были супруга Нелли и близкие друзья. Кроме того, в 1953 году Телониус познакомился с Панноникой де Кёнигсвартер, дочерью Ротшильдов, которая стала хорошим другом Монку, регулярно помогала ему.

СНОВА НА ПРЯМОЙ

При помощи баронессы де Кёнигсвартер и нового менеджера Телониус вернул себе право выступать в клубах. За два года до этого музыкант заключил контракт с лейблом Riverside, совместно с которым выпустил альбом классических джа-

Телониус Монк с коллегами. 1947 год

**Обязательно
к прослушиванию**

**BLUE MONK,
PANNONICA**

зовых композиций в собственной интерпретации. Эту работу высоко оценил Дюк Эллингтон. Через год вышел самый лучший альбом Телониуса Монка Brilliant Corners с очень сложной заглавной композицией, которую целиком так и не удалось исполнить в студии, поэтому, чтобы ее записать, пришлось склеивать отдельные части из неудачных пробных вариантов.

Последние годы жизни Телониус Монк практически не выступал и сократил контакты с внешним миром до минимума.

ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ

СЧАСТЛИВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Олег Леонидович Лундстрем родился 2 апреля 1916 года в Чите, а вырос в Харбине. В 1932 году он поступил в Харбинский политехнический институт и параллельно стал студентом музыкального техникума. В 1930-х годах молодежь начала повально увлекаться джазом. При первом прослушивании этот жанр не привлек особого внимания Лундстрема, но однажды ему в руки попала пластинка Дюка Эллингтона, композиция с которой поразила молодого человека, и он проникся новым веянием. Благодаря прекрасному музыкальному слуху Олег легко воспроизводил любые мелодии. В 1934 году молодые музыканты во главе с Лундстремом создали джазовый оркестр. Общим решением Олег Леонидович стал его руководителем.

Оркестр Лундстрема на концерте в честь юбилея актрисы Светланы Немоляевой.
2013 год

**Обязательно
к прослушиванию**

**ЛЮБВИ ДОРОГИ,
МИРАЖ**

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Постепенно оркестр нарастил профессионализм. Лундстрему удалось подписать контракт, и музыканты несколько лет выступали в Китае. Примерно в это же время у Олега появилась мысль, что в джазовой обработке можно исполнять и русские песни. Эта идея оказалась очень успешной: музыкант создал аранжировки таких известных песен, как «Катюша», «Чужие города» и многие другие.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Конец 1940-х годов принес оркестру Лундстрема новый успех. В состав коллектива входило уже 19 человек, а это значило, что он мог считаться полноценным биг-бэндом. К выступлению в театре «Лайсеум» на концерте, посвященном окончанию войны, Олег написал свое первое музыкаль-

ное произведение «Интерлюдия». В 1947 году коллектив перебрался в Казань, чтобы стать первым джаз-бэндом Татарстана. Однако поначалу у музыкантов ничего не получалось, а власти считали, что публика не будет интересоваться джазом. Артисты выступали в оперных оркестрах, Лундстрем работал скрипачом в Театре оперы и балета и продолжал учиться музыке, поступив в Казанскую государственную консерваторию.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 1955 году Олег Лундстрем совместно с оркестром записал несколько джазовых пластинок, которые имели ошеломляющий успех. Препград для развития советского джаза больше не было. По распоряжению правительства музыкальный коллектив Лундстрема явился базой для большого эстрадного оркестра, руководителем которого стал Олег. Регулярные гастролы, выступления и любовь поклонников были постоянными спутниками музыкантов. Из оркестра Лундстрема вышли многие исполнители, ставшие впоследствии известными джазменами, а сам коллектив был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как старейший в мире непрерывно существующий джазовый оркестр.

ФЭТС НАВАРРО

НЕСЕРЬЕЗНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Теодор Фэтс Наварро родился во Флориде, в городке Ки-Уэст 24 сентября 1923 года. Заниматься музыкой он начал в шесть лет, однако до тех пор, пока ему не исполнилось 13, мальчик не брал в руки трубу, не воспринимая уроки всерьез. Оставаться в своем родном городе Фэтс не хотел, поэтому, едва закончив школу, присоединился к группе Sol Albrights и отправился с ней на гастроли. Спустя некоторое время Фэтс перешел в оркестр Снукума Рассела.

ЧАС БИГБЭНДОВ

Долгое время Наварро колесил по Штатам со многими группами, выступая и совершенствуя свое искусство игры. Первые его записи появились уже после окончания работы с Расселом: сольных включений там было не так уж много. Вскоре Фэтс перешел в группу Билли Экстайна (вероятно, из-за ее коммерческой успешности), который очень хорошо отзывался о мастерстве музыканта. Следующие два года исполнитель развивал свой талант трубача, постепенно приобретая все большую известность среди любителей джаза. После многочисленных трудностей и тяжелой работы Фэтс покинул группу Экстайна и обосновался в Нью-Йорке.

НЬЮ-ЙОРК

Начиная с середины 1940-х годов популярность Фэтса все больше росла — он считался одним из самых известных трубачей наряду с Диззи Гиллеспи. Музыкант аккомпанировал многим джазменам, делал записи и исполнял на концертах соло.

Однако Фэтс Наварро употреблял наркотики и тратил на них практически все свои гонорары. Постепенно его здоровье, ослабленное зависимостью и тяжелой работой, окончательно подорвалось. У музыканта обнаружили туберкулез. Ему пришлось сократить число выступлений, но он до последнего занимался музыкой. Фэтс Наварро умер в возрасте 26 лет.

Фэтс с друзьями

Обязательно
к прослушиванию

NOSTALGIA,
WAIL

ЛЕОНИД УТЁСОВ

СРАЗУ НА СЦЕНУ

Леонид Осипович Утёсов, при рождении Лазарь Вайсбейн, появился на свет 21 марта 1895 года в Одессе. В 17 лет он уже был актером Кременчугского театра миниатюр. Именно тогда юноша придумал звучный псевдоним, под которым его узнал весь мир. До 1917 года Утёсов успел поработать во множестве театров, среди них были Большой и Малый Ришельевский, Херсонский театр миниатюр, передвижной театр миниатюр «Мозаика», а в 1919-м получил первую роль в кино.

В 1920-х годах он жил в Ленинграде, успешно проводил съемки и давал эстрадные концерты.

РОЖДЕНИЕ ДЖАЗМЕНА

В 1928 году, будучи в Париже, Утёсов впервые услышал выступление джаз-бэнда, которым руководил Тед Льюис. Эта музыка покорила Леонида Осиповича, и после возвращения на родину он создал собственный оркестр под названием «Теа-джаз». Первое же выступление принесло успех, и Утёсов одной из своих основных профессий

Памятник Леониду Утёсову в Одессе

выбрал руководство бэндом музыкантов. «Теа-джаз» исполнял не только западные джазовые хиты, но и собственные композиции.

СЛАВА И КРИТИКА

Советские власти считали джаз музыкой американских кабаков, чуждой пролетариату. Утёсова много критиковали, указывая на то, что он продвигает музыку, идеологически не подходящую народу. Особенно в этом «преуспела» Российская ассоциация пролетарских музыкантов. Хотя ее деятельность очень сильно сдерживала развитие джаза в СССР, Утёсов не поддавался критике и просто продолжал сочинять музыку, которая имела все больший успех. В 1934 году Леонид Осипович вместе со своим оркестром сыграл в фильме «Весёлые ребята», после чего приобрел феноменальную известность.

Утёсов много гастролировал, в военные годы его оркестр выступал перед солдатами и нередко попадал под бомбежки. После войны концертные выступления продолжились, начались записи на телевидении. В последние годы Утёсов практически не выходил на сцену, он исполнял лишь одну-две песни, отдавая тем самым дань уважения зрителям.

**Обязательно
к прослушиванию**

**БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ,
У ЧЁРНОГО МОРЯ**

ВИКТОР ФЕЛЬДМАН

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Будущий великий джазмен Виктор Стэнли Фельдман родился 7 апреля 1934 года в Великобритании в творческой семье и уже в возрасте семи лет считался музыкальным чудоренком. В 1942 году Фельдман-старший открыл клуб, в котором выступали его талантливые сыновья. Тогда же мальчик впервые вышел на сцену совместно со своими братьями: они играли на кларнете и аккордеоне, а сам Виктор — на барабане.

В 10 лет Виктор впервые выступил с оркестром Гленна Миллера. Некоторые преподаватели советовали ему играть на виброфоне и ударных, однако самую большую известность Фельдман приобрел как пианист. В 21 год Виктор много выступал с оркестрами и делал записи, тогда же Ронни Скотт порекомендовал ему переехать в США — там у джазового музыканта было бы больше возможностей для развития.

АМЕРИКА

В 1957 году Виктор эмигрировал в США, где вскоре получил постоянную работу в группе Вуди Германа Woody Herman Herd. Музыкант совершенствовал навыки игры и много записывался, сотрудничал с Бадди Ди Франко, Бенни Гудменом, Джорджем Ширингом, Майлзом Дэвисом и многими другими. Наибольшую славу ему принес альбом, сделанный совместно с Дэвисом, *Seven Steps to Heaven*, для которого Виктор написал заглавную тему. Эта композиция была отмечена как уникальный образец превосходного бибоба.

В 1957 году Виктор практически не гастролировал, перебрался в Лос-Анджелес, начал работать в кинематографе и со звукозаписывающими компаниями. Он не ограничивался только исполнением джаза, сотрудничая с музыкантами, играющими в других стилях: Фрэнком Заппой, Джо Уолшем, Стили Дэном. Почти

30 лет Виктор посвятил карьере. В его сессиях для фильмов звучали джазовые нотки, горячо любимые всеми.

В 1987 году Виктор Фельдман скончался от приступа астмы.

**Обязательно
к прослушиванию
YOUR SMILE**

Виктор Фельдман начинал музыкальную карьеру как ударник

БИНГ КРОСБИ

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Гарри Лилли Кросби родился 3 мая 1903 года в Такоме (штат Вашингтон). В шестилетнем возрасте мальчика прозвала Бинго его соседка, и это шуточное имя навсегда приклеилось к Кросби, который намеренно его оставил, и стало известным всему миру.

В 1923 году молодой человек с товарищами организовал первую группу, которая продержалась два года. Несмотря на это, начало карьеры было положено. В 1925 году Бинг вместе с Элом Ринкером создал дуэт. По протекции певицы Милдред Бэйли, сестры Ринкера, музыкантам удалось попасть на прослушивание к Полу Уайтмену. В итоге 6 декабря 1926 года в театре Tivoli состоялся их дебют — дуэт получил признание публики, а вскоре Уайтмен добавил к нему третьего участника — Гарри Барриса. Трио получило название

Обязательно
к прослушиванию

WHITE CHRISTMAS

The Rhythm Boys и все возрастающую популярность. Бинг стал настоящей звездой команды, однако его увеличивающимися проблемами с алкоголем был недоволен Уайтмен — их сотрудничество прекратилось, а вскоре ссора между участниками трио разрушила его.

СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА

Она официально началась 2 сентября 1931 года. Песни Бинга стали хитами, а сам исполнитель в 1930-х годах считался одним из ведущих певцов в США. Кросби сыграл главные роли в нескольких музыкальных комедиях

Мака Сеннета, а также выступил в радиошоу. Во время войны Бинг много сделал для улучшения боевого духа американских солдат. В 1941 году музыкант впервые исполнил песню White Christmas, которая стала одним из самых популярных его хитов, распространившись миллионными тиражами.

ВКЛАД В КИНО

Бинг был известен не только как певец, но и как успешный актер: за свою карьеру он сыграл более 100 киноролей. Считается, что Кросби принадлежал к тройке самых популярных служителей большого экрана всех времен наряду с Кларком Гейблом и Джоном Уэйном. Кроме этого, он был одним из самых успешных артистов XX века, всю жизнь трепетно любившим джаз и многое сделавшим для его популяризации.

Бинг Кросби. 1942 год

ЛЕО ПАРКЕР

ПРОСТО САКСОФОНИСТ

Лео Паркер по прозвищу Малыш родился 18 апреля 1925 года в Вашингтоне.

Его первым музыкальным инструментом был альт-саксофон, на котором юноша учился играть в средней школе. Когда Лео исполнилось 18 лет, он сделал свою первую запись, сотрудничая с группой Коулмена Хокинса.

Вашингтон. 1920 год

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Паркер был одним из пионеров бибоба, немало сделавшим для развития этого музыкального стиля. В 1940-х годах Лео часто играл в различных бибоб-группах, например сотрудничал с коллективом Билли Экстайна, которому в то время как раз был нужен баритон-саксофонист, и Паркер получил предложение сменить основной инструмент.

Лео согласился, и эта ставка сыграла — его популярность как участника группы Экстайна выросла. Позже, покинув коллектив, музыкант выступал с Диззи Гиллеспи, сэром Чарльзом Томпсоном, делал много записей, и пластинки с его музыкой обретали слушателя. В это же время исполнитель выпустил *Mad Lad* и взял себе это имя до конца жизни.

СРАЗУ ДВА АЛЬБОМА

В 1954 году Лео максимально сократил число концертов: ходили слухи, что он так поступил из-за

проблем с легкими. Вторая версия говорила о наркотиках. В 1961 году Лео Паркер возвратился с двумя новыми альбомами: *Let Me Tell You 'Bout It* был записан в сентябре, *Rollin' With Leo* — в октябре, который дошел до слушателя лишь к 1986 году. Эти сборники считались лучшими работами музыканта, совместившими в своих композициях бибоп, госпел и блюз. Лео начинал активно работать над третьим альбомом, однако судьба внесла свои коррективы в его планы: 11 февраля 1962 года у музыканта случился сердечный приступ. Уникальная манера игры Лео Паркера, тонко сочетающая бибоп и ритм-энд-блюз, навсегда завоевала сердца слушателей.

Обязательно
к прослушиванию

BAD GIRL

Баритон-
саксофон

ПЕГГИ ЛИ

МОЛОДАЯ КОЧЕВНИЦА

Норма Делорис Эгстром, позднее получившая известность под именем Пегги Ли, родилась в Северной Дакоте 26 мая 1920 года. В детстве ее часто была мачеха, однако это не озлобило девочку — она только почувствовала ответственность за жертв насилия и всю жизнь пыталась помочь им. После средней школы Пегги выступала на радио, а в 17 лет окончательно ушла из дома и уехала в Лос-Анджелес. До 1941 года она пела в ночных клубах, нигде подолгу не задерживаясь. В Чикаго во время выступления Пегги заметил Бенни Гудмен и записал с ней несколько хитов.

В 1943 году певица вышла замуж за гитариста Дэйва Барбура, который играл в оркестре Гудмена. Вместе с мужем Пегги ушла из бэнда и с головой окунулась в жизнь домохозяйки, воспитывая дочь. Однако без музыки Пегги долго не выдержала и вскоре начала сочинять песни.

НОВОЕ АМПУА

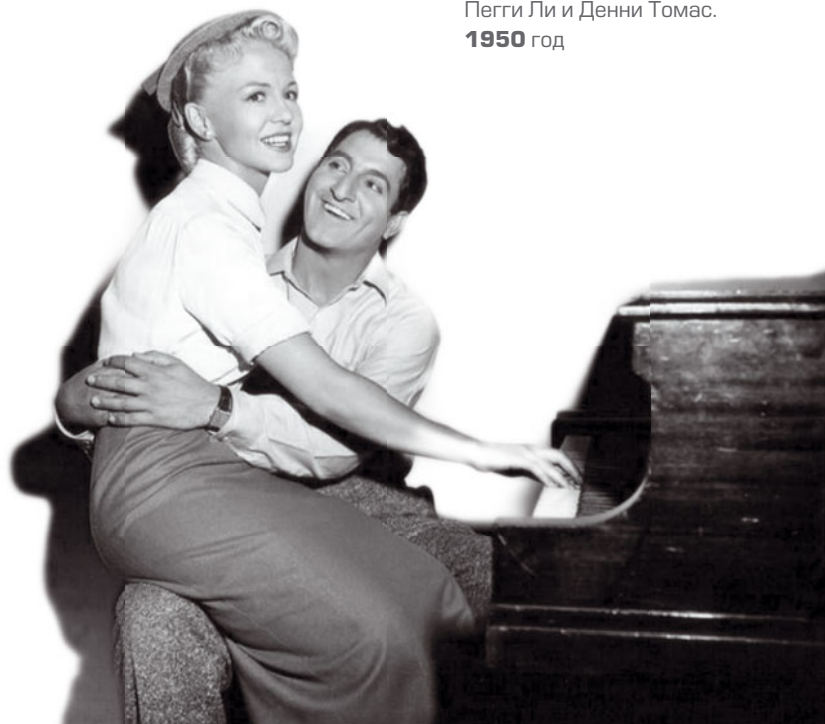
Уже в 1944 году Пегги вновь начала записываться, на этот раз с лейблом Capitol Records.

Об умении Пегги использовать собственный голос по максимуму, способностях к интерпретации и артистичности говорили все ее коллеги. Это не могло остаться незамеченным — вскоре певица начала сниматься в кино, а за роль в фильме Pethy Kelly's Blues (1955 год) ее номинировали на премию «Оскар». Кроме карьеры киноактрисы Пегги много времени посвящала записям и гастролям. Ее коллегами по сцене и студии были самые известные джазмены тех лет: Дюк Эллингтон, Бенни Голсон, Куинси Джонс.

ВСЕ РАВНО НА СЦЕНЕ

К концу жизни Пегги заболела диабетом, который приковал певицу к инвалидному креслу. Но и это не оставило творческие порывы Ли. Будучи человеком с ограниченными физическими возможностями, в 1994 году она спела

Пегги Ли и Денни Томас.
1950 год

в Лондоне вместе с Бранденбургским симфоническим оркестром. Спустя 10 лет после смерти исполнительницы, 26 мая 2012 года, в Северной Дакоте в городе Уимблдоне открылась выставка памяти Пегги Ли.

**Обязательно
к прослушиванию**

**BLUES IN THE NIGHT, IS
THAT ALL THERE IS?
FEVER**

Пегги Ли. 1950 год

НЭТ КИНГ И НАТАЛИ КОУЛ

ГОТОВ НА ВСЕ

Натаниэль Адамс Коул, ставший знаменитым как Нэт Кинг Коул, родился 17 марта 1919 года в Монтгомери (штат Алабама) в семье священника. Когда мальчику исполнилось четыре года, семья переехала в Чикаго, что позже побудило Нэта к увлечению музыкой: он постоянно сбегал из дома, направляясь в район ночных клубов, чтобы послушать признанных мастеров джаза — Луи Армстронга, Джимми Нуна, Эрла Хайнса. Начиная с 12 лет занятия музыкой вышли на профессиональный уровень, а к концу обучения Нэт виртуозно исполнял не только джаз, но и классику. В 1936 году вместе с братом Эдди музыкант создал первую группу.

И МУЗЫКАНТ, И ВОКАЛИСТ

В конце 1930-х годов Нэт, объединившись с Оскаром Муром и Уэсли Принсом, организовал трио King Cole Swingers. Вместе они довольно успешно выступали и делали немало удачных

**Обязательно
к прослушиванию**

НЭТ КИНГ КОУЛ
LET THERE BE LOVE,
WHEN I FALL IN LOVE

НАТАЛИ КОУЛ
UNFORGETTABLE

радиозаписей. В 1937 году Нэт с молодой женой Надин Робинсон переехал в Лос-Анджелес. Выступая с группой в клубах, музыкант считал, что публика будет лучше воспринимать инструментальные композиции, перемежаемые пением. Однажды Нэта попросили исполнить неизвестную ему песню, он выбрал другую, но хорошо знакомую и популярную тогда Sweet Lorraine. Вокальные данные Коула восхитили слушателей. Он стал известен в качестве певца.

В 1943 году появились первые вокальные записи Нэта, основан-

ные на старой притче, которую его отец использовал на проповедях. Постепенно Коул перешел к исполнению поп-музыки, за что многие любители джаза стали упрекать его в продажности. Нэт, однако, никогда не отказывался от самого жанра и не напрасно: впоследствии он не раз делал уникальные джазовые записи.

НАТАЛИ — ДОЧЬ ЛЕГЕНДЫ

Натали Мария Коул добилась известности в юности, и вовсе не благодаря прославленному отцу. Она начала карьеру с исполнения R&B-композиций и так впечатлила музыкальных критиков, что ее почти сразу выдвинули на престижную премию «Грэмми».

Ее номинанткой Натали становилась 19 раз. В 1990-х годах Коул записала песню Unforgettable, где появился и голос ее отца. Сегодня Натали продолжает успешно выступать не только на музыкальной сцене, но и на разных актерских площадках.

СТЭН ГЕТЦ

СЛЕДУЯ ЗОВУ СЕРДЦА

Стэн Гетц, при рождении получивший имя Стэнли Гаецкий, появился на свет 2 февраля 1927 года. Его родители, эмигранты из Киева, переехали в Бронкс в 1903 году, а когда мальчику исполнилось шесть — переехали в Нью-Йорк. С раннего детства Стэн увлекался музыкой: еще даже не зная основ, он играл по наитию или на слух на всем, что только попадалось в руки. В 13 лет мальчик получил от отца альт-саксофон, которо-

му Стэн хранил верность всю жизнь. В 16-летнем возрасте Гетц работал в группе Джека Тигардена, а позже играл с мастерами джаза — Нэтом Кингом Коулом, Вуди Германом, Бени Гудменом, Джимми Дорси и др. Считалось, что популярность пришла к Стэну, когда он работал с Германом.

СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА

В 1949 году совместно с Германом Стэн записал успешную композицию *Early Autumn*, которая создала все предпосылки к тому, чтобы ее автор мог заняться сольной карьерой. Тогда же Гетц собрал собственный ансамбль, в котором в разное время работали Хорас Сильвер, Майлз Дэвис и Джей Джей Джонсон. В 1951 году Стэн гастролировал в Швеции и записал еще один хит *Moonlight in Vermont*. До середины 1950-х годов

Стэн Гетц. 1976 год

музыкант активно выступал в составах разных групп.

Успешную карьеру Стэна едва не прервало его увлечение наркотиками: под их действием музыкант пытался ограбить аптеку и попал в тюрьму на целый год.

НАЗАД К МУЗЫКЕ

После освобождения Стэн взял себя в руки, прошел курс реабилитации и снова вернулся к музыке. В 1962 году совместно с Чарли Бердом исполнитель выпустил альбом *Jazz Samba*, который назвали самым успешным в карьере Гетца. В этом же стиле — смеси джаза и латиноамериканской музыки — Стэн сделал еще несколько записей. В конце карьеры исполнитель выпустил много пластинок и провел массу концертов. Гетц является одним из величайших представителей кула. Собственно, благодаря музыканту и появилось само это понятие — так называемый холодный джаз.

**Обязательно
к прослушиванию**

**EARLY AUTUMN,
MOONLIGHT
IN VERMONT**

ПОЛ ЧЕМБЕРС

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР

История Пола Лоуренса Данбэра Чемберса младшего началась в Питтсбурге (штат Пенсильвания) 22 апреля 1935 года.

Его первым музыкальным инструментом был горн-баритон, на котором Пол играл, выступая вместе с одноклассниками. В 1949 году юноша перешел на контрабас, оттачивая технику и постепенно обретая профессиональные навыки. В 1952 году Пол поступил в Высшую техническую школу, в которой проучился три года. В это время он постоянно играл в студенческих группах и осваивал разные музыкальные инструменты.

ИЗВЕСТНОСТЬ

В середине 1950-х годов Пол начал давать первые концерты, а затем ездить на гастроли с разными группами. С 1955 года в течение восьми лет музыкант сотрудничал с Майлзом Дэвисом, участвуя в записи многих уникальных альбомов. Его деятельность при создании Kind of Blue считалась образцовой среди джазовых басистов.

Совместную работу Пола и Дэвиса до сих пор расценивают как один из самых лучших музыкальных тандемов в истории джаза. Чемберс сыграл неоценимую роль в развитии группы, оставив после себя многочисленное наследие.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ И НАСЛЕДИЕ

С 1963 года Пол перешел в коллектив Уинтона Келли, с которым играл пять лет. В одном ансамбле Чемберс долго не задерживался, продолжая сессионно выступать с другими известными джазменами: он сотрудничал с Джимми Коббой, Джоном Колтрейном, Уэсом Монтомгомери. Злоупотребление алкоголем и героином в результате привело музыканта к плачевному состоянию его здоровья. Пол Чемберс умер в 33 года от туберкулеза.

Сольные партии исполнителя до сих пор считаются знаковыми, служат образцом для подражания и используются многими джазовыми басистами. Сборник The Music of Paul Chambers, который создал Джим Стиннетт, остается учебником для музыкантов всего мира, играющих на басу, и по сей день.

**Обязательно
к прослушиванию**

**CONFESSIN',
BASS ON TOP**

МАЙЛЗ ДЭВИС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ

Майлз Дьюи Дэвис родился 26 мая 1926 года в Санта-Монике (штат Калифорния). Его мать-пianистка хотела, чтобы сын тоже играл на фортепиано, однако на 13-летие отец подарил мальчику трубу, и его судьба была предопределена. В 16 лет в свободное от школы время он уже выступал на профессиональной сцене, а в 18 — получил ценный опыт, работая в группе Билли Экстайна вместе с Диззи Гиллеспи и Чарли Паркером. В 1945 году Майлз учился в Джульярдской школе музыки и тогда же стал членом ансамбля Чарли Паркера. Дэвис постоянно совершенствовался и в конце концов приобрел уникальную манеру, по которой его стали узнавать спустя годы. В 19-летнем возрасте Майлз заменил покинувшего ансамбль Диззи Гиллеспи.

Майлз Дэвис и Сислей Тайсон. 1982 год

ЛИДЕР БЭНДОВ

В 1948 году Майлз Дэвис собрал свою группу под названием Capitol Band. Этот ансамбль считался первым из музыкальных коллективов, игравших кул-джаз. Ничего не мешало Майлзу идти к успеху, кроме него самого — он чрезмерно увлекся наркотиками. Иногда музыкант исчезал со сцены, чтобы спустя некоторое время вернуться с новым ансамблем.

Несмотря на перерывы в карьере, к середине 1950-х годов Майлз стал признанным джазовым лидером. В его группе играли многие ставшие впоследствии популярными джазмены, которые с теплотой отзывались о сотрудничестве с Дэвисом, отмечая, что их творческая деятельность началась именно благодаря этому человеку.

В 1960-х годах Майлз с ансамблем гастролировал по Европе, а также выпустил несколько альбомов, которые считаются эталоном классического джаза.

УХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Хотя карьера Майлза складывалась успешно, его жизнь была далеко не беззаботна: многие друзья-музыканты Дэвиса умерли, сам он попал в автокатастрофу, долгие годы боролся с наркозависимостью, из-за которой его часто задерживала полиция. Все это вылилось в глубочайшую депрессию, на публике он не появлялся шесть лет. В 1981 году музыкант вернулся с новым альбомом *The Man With a Horn*.

Майлз Дэвис умер в возрасте 65 лет в Калифорнии.

**Обязательно
к прослушиванию**

**ALL BLUES,
TUTU**

БИГ ДЖО ТЁРНЕР

ОТ БАРНОЙ СТОЙКИ К СЦЕНЕ

Прозвище Биг Джозеф Вернон Тёрнер — младший получил за высокий рост и большой вес, а первым его сценическим псевдонимом был The Singing Barman. В четырехлетнем возрасте Джо потерял отца, который погиб при крушении поезда в 1915 году. Вскоре после этого мальчик подрабатывал исполнением песен на перекрестках, рисуя себе усы и надевая отцовскую шляпу. В 14 лет Джо бросил школу и стал работать в заведении в Канзас-Сити сначала поваром, потом барменом, а еще через некоторое время начал петь. Джо выступал в клубе Sunset Пайни Брауна, с которым у музыканта были хорошие отношения и в честь которого он написал песню, всякий раз исполняя ее на концертах.

ДУЭТ

С пианистом Питом Джонсоном Джо начинал играть еще в клубах. В результате друзья вместе отправились в Нью-Йорк: они выступали с Бенни Гудменом, прослушивались в разных местах, но безуспешно, и в итоге вернулись снова в Канзас-Сити. Впрочем, спустя пару лет, в 1938 году, их все-таки заметили: Джон Хэммонд пригласил их выступить на одном из своих концертов в Карнеги-холле. Карьера Пита и Джо пошла в гору — музыканты записали свой первый хит Roll 'Em Pete, а позже открыли собственный клуб.

ПЛОДОТВОРНАЯ КАРЬЕРА

В 1940-х годах Джо много выступал и записывался, сотрудничал с Эллингтоном, давал концерты вместе с Билли Холлидей и Каунтом Бейси. Однако это время было не слишком удачным для Джо: хотя он планомерно набирал популярность, его пластинки раскупались плохо. В 1951 году Джо подписал

Карнеги-холл. 1950-е годы

контракт с Atlantic Records. Только теперь к нему пришел и коммерческий успех.

Записи Джо успешно продавались, а концерты собирали полные залы. За два года до смерти, в 1983 году, Джо Тёрнера ввели в Зал славы блюза.

**Обязательно
к прослушиванию**

**PINEY BROWN BLUES,
SHAKE, RATTLE & ROLL**

БАСТЕР УИЛЬЯМС

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

Любовь к музыке Чарльз Энтони Бастер Уильямс, родившийся 17 апреля 1942 года в Камдене (штат Нью-Джерси), унаследовал от отца — бас-гитариста, который стал первым преподавателем навыков игры на инструменте для сына. В 1959 году юноша начал выступать совместно с группой Джимми Хита, долго там не продержавшись, ушел к Сонни Ститту и Джину Эммонсу. В 1960 году музыканты задержались в Канзас-Сити из-за того, что, по воспоминаниям Уильямса, Эм-

монс сбежал с деньгами, никому не заплатив за выступление. Исполнители вынуждены были дать еще несколько концертов, чтобы купить билеты на поезд. После возвращения Бастер продолжил учиться музыке и совершенствовать исполнительские навыки.

УСПЕХ И ПЕРЕЕЗД В НЬЮ-ЙОРК

В 1962 году музыканты выступили в Уилмингтоне, где публика достаточно высоко оценила их технику игры. Зрители начали аккомпанировать вокалистам, в том числе Бетти Картер и Саре Вон, которая даже взяла Бастера на гастролы в Европу, где он познакомился с музыкантами, повлиявшими на его исполнительский стиль. Постепенно Уильямс приобрел вес в мире джаза. В 1968 году он перебрался в Нью-Йорк.

Бастер записывал альбомы, давал концерты с группами. Предложений

о совместных выступлениях поступало все больше, и музыканту в какой-то момент даже пришлось выбирать.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 1980 году Бастера Уильямса номинировали на премию «Грэмми». Музыкант работал в киноиндустрии, записывая саундтреки, много гастролировал, а в 1989 году под влиянием собственного проекта Something More создал группу с одноименным названием. Бэнд сразу же отправился в турне по Европе и посетил многочисленные джазовые фестивали. В 1991 году Национальный фонд искусств наградил Бастера грантом на написание и исполнение композиций для квинтета, струнного ансамбля и хора. Уильямс по праву считался одним из корифеев джазовой музыки.

Обязательно
к прослушиванию

SOMETHING MORE

Нью-Йорк. 1960-е годы

ГИЛ ЭВАНС

С ПЕРВОЙ НОТЫ

Иан Эрнест Гилмор Грин родился 13 мая 1912 года в Торонто (фамилию ему дал отчим, шахтер). Всей семьей они долгое время кочевали по северным штатам, и в итоге Гила отдали в пансионат: мальчик переходил от одной семьи к другой, а в 10-летнем возрасте обосновался в Калифорнии. Там он узнал о джазе и... влюбился в него. В 1927 году отец его друга взял своего сына вместе с Гилом в Сан-Франциско на выступление Дюка Эллингтона. Мальчик был так поражен увиденным, что решил посвятить себя музыке. Тогда же он приобрел первую пластинку, а в 1933 году уже собрал группу. Собственного репертуара у бэнда пока не было — музыканты аранжировали известные композиции Дона Редмана, Флетчера Хэндерсона и Дюка Эллингтона, а в 1935 году выступали вместе с Бенни Гудменом. Публика полюбила оркестр Гила Эванса.

АРМЕЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

В 1938 году по протекции Алекса Холдена оркестр Эванса наняли сопровождать певицу Скинни Эннис, которая впоследствии помогла группе найти работу в Голливуде. После вступления США в войну Гил пошел в армию, где играл во многих группах. Служба обеспечила Эванса разносторонним опытом, в том числе и в музыке: он познакомился с Лестером Янгом, дружба с которым помогла исполнителю творчески раскрыться, а главное — услышал бибоп, который сразу заинтересовал его.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА

После демобилизации Гил переехал в Нью-Йорк и начал заниматься аранжировками — друг Клод Торнхилл пригласил его в свой оркестр, где Эванс успешно над ними работал.

Оркестр Клода Торнхилла

Именно в это время у Гила появилась мысль о создании такого ансамбля, который смог бы сочетать музыку бэнда Торнхилла и бибоп. В 1948 году он пытался собрать группу, однако она практически сразу распалась. Тем не менее композиции,

которые музыканты успели записать, впоследствии были включены в альбом *Birth of the Cool*, ставший одним из знаковых в истории джаза. Гил Эванс сотрудничал со многими джазменами, которые все до единого отдавали должное уважение его таланту.

Обязательно
к прослушиванию

NEW BOTTLE

ДЖЕННИ ЛИ

В МИРЕ МУЗЫКИ И ТАНЦА

Дженни Ли родилась 29 января 1939 года в Нью-Йорке. Отец будущей звезды пел в церковном хоре, и его творчество достаточно сильно повлияло на девочку. В детстве Дженни обучалась игре на фортепиано, а в колледже открывала для себя литературу, психологию и танцевальное искусство. Студенткой девушка показала себя как талантливый хореограф, а для своих номеров использовала композиции не только джазовых исполнителей, но и классических.

В 1961 году, сразу после окончания колледжа, Дженни сделала свою первую запись The Newest Sound Around совместно с Рэном Блейком.

Бард-колледж, в котором училась Дженни Ли

Пластинка, как ни странно, стала очень популярна в Европе, куда дуэт поехал на гастроли, в отличие от США, где ее появление практически никто не заметил. Дженни сотрудничала с Блейком пять лет.

ПОРА ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В середине 1960-х, начав изучать звуковую поэзию, Дженни познакомилась с мастером слова и музыкантом Дэвидом Хэзлтоном и вскоре вышла за него замуж. Брак быстро распался, и Ли вернулась на джазовую сцену. Ее отметили как певицу, склонную к импровизациям, и очень самостоятельную личность как на сцене, так и в обычной жизни. Дженни активно записывала альбомы, сольно и совместно с известными музыкантами. В 1967 году во время европейского турне Ли познакомилась с композитором Гюнтером Хампелем, который впоследствии стал

**Обязательно
к прослушиванию**

**SOMETHING'S COMING,
EVERY TIME WE SAY
GOODBYE**

ее мужем. Дженни постоянно пыталась соединить джаз с другими видами искусства и в 1976 году со студентами консерватории поставила проект под названием Rituals, в котором соединила его с поэзией и живописью.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

До самых последних дней Дженни Ли записывала альбомы, гастролировала по Европе, в 1990-х годах, ненадолго возобновляя сотрудничество с Рэном Блейком, создала ансамбль Jeanne Lee Ensemble. Он в какой-то мере воплощенная мечта артистки: в нем соединились музыка, танец и поэзия.

ГЭРИ ПИКОК

**КЛАВИШНИК, УДАРНИК...
КОНТРАБАСИСТ!**

Гэри Пикок родился 12 мая 1935 года в Бэрли (штат Айдахо). Его первым музыкальным инструментом было фортепиано, на котором он играл в начальной школе. Став старше, Гэри освоил барабаны, одновременно выступая в школьной джазовой группе, однако настоящую известность музыканту принес контрабас.

В 1952 году Гэри переехал в Лос-Анджелес, где поступил в музыкальное училище, а через полгода его забросил. В 1954-м Пикок призвали в армию, поэтому молодой человек продолжал образование и выступал с военным оркестром.

ПОСЛЕ АРМИИ

Демобилизовавшись, Гэри приехал в Нью-Йорк. Он много работал, выступал с Майлзом Дэвисом, заменяя Рона Картера. В конце 1960-х Пикок временно прекратил занятия музыкой и уехал в Японию, где изучал философию дзен. В 1972-м он вернулся в США, а с 1976 по 1983 год преподавал теорию музыки. В 48 лет Гэри вернулся на сцену и присоединился к группе Standards Trio, в которой кроме него выступали Кит Джарретт и Джек ДеДжонетт. Это было не первое сотрудничество музыкантов: в 1977 году они делали совместную запись Tales of Another. В Standards Trio исполнители проработали более 25 лет, что принесло им славу одного из выдающихся джазовых коллективов.

МАСТЕР ВО ВСЕМ

В 1990-х годах Гэри продолжил активно записывать альбомы. В первую очередь музыкальные критики отмечали сотрудничество Пикок и Пола Блэя, с которым музыкант сделал два ставших весьма популярными проекта.

Гэри очень удачно аранжировал старые известные джазовые композиции, благодаря чему они приобретали новое уникальное звучание. Помимо выступлений музыкант продолжал преподавать, и в середине 1990-х годов его пригласили на проведение мастер-классов в Королевской академии музыки в Лондоне. Лекции Пикок были очень популярны.

**Обязательно
к прослушиванию**

**BLUE IN GREEN,
CAVATINA**

ХОРАС СИЛЬВЕР

УДАЧНОЕ ЗНАКОМСТВО

Хорас Уорд Мартин Таварес Сильва появился на свет 2 сентября 1928 года в Норуолке (штат Коннектикут). Интересуясь музыкой, он освоил фортепиано и саксофон. В 1950 году музыканта ждала знаковая встреча: во время выступления в Sundown Club трио, в котором он работал, аккомпанировало Стэну Гетцу. Тот проникся их игрой и записал несколько композиций Хораса. Вскоре при помощи Гетца Сильвер выпустил пластинку.

**Обязательно
к прослушиванию**

**THE PREACHER,
SISTER SADIE,
SONG FOR MY FATHER**

ПЕРЕЕЗД В НЬЮ-ЙОРК

В начале 1950-х годов Хорас Сильвер перебрался в Нью-Йорк, где познакомился с руководителями

звукозаписывающей компании Blue Note Records и вскоре заключил контракт. Их сотрудничество длилось до 1980 года и подарило слушателям множество уникальных джазовых пластинок. Хорас записывался со своим трио и работал с другими музыкантами, плодотворно сотрудничал с Артом Блейки: вместе они создали популярную группу и сделали несколько совместных записей. Сильвер считается одним из основоположников силового джаза, который как раз зарождался в те годы.

СОЗДАВАЯ ОБРАЗЦЫ

В 1963 году Хорас собрал новую группу. Вместе они записали одну из самых известных песен исполнителя Song for My Father. Сюжет композиции был основан на воспоминаниях отца музыканта, который вырос в Кабо-Верде. Song for My Father по праву считалась одним из самых уникальных джазовых стандартов. В 1981 году Хорас открыл свою звукозаписывающую компанию, которая быстро прогорела. Музыкант еще долгое время писал музыку и к концу жизни стал признанной иконой.

Хорас Сильвер скончался 18 июня 2014 года в семейном окружении.

ГАБОР САБО

ШЕСТЬ СТРУН

Габор Иштван Сабо родился в Будапеште 8 марта 1936 года. Еще в детстве его привлекала гитара, и в 14 лет он самостоятельно начал ее осваивать. В 1956 году незадолго до венгерского путча семья Сабо переехала в США. Там Габор пытался создать свою группу, но неудачно — молодому гитаристу пришлось смириться и поступить в музыкальную школу в Бостоне, где он совершенствовал исполнительское мастерство.

В 1958 году Сабо как одного из талантливых студентов пригласили на джазовый фестиваль в Ньюпорте, где музыкант записывался вместе с интернациональной группой. Крупнейшей для него удачей стала возможность поработать с самим Луи Армстронгом.

ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 1960 году учебу пришлось прекратить, поскольку музыканту не удалось заработать стипендию. Он переехал в Лос-Анджелес, где начал сотрудничество с группой Чико Хэмилтона: несмотря на то что состав музыкантов часто менялся, Габор на некоторое время задержался в ансамбле, сделав несколько успешных записей.

В 1964 году Сабо работал с режиссером Романом Полански, создав саундтрек для его фильма *Repulsion* (1965 год). О Габоре заговорили как о талантливом музыканте. У него выработался уникальный исполнительский стиль, который и много лет спустя узнавали поклонники. В 1966 году Габор решил, что настала пора для сольной карьеры, и покинул группу Хэмилтона.

СОЛЬНАЯ КАРЬЕРА

В 1967 году Сабо создал свой первый коллектив, который считался самым удачным в его творчестве. В середине апреля Габор с музыкантами сделал уникальную живую

запись альбома под названием *The Sorcerer*. Работая solo, исполнитель вел активную творческую жизнь: сотрудничал со многими джазменами, артистами других жанров, ездил на гастроли, посещал Швецию, где провел сессию записей, многие из которых стали называть образцовыми. Габор продолжал работу до последних дней. Его влияние на развитие джазовой (и не только) музыки считают неоценимым.

Обязательно
к прослушиванию

GYPSY QUEEN

Афиша к фильму Романа Полански *Repulsion*

СТИВ ЛЕЙСИ И СЕСИЛ ТЕЙЛОР

БОК О БОК

История Стивена Нормана Лакрица и Сесила Персиваля Тейлора показывает, как причудливо могут развиваться судьбы, казалось бы, одинаково начинающих музыкантов. Они оба стартовали в небольших группах, постепенно развивая свой талант, а в 1953 году познакомились, что привело впоследствии пусть к недолгому, но плодотворному сотрудничеству. Стив и Сесил влияли друг на друга. Лейси в воспоминаниях признавался, что Тейлор помогал ему перейти в более аван-

гардную музыку, отказываясь от старых, мало популярных версий джаза. В 1956 году музыканты создали совместную группу и выпустили первую запись Jazz Advance, а в 1957-м квартет участвовал в джазовом фестивале в Ньюпорте. Вскоре коллектив распался, Стив и Сесил разошлись, но навсегда сохранили взаимное уважение.

на английский язык стихотворениям русских поэтов А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама. Музыкант вернулся в США лишь в 2002 году (за два года до смерти), получив предложение преподавать в Бостонской консерватории.

СЕСИЛ ТЕЙЛОР: ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ

Сесил после прекращения работы со Стивом начал постепенно отходить от джаза. Его концерты были не слишком успешны, поскольку владельцы клубов, в которых выступал Тейлор, не знали, как объявить его стиль публике. Да и сами слушатели с опаской относились к не совсем понятной музыке исполнителя. Постепенно новое направление начало приобретать поклонников, Сесил стал одним из пионеров фри-джаза и организовал достаточно успешную группу Feel Trio, однако критики по-прежнему называли исполнительскую манеру Сесила музыкой не для всех.

**Обязательно
к прослушиванию**

**СТИВ ЛЕЙСИ
NOWHERE STREET**

**СЕСИЛ ТЕЙЛОР
AFTER ALL**

ДЖОРДЖ РАССЕЛ

ПОСТЕПЕННО К ЦЕЛИ

Джордж Аллен Рассел родился 23 июня 1923 года в Цинциннати (штат Огайо). Его творческая деятельность началась с выступлений в церковном хоре. Отец, учитель музыки, постепенно привил сыну любовь ко всем музыкальным жанрам, особенно к джазу. Джордж постоянно учился и, получив стипендию, поступил в университет Уилберфорс. Там он некоторое время играл в группе Collegians, которая была известна тем, что в ней в разное время выступали такие звезды джаза, как Коулмен Хокинс, Кути Уильямс, Бен Уэбстер, Флетчер Хэндерсон. В 1941 году после начала войны Джордж ушел в армию, но вскоре попал в госпиталь с туберкулезом: почти полгода исполнителю пришлось лечиться, и за это время он начал преподавать музыку другим пациентам.

ПРОФЕССИОНАЛ

После демобилизации Джордж ненадолго присоединился к группе Бенни Картера: играя на ударных, Рассел не достиг большого успеха, и Картер заменил его Максом Роучем. После этого музыкант больше не прикасался к барабанам, сосредоточившись на других «гранях» исполнительского искусства.

Джордж Рассел заложил основы собственной музыкальной концеп-

ции и написал книгу с названием «Лидийская хроматическая концепция тональной организации». В конце 1950-х — начале 1960-х годов исполнитель занялся теорией музыки, выступал с джазовыми группами и делал записи. Несмотря на это, он чувствовал, что его творческое развитие не продвигается так, как хочется. Джордж решил переехать в Скандинавию, где и получил первое широкое признание, а его песни записывались для радио и телевидения.

СНОВА В США

В 1969 году Джордж вернулся в США, активно работал, преподавал на джазовом отделении в консерватории Новой Англии, совершенствовал свою концепцию и гастролировал с группами.

В 1986 году в карьере Джорджа Рассела произошел еще один виток — он был приглашен со многими джаз-звездами для участия в совместном туре. Во время этого мероприятия организовался The International Living Time Orchestra, который и сегодня выступает с большим успехом.

Ударником в Штатах Рассел не стал — переехал в Скандинавию в поисках признания

**Обязательно
к прослушиванию**

**MANHATTAN,
ALL ABOUT ROSIE**

Здание консерватории Новой Англии

ЛАЙОНЕЛ ХЭМПТОН

СУДЬБОНОСНЫЙ ЧИКАГО

Лайонел Лео Хэмптон, в отличие от многих джазовых музыкантов, прожил очень долгую жизнь, полностью посвятив ее музыке и не предав любимого занятия даже в последние годы. Он родился 20 апреля 1908 года в кентуккском Луисвилле. После нескольких попыток обосноваться в разных штатах семья наконец поселилась в Чикаго. Именно здесь Лайонел увлекся музыкой, сначала выбрав ксилофон и удар-

ные, а чуть позже освоив флейту. Еще подростком он играл в разных бэндах.

В 1927–1928 годах Лайонел жил в Калифорнии и практиковался в игре на виброфоне (при непосредственном участии музыканта этот инструмент стал очень популярным в джазовой и эстрадной музыке). В ноябре 1936 года началось легендарное сотрудничество Лайонела Хэмптона и Бени Гудмена, а их квартет с Джином Крупой и Тедди Уилсоном стал одним из ведущих бэндов своего времени.

ВСЕГДА В ПОИСКЕ

Хэмптон никогда не довольствовался тем, что уже имел: он сотрудничал со многими музыкантами, записывая новые песни и делая оригинальные аранжировки старых. В 1940-х годах исполнитель наконец оторвался от Гудмена и создал собственный бэнд The Lionel Hampton Orchestra. Это объединение было очень востребованным вплоть до 1960-х годов, делая знаменитыми таких исполнителей, как Ли Янг, Дина Вашингтон, Терри Кларк, Бетти Картер, которые стали музыкальными легендами.

Многие из музыкантов называли Хэмптона своим учителем.

Лайонел Хэмптон, 1948 год

В 1960-е годы популярность The Lionel Hampton Orchestra стала падать, однако Хэмптон продолжал выступать, исполняя в основном старые хиты. В 1991 году в Париже у Лайонела случился инсульт, а последние годы жизни его мучал сильнейший артрит. Несмотря на это, музыкант все же изредка давал концерты.

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ

Личная жизнь Хэмптона была довольно удачной: в 1936 году он женился на Глэдис Риддл, союз (не принесший паре детей) с которой продолжался вплоть до ее смерти в 1971 году. Глэдис на протяжении всего брака была неизменным менеджером мужа.

Лайонел Хэмптон умер от остановки сердца 31 августа 2002 года в Нью-Йорке. На его похороны играли многие известные джазовые музыканты. За свою долгую и насыщенную творческую жизнь Хэмптон поработал, вероятно, со всеми легендами джаза, получил множество наград, выступил перед несколькими президентами, а также удостоился приглашения Папы Римского Павла VI.

**Обязательно
к прослушиванию**

**STARDUST,
FLYING HOME**

КУИНСИ ДЖОНС

СРАЗУ УСПЕХ

Куинси Дилайт Джонс — младший родился 13 марта 1933 года в Чикаго. В начальной школе он впервые взял в руки трубу. В 1951 году Куинси получил стипендию в нынешнем Berklee College of Music, однако задержался там ненадолго. Вскоре он принял предложение Лайонела Хэмптона отправиться с его оркестром на гастроли. Одновременно Куинси проявил себя как талантливый композитор, что быстро поняли многие музыканты, и на Джонса посыпались заказы написать песни. С ним сотрудничали Дина Вашингтон, Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Рэй Чарльз, Сара Вон. В 1950-х годах карьера Куинси динамично развивалась: он много гастролировал, в том числе и по Европе, пользуясь на всех выступлениях невероятным успехом. К 1960 году это сподвигло исполнителя на орга-

низацию собственного бэнда, однако популярная музыка еще не означала, что бизнес пойдет тоже в гору, — оркестр не имел коммерческого успеха и группа распалась.

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ

В начале 1960-х годов Куинси работал музыкальным руководителем в звукозаписывающей компании Mercury Records, а к 1964 году стал вице-президентом. В это же время Джонс обратил внимание на индустрию кино и начал писать саундтреки к фильмам, которые впоследствии стали очень популярны. Вдобавок Куинси был хорошим аранжировщиком и трубачом. Его талантливую музыку оценила широкая публика, и исполнитель стал еще более популярным.

Куинси Джонс за годы своей активной работы сотрудничал со мно-

гими известными музыкантами, причем не только джазовыми. Долгая дружба связывала его с Майклом Джексоном.

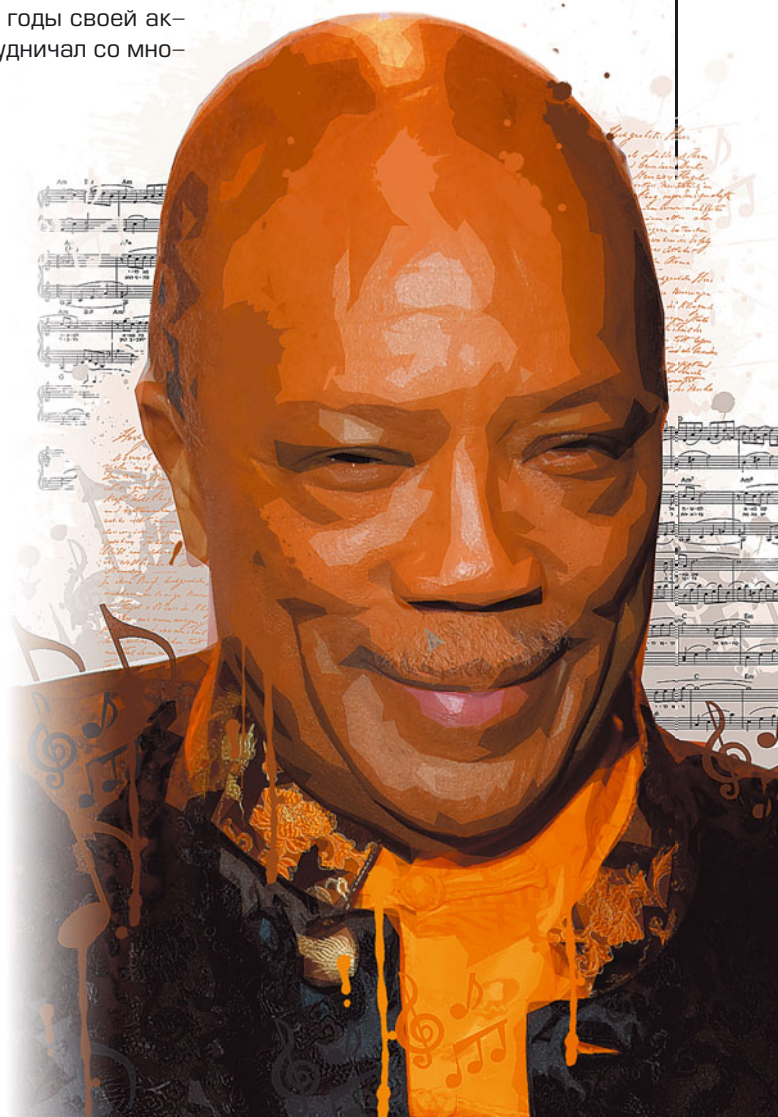
В настоящий момент Куинси активно работает, выпускает новые альбомы и руководит собственной компанией звукозаписи. У Джонса в копилке множество наград за вклад в развитие музыки, а также 27 премий «Грэмми».

**Обязательно
к прослушиванию**

SOUL BOSSA NOVA

Куинси Джонс с дочерью, Лос-Анджелес, 2004 год

РЭЙ ЧАРЛЬЗ

СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ

Рэй Чарльз, несомненно, больше чем джазмен. Его стиль игры, потрясающие импровизации, умение сочетать, казалось бы, несовместимые стили и создавать что-то совершенно неповторимое обеспечили ему не только широкое прижизненное признание, но и, вероятно, вечную посмертную славу.

Рэй Чарльз Робинсон родился 23 сентября 1930 года в городке Олбани в штате Джорджия. Вскоре семья переехала во Флориду, ее глава ушел, и мать Рэя еле-еле сводила концы с концами. В пятилетнем возрасте мальчик пережил страшное потрясение — на его глазах у-

**Обязательно
к прослушиванию**

HIT THE ROAD JACK

нул младший брат, которому ребенок безуспешно пытался помочь выбраться. Предположительно, шок привел к тому, что Рэй постепенно начал терять зрение и к семи годам полностью ослеп. Мальчику пришлось посещать специализированную школу, где и проявились его невероятные склонности к музыке: у Рэя был не только замечательный голос, но и исполнительские способности (он освоил кларнет, пианино, орган, тромбон и саксофон). После школы Чарльз играл со многими бэндами, выступая и как вокалист, и как аккомпаниатор.

Рэй в 1968 году

УНИКАЛЬНЫЙ ВОКАЛ

В 1947 году Рэй отправился в Сиэтл и организовал собственную группу. В начале 1950-х годов он наконец стал довольно популярным: сократил свое имя до Рэй Чарльз и начал поиски собственного уникального вокала, который в будущем стал его визитной карточкой. Музыкальные критики потом скажут, что только Рэй мог издавать столько хрипов, вздохов, стонов и иных звуков, превращая эту какофонию в бесподобную музыку. В 1960-х Чарльз в своем творчестве вышел за рамки джаза и блюза, добавив в музыку нотки кантри. В это же время стало известно о его пристрастии к наркотикам, однако музыкант прошел курс лечения и победил зависимость. С годами его стиль игры сильно изменился, а в репертуаре появились баллады, голос стал надрывным, а в аранжировках больше использовались электронные инструменты. Это оттолкнуло от Рэя Чарльза часть поклонников, но зато привлекло еще больше других почитателей, особенно из молодежи. Этот исполнитель всегда умел оставаться актуальным.

Он дважды был женат и имел 12 детей, в том числе и внебрачных.

Рэй Чарльз умер в своем доме в Беверли-Хиллз после продолжительной болезни 10 июня 2004 года в возрасте 73 лет. Вклад артиста, получившего 17 статуэток «Грэмми», в развитие музыки неоценим.

ДЭЙВ ХОЛЛАНД И ЧИК КОРИА

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЕЛИКИХ. CIRCLE

Дэвид Холланд и Армандо Энтони Чик Кория — поистине две легенды джаза. Они встретились, присоединившись к группе Майлза Дэвиса, примерно в одно и то же время — в 1968 году. Альбомы, выпущенные бэндом в этот период, сейчас считаются классикой джаза. После расставания с Дэвисом Кория и Холланд создали собственную группу Circle, которая просуществовала три года, но стала очень важной ступенькой в творчестве музыкантов.

ЧИК КОРИА

После распада Circle Чик изменил стиль игры и начал исполнять более мягкую музыку с латиноамериканскими мотивами в коллективе Return to Forever. Постепенно его увлек электронный фьюжн. В этот период Чик играл акустическую музыку, порой мало отличимую от академической классики. В Советском Союзе

**Обязательно
к прослушиванию**

**ЧИК КОРИА
SPAIN**

**ДЭЙВ ХОЛЛАНД
EQUALITY**

музыкант побывал, по его словам, не столько ради концертов, сколько ради знакомства с условиями жизни в этой стране. В дальнейшем он приезжал в Россию еще трижды.

Чик создал собственный лейбл Stretch Records, не переставая сотрудничать с другими компаниями звукозаписи. В конце 1990-х годов он вернулся к классике: в 1999 году Кория сделал запись с Лондонским филармоническим оркестром, а в 2000-м выпустил параллельно две пластинки — с классическими композициями и работами собственного сочинения. Теперь джаз,

классика и латиноамериканская музыка идут в его творчестве рука об руку.

ДЭЙВ ХОЛЛАНД

Дэйв продолжал работать с музыкантами, которые выступали с ним в Circle, — Энтони Брэкстоном и Бэрри Элчелом. В 1970-х он играл в группе, а в 1977 году вышел его сольный альбом. В начале 1980-х Дэйв создал собственный бэнд, который через четыре года выпустил первую пластинку. Дэйв много гастролировал со своим оркестром и другими группами. В 1997 году музыкант создал квинтет, который не раз становился лауреатом премии «Грэмми». Группа Дэйва часто работала с молодыми исполнителями, давая им прекрасный старт для начала карьеры.

Дэйв является создателем собственной звукозаписывающей компании Dage2. Сейчас он живет в Нью-Йорке и продолжает вести активную творческую деятельность.

НИНА СИМОН

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Юнис Кейтлин Уэймон (настоящее имя певицы) окончила Джульярдскую школу музыки и с 1953 года начала выступать в ночных клубах Атлантик-Сити. Тогда же она взяла псевдоним Нина Симон — в честь французской актрисы Симоны Синьоре. Так началась карьера вокалистки. В 1957 году Нина выпустила первую, сразу же ставшую успешной пластинку *Little Girl Blue*, а на протяжении следующих нескольких лет еще девять, записала песню Джорджа Гершвина *I Loves You Porgy*, которая стала национальным хитом. Одного музыкального жанра певица не придерживалась — она исполняла джаз, блюз, поп. Своим глубоким элегантным вокалом Нина завоевала сердца и строгих критиков, и миллионов любителей музыки.

1960-Е ГОДЫ

В начале 1960-х годов Нина Симон выпустила сборник композиций Дюка Эллингтона и, следуя своему принципу

разноплановости в творчестве, тут же записала пластинки в блюз- и фолк-обработке. В это же время певица начала сотрудничать с лейблом Philips. Ее альбомы выходили один за другим — за три года свет увидели семь сборников. Одной из самых популярных стала работа, именуемая *High Priestess of Soul*. Этим званием поклонники увековечили Нину.

БОРЬБА ЗА ПРАВА

В творчестве Нины отражено ее отношение к борьбе за гражданские права. Во многих песнях вокалистки резко и категорично высказывается мнение о нарушениях прав темнокожих американцев в те годы. Личное знакомство Нины с Мартином Лютером Кингом повлияло на возникновение некоторых песен на эту тему. В 1963 году появилась композиция *Mississippi Goddam*. Нина Симон создала ее после убийства гражданского активиста Медгара Эверса и четырех темнокожих детей. Яростный протест певицы не остался незамеченным, даже в ФБР появилось досье на исполнительницу.

ВТОРАЯ ВОЛНА

Постепенно интерес меломанов к творчеству Нины спал. Под влиянием звукозаписывающих компаний она изменила стиль, иногда исполняя то, что от нее требовали, а не то, что хотела сама. Через какое-то время у Нины остались только самые верные поклонники ее творчества.

В 1987 году о себе заявила одна из ранних песен Симон *My Baby Just Cares for Me*, ставшая саундом к рекламному ролику «Шанель». Сингл тут же переиздался и взлетел на вершины чартов. Песни Нины начали появляться во многих фильмах. В 1991 году в свет вышла автобиография артист-

Нина Симон в аэропорту Схипхол в Амстердаме. 1969 год

ки, а в 1993-м — ее новая пластинка с полностью новым материалом — *A Single Women*.

Нина Симон умерла после продолжительной болезни 21 апреля 2003 года. Ее творческое наследие навсегда останется в памяти ценителей джаза, блюза и соула.

**Обязательно
к прослушиванию**

**SINNERMAN,
I PUT A SPELL ON YOU,
MISSISSIPPI GODDAM**

Нина Симон. 1985 год

УЭЙН ШОРТЕР

ВСЕГДА С МУЗЫКОЙ

Уэйн Шортер родился 25 августа 1933 года в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Любовь к творчеству проявилась у него еще в детстве, а под влиянием отца мальчик начал учиться играть на саксофоне. В 1956 году Уэйн окончил университет и ушел в армию, однако музыку не оставил: все эти годы он понемногу выступал, постепенно приобретая популярность, а вскоре появился на одной сцене с такими музыкантами, как Хорас Сильвер и Мейнард Фергюссон. Тогда же к Уэйну приклеилось прозвище Мистер Гоун, которое впоследствии дало название одному из его альбомов. В 1959 году Шортер начал сотрудничество с Артом Блейки.

У МАЙЛЗА ДЭВИСА

Первая возможность работать в оркестре Майлза Дэвиса появилась у Уэйна в 1960 году, когда группу покинул Джон Колтрейн. Шортер отказался по личным причинам и остался с Артом Блейки. Лишь в 1964 году Дэвис сумел убедить музыканта перейти к нему. Так в карьере Уэйна начался новый этап. Майлз создал группу Second Great Quintet, которая считалась одной из самых значимых в мире джаза. В эти годы Уэйн выпустил множество композиций, которые до сих пор любители этого музыкального жанра относят к культовым. Спустя четыре года квинтет распался, но Уэйн продолжил работу с Дэвисом до 1970 года.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА

Еще выступая в квинтете Дэвиса, Уэйн сделал несколько сольных записей. Некоторое время он работал с лейблом Blue Note Records, записывая принесшие ему славу альбомы JuJu и Speak No Evil. В 1971 году музыкант сформировал собственную группу Weather Report.

**Обязательно
к прослушиванию**

**PRINCE OF DARKNESS,
SANCTUARY**

В ее рядах побывали многие музыканты, отличавшиеся уникальной игрой, которые впоследствии стали известными. Коллектив работал в разных стилях: от фанка до этники, за что его особенно ценили поклонники. В 1985 году Weather Report перестал существовать, а Уэйн продолжил создавать песни и делать записи, сотрудничая с талантливыми музыкантами, в том числе известным гитаристом Карлосом Сантаной.

СЕГОДНЯ

В 2000 году Уэйн собрал новый коллектив, с которым до сих пор успешно гастролирует по всему миру.

Группа исполняет не только новые композиции Шортера, но и аранжировки уже увидевших свет и принесших известность и признание мелодий. До сих пор Уэйн считается одним из величайших джазовых композиторов.

Выступление Уэйна Шортера.
2010 год

МИШЕЛЬ ПЕТРУЧЧИАНИ

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Мишель Петруччиани появился на свет 28 декабря 1962 года в Оранже в Париже. Детство, как и вся жизнь мальчика, было непростым: при рождении у Мишеля обнаружился несовершенный остеогенез. Болезнь не позволила Петруччиани вырасти и сильно искривила его позвоночник. Это создавало дополнительные трудности для освоения фортепиано, однако Мишель не привык отступать. В его семье любили музыку, отец играл на гитаре, брат — на басу. Поддержка родных во многом

Могила Петруччиани на кладбище Пер-Лашез

**Обязательно
к прослушиванию**

**ВПЕ,
TAKE THE A TRAIN**

помогла Мишелю. Первое время, когда он только начинал выступать и ему приходилось преодолевать большие расстояния, отец и брат носили его на руках — из-за болезни музыканту было тяжело передвигаться самостоятельно.

ДАЖЕ ПЛЮС

Дебют Мишеля состоялся в 13-летнем возрасте. Порой (из-за болезни) Петруччиани требовалась помощь, чтобы просто сесть за фортепиано, а из-за маленького роста музыкант выходил на сцену, надевая на ноги специальные

приспособления, иначе до педалей инструмента было не достать. К счастью, руки музыканта болезнь пощадил: они были нормальной длины, и дополнительных ухищрений, чтобы сыграть на большом инструменте, исполнителю не требовалось. Говорили, что маленький рост иногда помогал Мишелю: якобы в начале карьеры менеджер Петруччиани проносил артиста в номер отеля в чемодане, чтобы сэкономить денег на проживании.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В 20-летнем возрасте Мишель перебрался в США. Его карьера шла в гору, музыкант становился все более значимой фигурой на джазовой сцене.

Исполнитель делал записи с Уэйном Шортером и Джимом Холлом, выступал с Диззи Гиллеспи. На родине его тоже не забывали: в 1994 году Мишелю вручили орден Почетного легиона. У Петруччиани было много планов — он надеялся построить во Франции международную джазовую школу, однако жизнь внесла свои коррективы: в возрасте 36 лет артист умер от легочной инфекции. В наследство Мишель Петруччиани оставил свои уникальные композиции.

ЭТЕЛЬ УОТЕРС

БЛАГОДАРЯ ХЕЛЛОУИНУ

Этель Уотерс родилась 31 октября 1896 года в Честере в штате Пенсильвания. Сложное детство девочка провела с матерью в бедности и частых переездах. В 13 лет Этель впервые вышла замуж, однако ее семейная жизнь была недолгой. Расставшись с супругом, Уотерс некоторое время работала горничной. Наконец в 1913 году во время Хеллоуина Этель исполнила в одном из ночных клубов несколько песен. Публика была в восторге. Молодую певицу пригласили в театр Линкольна в Балтиморе. Так началась ее концертная жизнь.

КАРЬЕРА И УСПЕХ

Постепенно певица приобретала все большую популярность. В 1921 году она сделала первую запись во время работы в Гарлеме. Тогда же Уотерс познакомилась с Флетчером Хэндер-

соном, который стал ее аккомпаниатором. В 1924 году Этель начала покорять Бродвей (первая постановка с ее участием — The Cotton Club). Спустя год она подписала контракт с лейблом Columbia Records и быстро стала значимой фигурой не только в среде джазовых исполнителей.

КИНО И РАДИО

В 1929 году Этель дебютировала в кино. Ее актерские способности по достоинству оценили критики и академики кино: в 1949 году за роль бабушки Пинки в одноименном фильме Этель номинировали на премию «Оскар». Работа Уотерс не ограничивалась бродвейскими постановками, актерскими работами и концертами, Этель еще выступала на радио. В 1950 году она была отмечена Драматической премией критиков Нью-Йорка за роль в пьесе «Гость на свадьбе». Некоторые ее песни вошли в Зал славы премии «Грэмми».

Однако постепенно популярность Этель сходилась на нет: артистку все меньше приглашали выступать, у нее ухудшилось состояние здоровья. Одной из самых величайших певиц в истории джаза не стало 1 сентября 1977 года.

**Обязательно
к прослушиванию**

**AM I BLUE?
STORMY WEATHER**

Во время съемок фильма Cabin in the Sky

Марка с изображением Этель Уотерс

ДЖЕРРИ МАЛЛИГЭН

ПОМОГЛА НЯНЯ

Джерри Маллигэн появился на свет 6 апреля 1927 года в Нью-Йорке. Первое время его семья часто переезжала, однако вскоре обосновалась в штате Огайо. Тогда же у Маллигэнов появилась няня Лили Роуз. С Джерри их связывали теплые отношения, и мальчик часто приходил к ней домой, где впервые услышал

**Обязательно
к прослушиванию**

**THE SAX CHRONICLES,
NOBLESSE**

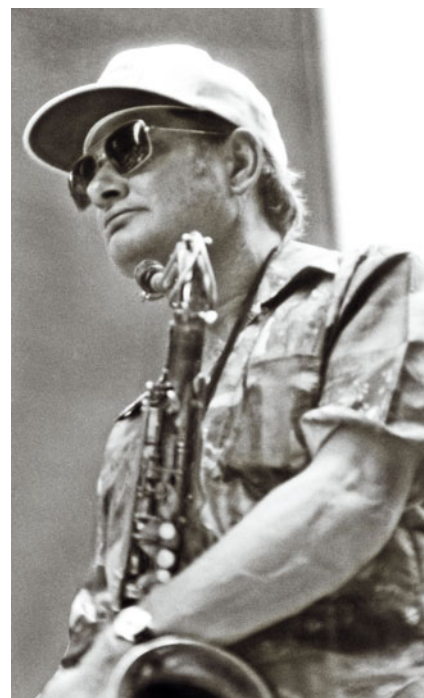
джазовую музыку. Семья продолжала переезжать, но теперь Джерри постоянно был погружен в творчество. В 16 лет юноша бросил школу и вплотную занялся музыкой.

НОВЫЙ СТИЛЬ

В 1948 году Майлз Дэвис организовал свою группу, в которую вошел и Маллигэн. Музыканты исполняли аранжировки Джерри с большим успехом, а через некоторое время бэнд выпустил пластинку *Birth of the Cool*. Ее символическое название во многом было близко к истине — группа являлась одной из первооткрывательниц этого джазового стиля и активно его развивала. Джерри не ограничивался работой у Дэвиса: он выступал и записывался с другими музыкантами, делал аранжировки, а в 1951 году выпустил первый альбом со своим именем на обложке — *Mulligan Plays Mulligan*.

ПАУЗЫ И УСКОРЕНИЯ

Долгое время после этого карьера Джерри то динамично развивалась, то вдруг замирала под влиянием внешних обстоятельств. Музыкант сотрудничал с Чотом Бейкером, однако их совместная работа прервалась из-за того, что Джерри попал в тюрьму. Спустя шесть месяцев исполнителю пришлось начинать все заново. В 1960 году Джерри

Джерри Маллигэн. 1962 год

собрал свою группу *Concert Jazz Band*, продолжил делать аранжировки, успешно работал с музыкальными коллективами, в том числе выступал с Лондонским симфоническим оркестром.

Джерри не прекращал работу практически до самой смерти. Последний раз он выступил перед публикой за три месяца до своей кончины.

Джерри Маллигэн. 1980 год

РАФИК БАБАЕВ

ПУТЬ К ДЖАЗУ

Композитор, дирижер и аранжировщик Рафик Фарзи оглы Бабаев считается одним из корифеев джазовой музыки. Он родился 31 марта 1936 года в Баку.

Семья Рафика любила музыку; будущий артист был с детства ею окружен. В 1952 году мальчик поступил в музыкальную школу, а через семь лет, окончив ее, — в училище А. Зейналлы по классу фортепиано. Способности Рафика выделяли его среди прочих студентов; уже тогда он работал музыкальным руководителем инструментального ансамбля и познакомился с джазом. Этот жанр настолько пришелся по душе молодому человеку, что он сразу же принялся его изучать. На выпускном экзамене Рафик исполнил одну из композиций великого Билла Эванса.

КАПИТАН ДЖАЗ-КОРАБЛЯ

В 1959 году Рафик был выпускником Азербайджанской государственной консерватории, после чего окунулся в музыку с головой. Став творческим руководителем джазового коллектива, Бабаев успешно гастролировал по всем странам Советского Союза. Много лет Рафик работал с джазовыми композициями, участвовал в фестивалях и в 1967 году вместе со своим ансамблем стал лауреатом музыкального мероприятия, проходившего в Таллине.

В 1966 году Рафик познакомился с певцом Рашидом Бейбутовым, основателем театра песни, который пригласил Бабаева к себе в качестве музыкального руководителя. В 1978 году Рафику было присвоено звание заслуженного артиста Азербайджана.

ТОЛЬКО ДЖАЗ

Рафик всегда ратовал за развитие джазовой музыки: работая руководителем эстрадно-симфонического оркестра Азербайджанского радио

Баку, Азербайджан

и телевидения, он создал при нем ансамбль, а в 1991 году сформировал коллектив «Джанги», известный уникальными композициями.

Жизнь Бабаева прервалась 19 марта 1994 года во время взрыва в бакинском метрополитене. Рафик, как обычно, спешил на радио.

**Обязательно
к прослушиванию**

«БАЯТЫ-КЮРД»

РОН КАРТЕР

ПРИГОДИЛОСЬ ЗНАНИЕ

Первым инструментом начинающего музыканта Рональда Левина Картера стала виолончель, которую он осваивал с 10 лет. Однако, когда его семья переехала из Ферндейла в Детройт, из-за расовых предрассудков Рон столкнулся с трудностями в обучении и перешел на бас, что не мешало Картеру получить многоступенчатое образование (в итоге он окончил Манхэттенскую музыкальную школу со степенью магистра). О нем уже говорили как о джазмене. В это время Рон Картер сделал первые записи вместе с Эриком Долфи и Доном Эллисом. При работе с Долфи Рону приходилось вспоминать навыки игры на виолончели, поскольку в некоторых композициях были партии, расписанные для этого инструмента.

Выступление во Львове. 2011 год

НЬЮ-ЙОРК

В 1960-х годах Рон активно сотрудничал со многими известными джазменами, в том числе с Телонисом Монком, Джеки Байардом, Бобби Тиммонсом. В 1963 году Картер присоединился к группе Майлза Дэвиса, с которым работал в течение

пяти лет. Это время было очень продуктивным для Рона: он являлся постоянным басистом группы, участвовал в записях альбомов и создании студийных композиций. Тогда же музыкант пробовал силы на электробасе, однако впоследствии отказался от этой затеи, полностью сосредоточившись на контрабасе.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА

Покинув Дэвиса, Рон работал со многими музыкантами. В 1970 году он стал участником New York Jazz Quartet. Многие годы Картер плодотворно сотрудничал с компанией CTI Records, создавая замечательные образцы записей.

Рон не ограничивался исполнением джаза: некоторое время он сотрудничал с группой, работающей в стиле хип-хоп. Кроме концертной деятельности исполнитель в течение 20 лет преподавал на музыкальном факультете городского колледжа в Нью-Йорке. С 2008 года Рон обучает игре на контрабасе в Джульярдской школе музыки. Рон Картер является изобретателем новой разновидности этого струнного инструмента — баса-пикколо.

**Обязательно
к прослушиванию**

**LITTLE WALTZ,
WILLOW WEEP FOR ME**

ЭВАН ПАРКЕР

НАЧАЛО

Эван Шоу Паркер появился на свет 5 апреля 1944 года в Бристоле в Великобритании. Ребенком он достаточно рано проявлял интерес к музыке. Сначала играл на гитаре, а с 14 лет увлекался саксофоном и, вдохновленный игрой Пола Дезмонда, джазом.

С 1962 по 1964 год Эван изучал ботанику в Бирмингемском университете, однако затем бросил это занятие, чтобы полностью посвятить себя музыке. В 1966 году он переехал в Лондон, где познакомился с гитаристом Дерекком Бэйли. Эта встреча оказалась знаковой для обоих музыкантов — на долгие годы они создали прочный творческий дуэт.

СЛОЖНАЯ МУЗЫКА

Музыка Эвана Паркера в это время, да и в последующие 1970-е годы, хоть и приносила исполнителю известность и признание, однако все же, скорее, в узком кругу настоящих ценителей фри-джаза, нежели среди широкой публики: резкие смелые переходы, чистая импровизация, наплававшиеся гармонии, тревожное звучание — для неискушенной публики это было порой слишком новаторски. Чаще всего Эван играл соло на саксофоне.

В 1980-е годы музыкант, разорвав отношения с Дерекком Бэйли, сотрудничал с барабанщиком Полом Литтоном и контрабасистом Барри Гаем. Исполнительский стиль Эванса несколько смягчается, хотя по-прежнему (и навсегда) в основе его игры лежала импровизация, которая стала стилистически более органичной и менее резкой, а сами выступления — композиционно запланированными. Приблизительно в этот период у музыканта возник интерес к музыке первобытных племен, где экспромт являлся единственно возможным методом исполнения музыки.

В 1990-е годы Эван Паркер неизбежно увлекся электрон-

ной музыкой. Порой он даже выходил на одну сцену с поп-коллективами.

НАШИ ДНИ

На сегодняшний момент Эван Паркер — один из крупнейших импровизаторов-саксофонистов Европы. Он одновременно и классик джаза, и замечательный новатор, избегающий любых штампов и устаревших форм. Паркер не только расширил и дополнил ряд существующих музыкальных техник, но и придумал собственные. Одной из особенностей его уникальной игры является техника кругового дыхания, при которой звучание инструмента ни на миг не прекращается. Говорят, что на одном из его концертов саксофон Паркера не замолкал целых 40 минут.

На концерте в Германии. 2008 год

**Обязательно
к прослушиванию**

THE SNAKE DECIDES

СОННИ РОЛЛИНЗ И ОРНЕТТ КОУЛМАН

СОННИ РОЛЛИНЗ

Сонни Роллинз начал музыкальное образование с игры на альт-саксофоне, однако, стремясь подражать кумиру Коулмену Хокинсу, исполнитель перешел на тенор. Роллинз познакомился с Телониусом Монком, который стал его наставником. Все музыкальные критики отмечали дерзкую и необычную игру Сонни, а поклонники полюбили его за уникальные идеи и яркие импровизации. В 1956 году Роллинз сделал ряд записей, которые считались одними из первых тематических экспромтов. Деятельность исполнителя не была постоянна: иногда Сонни уходил, чтобы затем вернуться с еще более ошеломляющей музыкой, которая часто становилась джазовым стандартом.

Сонни Роллинз получил множество наград, в том числе несколько премий «Грэмми» и медали за вклад в искусство.

ОРНЕТТ КОУЛМАН

О некоторых его идеях до сих пор не прекращаются споры. Кто-то говорит, что предлагаемая им музыка несовместима с понятием джаза, кто-то утверждает, что Орнетт Коулман стал одним из великих джазовых саксофонистов именно благодаря своим революционным мыслям и смелости в их реализации.

Инструмент Орнетт освоил самостоятельно, а к 14 годам уже с успехом исполнял самые разные мелодии. В 1958 году Коулман выпустил первый альбом *Something Else*, который сразу назвали отправной точкой но-

вого стиля, ставшего впоследствии известным как фри-джаз. Следующие годы были очень плодотворными для Орнетта: он выпускал пластинки и много гастролировал. Коулман удостоился множества музыкальных наград, в том числе и престижной премии Майлза Дэвиса за достижения в области фри-джаза.

**Обязательно
к прослушиванию**

**СОННИ РОЛЛИНЗ
OLEO**

**ОРНЕТТ КОУЛМАН
LONELY WOMAN**

РЭЙ БРАУН И ДЖЕНИС ДЖОПЛИН

ДО КОНЦА МУЗЫКАНТ

Рэй Браун родился 13 октября 1926 года. Его первым инструментом было фортепиано, позже Рэй сосредоточился на контрабасе. Едва окончив школу, юноша выступал с группами. Переехав в Нью-Йорк, он начал играть в бэнде Диззи Гиллеспи.

Продуктивная работа связала Рэя с Оскаром Питерсоном. В 1951 году Браун стал постоянным басистом в его трио. Через 15 лет, покинув коллектив, музыкант переехал в Лос-Анджелес и начал выступать в телешоу, одновременно продвигая джаз. Браун писал инструкции и пособия для юных басистов, сочинял саундтреки к фильмам и помогал молодым дарованиям.

Карьера Рэя динамично развивалась. Он стал автором знаменитого проекта *Some of My Best Friends Are...*, организовал трио, с которым объехал полмира. Рэй Браун скончался 2 июля 2002 года. По его завещанию на похоронах был организован джем-сейшен. Великий контрабасист, как и хотел, ушел под музыку.

**Обязательно
к прослушиванию**

ДЖЕНИС ДЖОПЛИН
WHAT GOOD CAN
DRINKIN' DO,
ME AND BOBBY MCDEE

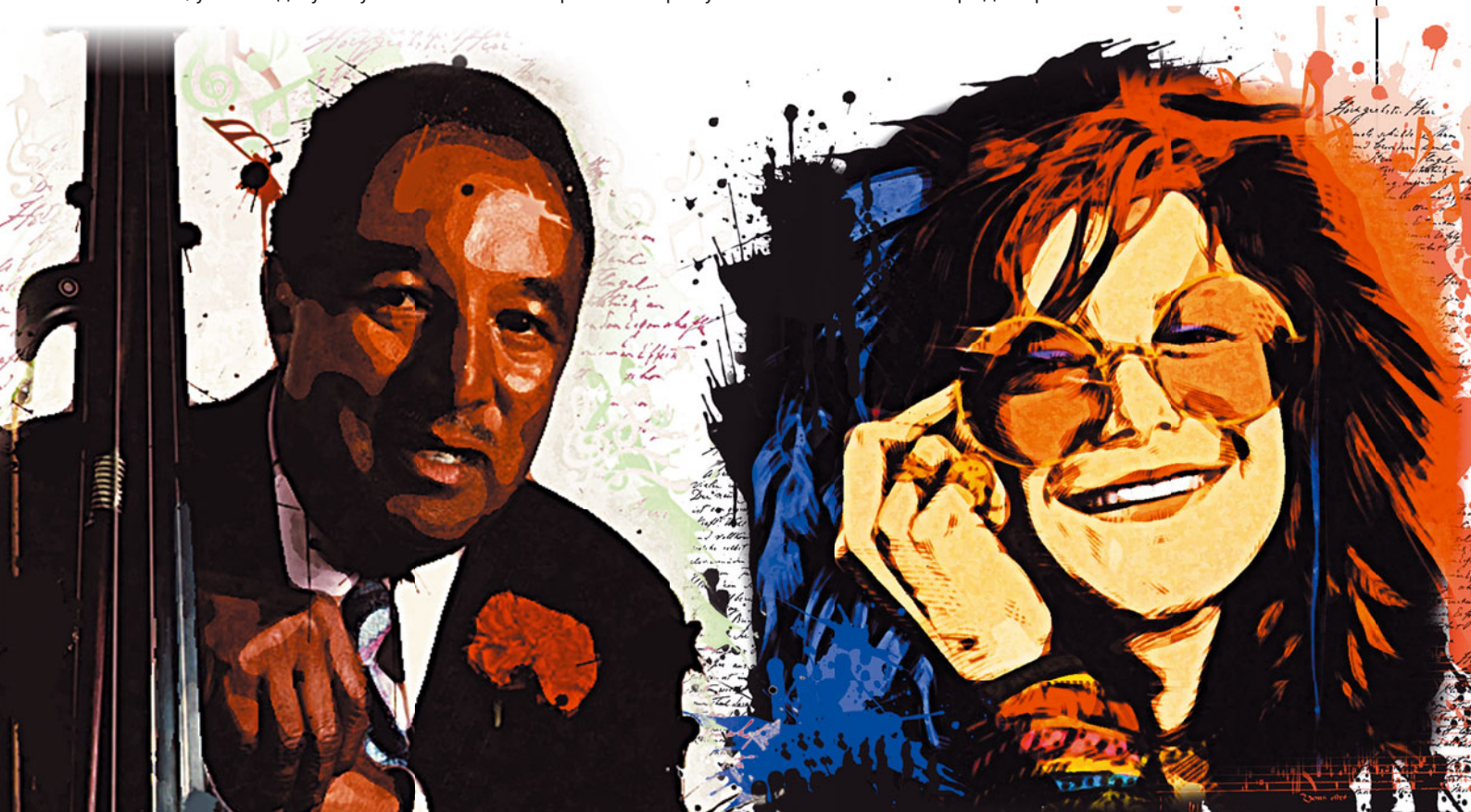
РЭЙ БРАУН
SUMMERTIME,
GRAVY WALTZ

НЕ КАК ВСЕ

Дженис Лин Джоппин родилась 19 января 1943 года. В школе она узнала о блюзе и стала его страстной поклонницей. Понемногу Дженис начала петь. На ее дебюте слушатели были поражены таким необычным голосом. В колледже Джоппин часто выступала, а в университете сразу стала знамени-

стью местных газет. Пресса, правда, больше упирала на непохожесть певицы на других исполнителей и ее эксцентричность.

Тяжелый характер Дженис, ее непростые отношения со сверстниками и бесконечный поиск новых ощущений вылились в наркозависимость певицы. Несколько лет она пыталась взять себя в руки. В 1965 году Джоппин вошла в состав рок-группы *Big Brother & the Holding Company*. В музыке бэнда стали проследиваться блюзовые ритмы. В 1968 году коллектив отправился в первое турне, которое прошло с большим успехом, но группа распалась — его покинула вечно ищущая нового вокалистка. Дженис и Сэм Эндрю создали *Kozmic Blues Band*, но публика восприняла его прохладно. В 1970 году Джоппин организовала *Full Tilt Boogie Band*. Постепенно исполнительница вновь становилась популярной. Несмотря на возвращающуюся славу, вокалистка уже не много успела сделать: 4 октября 1970 года она умерла от передозировки.

ДЖОРДЖ КОУЛМЕН

МОЛОДОЙ САКСОФОНИСТ

Джордж Эдвард Коулмен появился на свет 8 марта 1935 года в Мемфисе.

Детство он провел в творческой среде — его окружали джазовые исполнители. Поскольку Джордж с ранних лет интересовался музыкой, стиль, который он в ней избрал, был уже предопределен. В 15 лет Коулмен начал самостоятельно осваивать саксофон. Уже через два года, достигнув больших успехов в этом деле, он выступал на клубных сценах Мемфиса, параллельно пробуя себя в качестве композитора.

Мемфис, штат Теннесси

ЧИКАГО И НЬЮ-ЙОРК

В 1956 году Джордж перебрался в Чикаго, где провел всего два года, неустанно совершенствуя свой стиль. В 1958-м он некоторое время выступал с Максом Роучем и в кон-

це года переехал в Нью-Йорк. В 1959 году Джордж создал свою группу вместе со Слэйдом Хэмптоном, с которым отправился в первое в своей жизни европей-

ское турне. В середине 1960-х годов Коулмен играл с разными джазовыми коллективами, в том числе с бэндом Лайонела Хэмптона и Чета Бейкера.

ДАЛЬНЕЙШАЯ КАРЬЕРА

В середине 1970-х годов Джордж сконцентрировался на работе с собственными группами. Он много гастролировал, в том числе по Европе, а также часто появлялся на джазовых фестивалях, становясь значимой фигурой в творческой среде. Кроме выступлений Коулмен выпускал альбомы с разными звукозаписывающими компаниями, работал в киноиндустрии (создавал саундтреки к фильмам, даже снимался в ленте *Free Man*). Музыкант также участвовал в нескольких фотосессиях, в том числе и к фильму, в котором выступил как актер. В настоящее время Джордж Коулмен по-прежнему много работает. Последний его альбом под названием *Four Generations of Miles* вышел в 2002 году.

**Обязательно
к прослушиванию**

**MY FOOLISH HEART,
NEVER LET ME GO**

ДИ ДИ БРИДЖУОТЕР И ЛАКШМИНАРАЯНА СУБРАМАНИЯМ

НЕВОЗМОЖНО НЕ ЗАПЕТЬ

Деннис Эйлин Гаррет росла в доме, в котором обожали музыку, а особенно — творчество Эллы Фитцджеральд. Отец Ди Ди, профессиональный трубач, обучил знаменитых джазменов Джорджа Коулмана и Чарльза Ллойда.

В 1970-х годах Ди Ди стала солисткой The Thad Jones/Mel Lewis

**Обязательно
к прослушиванию**

**ДИ ДИ БРИДЖУОТЕР
FUNKY-BUNKY,
WOMEN IN BLUES**

**ЛАКШМИНАРАЯНА
СУБРАМАНИЯМ
TRIBUTE TO MANI**

Jazz Orchestra, а вскоре записала первый альбом Afro Blue. Голос певицы отличался широким диапазоном и уникальным звучанием, однако она никак не могла найти продюсера, который бы оценил ее данные. Ди Ди выступала на Бродвее, записывалась, но особо популярна не была, поэтому в 1980-х годах перебралась во Францию. Там она создала джаз-бэнд, играла в спектаклях и работала на телешоу.

После признания Ди Ди вернулась к джазу. Она была девятикратной номинанткой премии «Грэмми» и четырехкратной ее обладательницей, завоевала награду Билли Холлидея за лучший джазовый вокал, выпустила несколько альбомов в честь великих джаз-вокалистов прошлого.

СКРИПАЧ И ВРАЧ

Будущий великий музыкант Лакшминараяна Субраманиам родился 23 июля 1947 года в индийском городе Мадрасе. Семья мальчика была очень творческой. Музыкальное образование у Субраманиамов считалось едва ли не обязательным, поэтому Лакшминараяна стал магистром западной классической музыки. Он также имел медицинскую специальность.

Несмотря на успехи на врачебном поприще, Лакшминараяна посвятил себя музыке. С братьями он организовал трио, ставшее очень популярным в Индии. В 1970-х годах о Субраманиаме узнали за пределами родной страны. Один из самых известных музыкальных сборников Лакшминараяна — Conversations, который исполнитель создал в начале 1980-х годов вместе с великим французским джазовым скрипачом Стефаном Граппелли.

Лакшминараяна никогда не ограничивался выступлениями. В 1970-х годах он успешно читал лекции по истории музыки в Калифорнийском институте искусств и прославился как композитор. Артист сочинил множество песен, саундтреков, издал несколько книг по теории музыки. Сейчас Лакшминараяна Субраманиам продолжает творческую карьеру, выступая со своим сыном Амби.

ЛАРИСА ДОЛИНА И ИРИНА ОТИЕВА

Две великие русские джазовые певицы часто выступали вместе. Назвать, кто из них королева сцены, невозможно. Ирина Отиева и Лариса Долина как никто заслуживают признания поклонников джаза.

ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ

Лариса Александровна Долина родилась в Баку 10 сентября 1955 года. Ее активная музыкальная деятельность началась в 16 лет, когда она присоединилась к эстрадному оркестру «Мы одесситы». Спустя 10 лет Лариса Долина стала известна в том числе и как джазовая певица. В 1981 году Анатолий Кролл подготовил концертную программу «Антология джазового вокала», с которой Лариса Долина и Вейланд Родд с большим успехом выступали по всему Советскому Союзу. Вокалистку отметили многими престижными премиями, она снялась в нескольких кинофильмах, в том числе и не-

**Обязательно
к прослушиванию**

**ЛАРИСА ДОЛИНА
WONDER WHERE
YOU ARE**

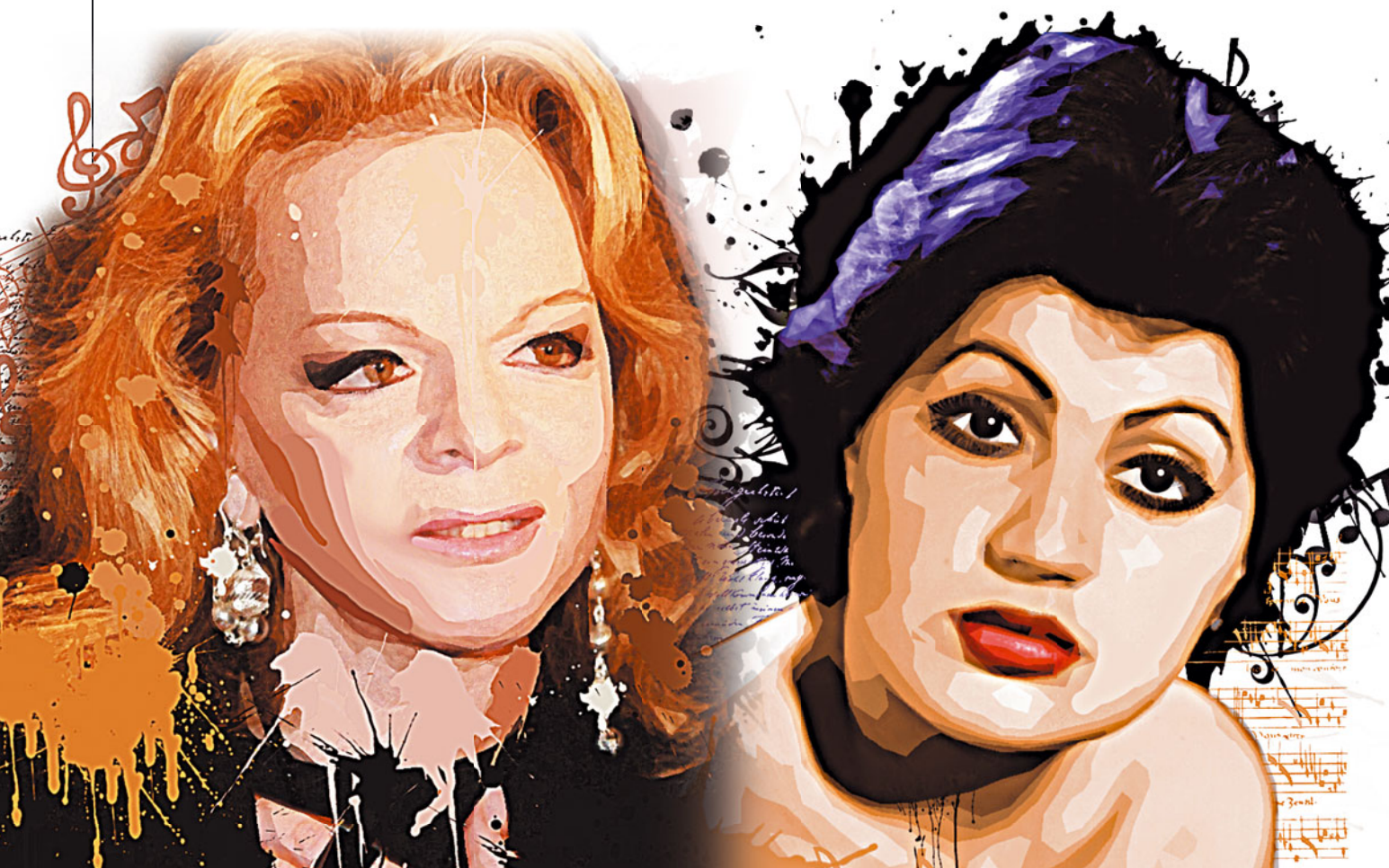
**ИРИНА ОТИЕВА
«ИСТОРИЯ О НАС»**

вероятно популярном «Мы из джаза» (1983 год), в котором сыграла джазовую певицу. В последние годы Лариса много выступает, исполняет композиции Джорджа Гершвина и других джазовых композиторов.

ИМПЕРАТРИЦА ДЖАЗА

Ирина Адольфовна Отиева родилась 22 ноября 1958 года в Тбилиси. Голосовой диапазон Ирины достига-

ет трех с половиной октав, что позволяет ей быть одной из лучших джазовых вокалисток современности. В 18 лет молодая певица, победив на джазовом фестивале в Москве, поступила в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных по классу джазового вокала. В 1980 году, окончив обучение, Ирина стала солисткой оркестра Олега Лундстрема, в котором проработала пять лет. Для Отиевой 1980-е годы были очень продуктивными: она участвовала в телевизионных программах, выступала в Европе, параллельно окончила Государственный педагогический институт имени Гнесиных, продолжая плодотворную деятельность на джазовой сцене. В 1995 году певица участвовала во Всемирном джазовом фестивале в Нью-Йорке. Сейчас Ирина продолжает выступать и передавать свой опыт молодым поколениям будущих джазменов, работая преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных.

УИНТОН МАРСАЛИС

НАЧАЛО ДЖАЗОВОЙ КАРЬЕРЫ

Уинтон Лирсон Марсалис был из творческой семьи — его отец и дед являлись профессиональными джазовыми исполнителями. Способности к музыке у Уинтона проявились в детстве, и уже в восемь лет он играл на трубе, а в 14 — выступал в городской филармонии. Во время учебы в школе Уинтон работал со многими группами, исполняющими композиции в различных джазовых стилях. В 18-летнем возрасте юноша поступил в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, а уже через год молодого человека пригласил в бэнд Jazz Messengers Арт Блейки. На протяжении многих лет сотрудничества с Блейки Уинтону удалось поработать со многими известными джазменами — Сонни Роллинзом, Диззи Гиллеспи, Роном Картером, Херби Ханкоком и др.

ДРУГОЕ ПРИЗВАНИЕ

В 1983 году Уинтон записал свой первый альбом, а спустя год ушел из группы Блейки, решив сосредоточиться на сольной карьере, а также на музыкальных исследованиях. В 1984 году он создал собственный квинтет и активно проводил с ним выступления. В это время Марсалис увлеченно сочинял музыку — многие его произведения остаются популярными до сих пор. Однако Уинтон все больше склонялся к тому, что исследовательско-просветительская деятельность в околomuзыкальной среде ему более интересна и важна. В 1994 году он распустил свою группу.

Марсалис с Игорем Бутманом на джазовом фестивале во Львове. 2011 год

ПРОСВЕТИТЕЛЬ

Уинтон очень много выступал на радио и телевидении, стараясь привлечь как можно больше внимания к музыке. В 1995 году он выпустил на большой экран сериал Marsalis on Music, который широко ос-

ветил и джаз, и классику. Кроме того, Уинтон написал несколько книг, которые стали очень популярными. Сейчас Марсалис больше сосредоточен на просветительской работе, однако иногда он дает выступления в Линкольн-центре, художественным руководителем джазового отделения которого сам и является.

**Обязательно
к прослушиванию**

**SOUL GESTURES
IN SOUTHERN BLUE,
JAZZ IN MARCIAC**

МИШЕЛЬ ГОДАР

СЛОЖНЕЕ — ЗНАЧИТ ИНТЕРЕСНЕЕ

Мишель Годар родился во Франции в местечке Белфорт 3 октября 1960 года. Когда он начал заниматься музыкой, его внимание привлекла туба.

Мишель стал считаться одним из самых виртуозных исполнителей, в совершенстве владеющих этим инструментом, не только классической, но и джазовой музыки. Специальное образование Мишель получил в Безансонской и Парижской консерваториях. Талант Годара не ограничивался игрой на одном инструменте. В 19 лет му-

зыкант начал осваивать серпент.

Музыкальные инструменты, которые выбрал исполнитель, достаточно сложны: тяжеловесная туба, требующая огромной растраты воздуха, и проблемный серпент, для освоения которого нужен идеальный слух. Несмотря на это, музыкальные критики восхищаются талантом Годара, который может заставить оба инструмента издавать ясные чистые звуки, а поклонники превозносят его за уникальный дар.

МАСТЕР КЛАССИКИ И ДЖАЗА

Мишель никогда не следовал одному музыкальному жанру. Долгое время он работал с классической музыкой, однако вскоре увлекся и джазом. Именно тогда исполнитель начал осваивать серпент. В 1988 году Годар играл в филармоническом оркестре Франции, а позже начал уделять много внимания старинной музыке, которую ис-

полнял по большей части на своем необычном инструменте. Мишель участвовал в знаменитом брасс-квинтете Arban Chamber Brass, а в 1989 году вошел в состав французского национального джазового оркестра.

ТВОРЧЕСТВО СЕГОДНЯ

Мишель Годар продолжает активную творческую деятельность не только как музыкант, но и как композитор. Он записывает компакт-диски и выступает с концертами. Опыт и талант позволяют Мишелю Годару считаться одной из самых знаковых фигур европейского джаза.

Серпент — визитная карточка Годара

**Обязательно
к прослушиванию**

**LES EFFETS
DE MANCHE,
IMPERTINENCE**

ДАНИИЛ КРАМЕР

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ И УСПЕХ

Великий пианист Даниил Борисович Крамер родился 21 марта 1960 года в Харькове. Первое специальное академическое образование он получил в родном городе.

Когда Даниилу было 15 лет, к нему пришел первый успех. Еще учась в школе, юноша стал лауреатом республиканского конкурса, причем не только как пианист, но и как композитор. Крамер уехал в Москву и поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, чтобы продолжить обучение. Будучи студентом, Даниил интересовался джазом. Музыкант познакомился с творчеством российских и зарубежных исполнителей, сам играл джаз. В итоге постоянная работа и талант помогли Даниилу получить первую премию на конкурсе джазовых фортепианных импровизаторов в Вильнюсе. Едва закончив академию, он сам занял преподавательский пост в училище имени Гнесиных. В это же время Даниил стал солистом Московской государственной филармонии.

КОНЦЕРТЫ

Пришедший успех нужно было подпитывать, и Даниил не сидел сложа руки. В 1984 году он начал активно гастролировать, давать концерты и практически постоянно участвовать во всех крупных джазовых фестивалях, которые проходили по всему миру. Его присутствием были отмечены такие популярные музыкальные мероприятия, как Münchner Klaviersommer, Manly Jazz Festival, European Jazz Festival и многие другие. В те же годы Даниил Крамер стал почетным членом Сиднейского профессионального джазового клуба, а с 1995 года — организатором джазовых концертов, постоянно проходящих в Москве или иных городах России.

ДЛЯ БУДУЩЕГО

Даниил Крамер продолжает с большим успехом выступать, постоянно организует джазовые фестивали и при этом заведует эстрадной кафедрой в Институте современного искусства в Москве. Музыкант многое делает для развития этого музыкального жанра. Под его руководством постоянно проходят конкурсы среди юных джаз-исполнителей. Такие мероприятия помогают молодым музыкантам проявить себя.

**Обязательно
к прослушиванию**

**STRANGE BLUES,
ALL IS INSIDE**

ИГОРЬ БУТМАН

МОГ СТАТЬ ХОККЕИСТОМ

Игорь Михайлович Бутман, оказывается, мог направить свою неиссякаемую энергию на достижение вершин не в музыке, а в спорте. Будучи 11-летним ребенком, он учился играть на кларнете, а одновременно с этим занимался хоккеем. Целеустремленность мальчика привела его к тому, что он даже выступал за юношескую сборную Ленинграда. Окончательный выбор Игорь все же сделал в пользу творчества и в 1976 году поступил в музыкальное училище имени Мусоргского по классу саксофона. Вскоре исполнитель уже начал выступать в ансамбле Давида Голощёкина. В это же время Бутман участвовал в записях многих популярных групп,

**Обязательно
к прослушиванию**

**FRENCH CONNECTION,
NOSTALGIA**

Москва. 2011 год. Бутман — крайний слева

среди которых были «Аквариум» и «Кино». В 1981 году критики в джазовой среде называли Игоря «открытием года».

ПЕРЕЕЗД В США

В 1983 году Игорь Бутман стал участником оркестра Олега Лунд-

стрема. Молодой 22-летний музыкант играл в нем недолго, а затем перешел в ансамбль «Аллегро» Николая Левиновского. Спустя четыре года Игорь уехал в США. Еще до этого саксофониста приглашали для совместной работы многие известные зарубежные джазмены, такие как Чик Кориа, Гэри Бертон, Гровер Вашингтон. В 1987 году Игорь стал студентом музыкального колледжа Беркли, обучаясь по классу концертного саксофониста и композитора. Его карьера в США развивалась очень успешно. Игорь много гастролировал, писал песни, выступал с известными джазменами. Несколько лет Бутман был музыкантом оркестра Лайонела Хэмптона.

В РОССИИ

В 1996 году Игорь вернулся в Россию, а через три года создал свой бэнд, с которым впоследствии выступали не только русские, но и зарубежные коллеги-музыканты.

Бутман записывал альбомы с лейблом Butman Music, а также много выступал со своим коллективом. Успех «Квартета Игоря Бутмана» отмечен многими музыкальными критиками и любителями джаза.

ЮСЕФ ЛАТИФ

Гобой — основной инструмент, на котором играл Латиф

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

Уильям Эммануэль Хадлестон, получивший известность в околodжазовой среде под именем Юсефа Латифа, родился 9 октября 1920 года в Чаттануга (штат Теннесси). В пятилетнем возрасте мальчик вместе с семьей переехал в Детройт, где впервые познакомился с джазовой музыкой. К 18 годам юноша уже неплохо играл на саксофоне, что позволило ему в скором времени выступать в составе многих групп. В 1949 году Юсеф познакомился с Диззи Гиллеспи и отправился с ним в гастрольный тур. К музыканту пришла первая известность.

ДЖАЗ И ВОСТОК

В 1957 году Юсеф начал работу над своими первыми записями. В 1960-х годах, если судить по манере игры и выпускаемым альбомам, уже стал прослеживаться нарождающийся уникальный стиль артиста, которым ранее не обладал ни один джазовый исполнитель. Латиф при-

внес восточные мотивы в этот музыкальный жанр. Оригинальность Юсефа-исполнителя выразилась и в подборе инструментов: в его композициях можно услышать китайские флейты, колокольчики, кото, гобой, который впоследствии стал одним из основных для Латифа.

Юсеф регулярно записывал альбомы и выступал со своей группой. По свидетельствам современников, Латиф не любил, когда кто-то определял музыкальный жанр, в котором он работал, как джаз, считая, что это слишком ограничивает его творческие просторы как исполнителя.

ВСЕГДА В РАБОТЕ

Юсеф не остановился на достигнутом и продолжил обучаться музыке. Он освоил флейту в Манхэттенской музыкальной школе и вскоре получил степень магистра на этом поприще. Некоторое время спустя для Латифа открылось новое поле для деятельности: он начал преподавать аутофилофию музыки. Исполнитель сам придумал этот термин, который опре-

делил как единение музыки и духовного начала человека. В 2010 году Юсеф получил премию Jazz Master Award от Национального фонда искусств. Артист активно работал до последнего дня своей жизни. Музыканта не стало 23 декабря 2013 года.

Обязательно к прослушиванию

**INTO SOMETHING,
LOVE THEME FROM
«SPARTACUS»**

Детройт. 2007 год

ДЭВИД СЭНБОРН

НАРАСХВАТ

Дэвид Сэнборн появился на свет в Тампе (штат Флорида) 30 июля 1945 года. По совету врача он еще ребенком начал заниматься музыкой. Поскольку у мальчика в детстве обнаружился полиомиелит, ему было необходимо укреплять мышцы — Дэвид стал осваивать саксофон. К 14 годам мальчик уже выступал в клубах, играя блюз. В 1967 году он стал участником группы Пола Баттерфилда и продолжил карьеру блюзового музыканта. Однако Дэвид пошел дальше сотрудничества с одной группой: выступая со

многими джазменами, он приобрел известность одного из самых значимых сессионных музыкантов. Талант и слава Сэнборна были так велики, что коллективы едва ли не вставали в очередь, желая сыграть с ним. Среди коллег-музыкантов, с которыми сотрудничал Дэвид, стоит отметить Гила Эванса и Джорджа Бенсона.

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА

Помимо выступлений Дэвид сосредоточился на записи альбомов. За три десятилетия его творческой деятельности количество выпущенных сборников достигло 24,

Пресс-конференция в Москве.
2010 год

среди которых было восемь золотых и один платиновый. На успешном творчестве Дэвида не раз акцентировали внимание критики, он стал шестикратным лауреатом премии «Грэмми». С середины 1980-х годов Сэнборн немного отошел от джазовой музыки, занимаясь написанием саундтреков для фильмов. Одной из самых известных его работ явилось озвучивание кассового боевика *Lethal Weapon*. В 1995 году Дэвид сыграл роль в музыкальном спектакле *The Wizard of Oz in Concert: Dreams Come True*.

КАРЬЕРА СЕГОДНЯ

Дэвид Сэнборн не собирался останавливаться на достигнутом и уходить на покой. Выпущенный в 1991 году альбом под названием *Another Hand* музыкальные критики назвали возвращением музыканта к чистому неприукрашенному джазу. Дэвид постоянно выступает на радио и телевидении, продолжает гастрольную деятельность. В 2004 году его ввели в Зал славы *St. Louis Walk of Fame*.

**Обязательно
к прослушиванию**

**CHICAGO SONG,
SLAM!**

АНИКА НОНИ РОУЗ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ НА БРОДВЕЕ

Аника Нони Роуз родилась в Блумфилде (штат Коннектикут) 6 сентября 1972 года. По собственным воспоминаниям артистки, она всегда тяготела к творчеству, сколько себя знала, однако долго не могла решить, что ее больше привлекает — певческая карьера или игра на сцене. В конце концов она пришла к мысли, что можно совместить оба амплуа. Аника окончила университет во Флориде, а затем изучала драму в театральной консерватории в Сан-Франциско, после чего решила попытаться счастья в Нью-Йорке. Ей, конечно же, хотелось играть на Бродвее. Вскоре Анике удалось подменить заболевшего актера в одной постановке — с этого началось настоящее развитие ее карьеры. Аника Нони Роуз получила роль в мюзикле Free.

КОЛЛЕКЦИОНИРУЯ НАГРАДЫ

В 1999 году Аника получила роль в фильме King of the Bingo Game. К тому моменту она уже была известна в театральных кругах, теперь же ее заметили и кинопродюсеры. Необыкновенный серебряный тембр девушки, ее великолепная исполнительская джазовая манера и привлекательная внешность обрекли Роуз на успех. Аника регулярно получала роли в кино, не оставляя при этом театр. Зримым доказательством ее успеха стали как престижные премии в области сценического искусства (награда Дина Гудмана, 1998 год, награда драмы Логу, 1998 год, премия «Тони», 2004 год), так и номинация на премию Гильдии киноактеров США за роль в фильме Dreamgirls (2006 год).

ТВОРЧЕСТВО СЕГОДНЯ

Особое внимание в своей карьере Аника Нони Роуз уделяет правам темнокожего населения. В 2009 году она озвучила принцессу Тиану в мульт-

**Обязательно
к прослушиванию**

**ALMOST THERE,
MOTHERLESS CHILD**

типликационном фильме Princess and the Frog студии Disney, которая стала первой чернокожей героиней в серии подобных персонажей.

Годом позже Аника сыграла роль Ясмин в киноленте Love Songs, повествующей о сложностях, с которыми приходится сталкиваться афроамериканским женщинам. Почти во всех фильмах Роуз поет, и ее вокал — украшение для любой работы на экране или сцене. Высокий, чистый, звенящий голос с безукоризненно-классической джазовой манерой выделяет артистку из других актрис. Киносъемки помогают Анике популяризовать джаз во всем мире.

На премьере мультфильма «Принцесса и лягушка», 2009 год

ЭМИ УАЙНХАУС И КОНЧА БУЙКА

ЖИЗНЬ — БОРЬБА

Эми Джейд Уайнхаус родилась 14 сентября 1983 года в Лондоне. В 15 лет девушка начала работать в джазовом коллективе, оформила контракт со звукозаписывающей компанией EMI и отправилась в мировое турне. В это же время Эми увлеклась наркотиками, тягу к которым не поборол до самой смерти.

Первый альбом исполнительницы Frank увидел свет в 2003 году и был воспринят очень хорошо. Уайнхаус стала автором практически всех его песен. Эми сравнивали с Сарой Вон и Билли Холлидей, называли новой легендой джаза. Второй сборник певицы Back to Black, ставший популярнее дебютника, вышел через три года: в нем было меньше джаза, однако он мгновенно взлетел на верхние строчки музыкальных чартов.

В 2007 году Эми вышла замуж, а вскоре попала в реабилитацион-

ную клинику. Певица пыталась совмещать борьбу с наркотической и новой, алкогольной, зависимостью и работу: записывала синглы, а в 2008 году победила сразу в пяти номинациях премии «Грэмми». Однако делать это было сложно — 23 июля 2011 года Эми нашли мертвой в собственной квартире.

СНАЧАЛА БЫЛ ФЛАМЕНКО

Конча Буйка родилась 11 мая 1972 года на Балеарских островах. Музыку она любила с детства. Девочка росла в бедном районе среди цыганских семей, со многими из которых дружила. Именно тогда Конча Буйка открыла фламенко, которое помогало справляться с непростыми условиями жизни. Целеустремленность обеспечила девушке успех. В 1990-х годах она активно сочиняла песни и изучала музыку. В 2001 году вышел ее первый очень успешный альбом — Mestizaje. У певицы и ее ни на что не похожего стиля

появились поклонники. После дебюта диски стали выходить регулярно. В 2009 году певица получила премию «Грэмми» за совместную с Чучо Вальдесом работу El último trago и записала с Нелли Фуртадо песню Fuerte, которую позже назовут гимном женской силе. Конча Буйка продолжает работать. Педро Альмодовар для своей киноленты La Piel Que Habito (2011 год) выбрал именно ее песни. Сейчас певица готовит к записи очередной альбом.

**Обязательно
к прослушиванию**

**ЭМИ УАЙНХАУС
STRONGER THAN ME,
BACK TO BLACK**

**КОНЧА БУЙКА
VOLVERAS**

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- В**
Blue Note Records 66, 75
Butman Music 90
- С**
Capitol Records 56
Columbia Records 77
CTI Records 80
- D**
Dare2 73
Disney 93
- M**
Mercury Records 71
- P**
Philips 74
- S**
Sanctuary 75
Serenade Blues 13
Southern Syncopated Orchestra 6
Speak No Evil 75
St. Louis Blues 7, 14
Stretch Records 73
Such Sweet Thunder 17
Shuffle Along 13
Summertime 6, 22, 41, 83
Summertime & Egyptian Fantasy 6
Swanee 20
- T**
Treemonisha 9
- V**
Victor 19
- W**
Washingtonians 17, 21, 29
W. C. Handy Awards 7
Weather Report 75
- А**
«Аквариум» 90
Аккордеон 15, 24, 53
«Аллегро» 90
Аллея Славы в:
Голливуде 11
Сент-Луисе 9
Альтгорн 18, 44
- Б**
Барабаны 13, 42, 53, 65, 69
Баритон-саксофон 55
Бар Гаррик 40
Баронесса де Кёнигсвартер 49
Библиотека конгресса
США 11, 13, 19
Блюз 7, 15, 23, 28, 55, 72, 74, 83, 92
Бродвей 10, 14, 37, 77, 85, 93
Бруклин 20
- В**
Вашингтон 17, 23, 28, 40, 54, 55
Великая депрессия 14
«Весёлые ребята» 52
- Г**
Гарлем 6, 17, 23, 39, 77
Героин 49, 59
Герцог 17
Гитара 7, 16, 24, 32, 67, 76, 81
см. также Электргитара
Гобой 91
Гомосексуализм 10
Горн-баритон 59
Госпел 55
«Гость на свадьбе» 77
- Д**
Джаз новоорлеанский 6, 16
Джамп-блюз 28
Джюльердская школа музыки 60, 74, 80
Дуайт Эйзенхауэр 13
- З**
Зал славы:
Big Band Jazz 30
St. Louis Walk of Fame 92
блюза 61
премии «Грэмми» 11, 77
Ричмонда 8
- И**
Импровизация 11, 15, 21, 22, 29, 64, 72, 81
- К**
Карнеги-холл 20, 25, 35, 36, 61
«Квартет Игоря Бутмана» 90
Кеннеди Эдвард 17
«Кино» 90
Кларнет 6, 16, 27, 30, 31, 36, 44, 46, 53, 72, 90
Клуб:
Minton 34
Minton's Playhouse 49
Royal Gardens 8
Sunset 61
Колокольчики 91
Корнет 8, 9, 15, 18
Королева:
блюза 40
Елизавета 17
Кул-джаз 32, 60
- Л**
Леди:
день 25
джаза 41
- М**
Мама блюза 13
Мандолина 9, 15,
Мистер Гоун 75
- Н**
Наркотики 22, 25, 44, 46, 47, 51, 55, 58, 60, 72, 83, 94
см. также Героин
Новый Орлеан 6, 8, 15, 18, 19
- О**
Отец блюза 7
- П**
Первая мировая война 8, 10
Полк 369 13
Премия:
Jazz Master Award 91
Гильдии киноактеров 93
«Грэмми» 41, 57, 71, 73, 77, 82, 85, 92, 94,
Майлза Дэвиса 82
«Награда Дина Гудмана» 93
«Награда драмы Логу» 93
«Оскар» 20, 46, 56, 77
«Тони» 93
- P**
Регтайм 9, 15
Ритм-энд-блюз 29, 40, 55
- С**
Саксофон:
альт 21
сопрано 6, 21
тенор 30, 31, 32, 33, 82
Свинг 12, 17, 21, 23, 26, 29, 30, 34, 36, 37, 41
Сerpent 5, 88
Сиднейский профессиональный джазовый клуб 89
Скрипка 13, 15, 20, 24, 34
Соул 5, 74
Страйд-стиль 12
- T**
Тромбон 8, 38, 48, 72
Труба 18, 28, 29, 35, 45, 47, 51, 60, 71, 87
Туба 88
Туберкулез 15, 32, 38, 51, 59, 69
- Ф**
Флейта китайская 91
Фортепиано 9, 20, 21, 23, 24, 34, 39, 40, 44, 60, 64, 65, 66, 76, 83
Фри-джаз 30, 68, 81, 82
Фьюжн электронный 73
- Х**
Холодный джаз 58
см. также Кул-джаз
- Ч**
Чикаго 8, 9, 15, 16, 18, 19, 23, 27, 30, 36, 37, 40, 56, 57, 70, 84
- Э**
Электргитара 32

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ

100 ЛЕГЕНД ДЖАЗ-МУЗЫКИ

Автор **О. Костылева**

Директор редакции *Е. Капёв*
Руководитель направления *М. Терёшина*
Ответственный редактор *Ю. Орлова*
Художественный редактор *Е. Гузнякова*
Младший редактор *М. Бройдо*

В оформлении книги использованы иллюстрации авторов по лицензии от:

Shutterstock. com: albund, Alt Eduard, Dmitry Argunov, Herbert Kratky, Kletr, Lissandra Melo, mariakraynova, Olga Popova, Paolo Bona, Paul McKinnon, Pavel L Photo and Video, Peter Kirillov, photosthatrock_1, Pukhov Konstantin, Sven Hoppe, Tumar, URALSKIY IVAN;

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic: akulawolf, Andy, Dan4th Nicholas, Dave O, Eric Kilby, Francesca, FrenchKheldar, Hekan Dahlström, VancityAllie.com, Kyle Pearce, Pavol Freljo, s.yume, Tabercil;

Creative Commons Attribution 3.0 Unported: Arnie Lee, Artem Korzhimanov, Christophe95, Dany3000, Davey darling, Horge, Ivan Makarov, JamesTeterenko, Ludovic Pйron, Lusilier, Michael Miller, Patrick68, Presidential Press and Information Office, Schmackity, SimonP, C.P.Storm, OneTigerFan, Dinur, EricMagnuson, Teka England, wstera2, Neil R, Wally Gobetz, wallyg, inhyung, VancityAllie, somecanuckchick, catechism, Elgin County Archives, Bridget Samuels, Boston Public Library, Neil R, Socialism Expo, M Richter, epp group, M Richter, BiblioArchives, BiblioArchives, Stephen Dyrkas, Archives de la Ville de Montrйal, Trish Thornton, RangerRick, Dave White;

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International: Michael Barera.

В оформлении обложки использованы фотографии:
holbox, olegganko, Zlatko Guzmic, Annykos / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Өндiрушi: «Э» АҚБ Баспасы, 123308, Мәскеу, Ресей, Зорге көшесi, 1 үй.
Тел. 8 (495) 411-68-86.

Тауар белгiсi: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнiм бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкiлi «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251-58-12 вн. 107.

Өнiмнiң жарамдылық мерзiмi шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта Өндiрушi «Э»

Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:**
+7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**

142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

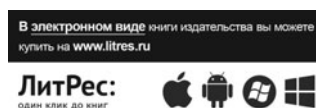
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Өндiрген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 03.11.2016. Формат 60х84¹/₈.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,2.

Тираж экз. Заказ

Джаз на протяжении многих десятков лет остается одним из самых открытых для импровизации, но при этом наиболее каноничным музыкальным жанром. Наша книга - это дань самой многогранной, динамичной, витиеватой и неизменно прекрасной музыке и замечательный подарок ее ценителям.

Джаз, соул, блюз – вся правда о музыке, рожденной на африканских землях.

Подробности биографий легендарных джазовых музыкантов: Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Эллы Фитцджеральд, Леоныда Утесова, Эми Уайнхаус и многих других.

Уникальная подборка фотографий.

Включайте рекомендованные в книге композиции или альбомы и наслаждайтесь чтением под легендарные композиции.

ISBN 978-5-699-78330-4

9 785699 783304 >