

ДЖАЗ

детская энциклопедия

Нелли ЗАКИРОВА

детская
энциклопедия

Джаз

История, музыка
и волшебство

Художник — Ирина Бабушкина

Издательство АСТ
Москва

Содержание

Сначала...	5
Что это за музыка?	6
О мелодиях и создателях	9
Скотт Джоплин	10
Джордж Гершвин	16
Александр Цфасман	22
Гленн Миллер	28
Антонио Карлос Жобим	34
Георгий Гаранян	40
Луи Прима	46
Жозеф Косма	52
Пол Дезмонд	58
Хуан Тизол	62
Любимые инструменты джаза	67
Саксофон	68
Барабаны	71
Труба	75
Фортепиано	78
Контрабас	81
Тромбон	86
Что есть что и кто есть кто	89
Кроссворд	93
<i>Исполнители музыки</i>	95

Сначала...

Я не сразу полюбила джаз. Наверное, сначала слушала не ту музыку, которая способна вызвать хорошие эмоции. Но теперь понимаю, что без джаза мир был бы намного беднее.

Посвящаю эту книжку всем джазменам — великим и не очень, знаменитым и безвестным.

Играть эту чудесную музыку непросто. У нее маленькая аудитория.

Ее не поддерживают госструктуры. Нужно большое мастерство, упорный труд и хоть минимальный талант композитора. Потому что джазмен, который не импровизирует — это не джазмен.

Вы, джазовые музыканты, делаете все для того, чтобы поклонников этой музыки становилось все больше и больше.

И эта книжка — тоже для этого.

Она для детей и юного поколения — чтобы они сразу начали слушать джаз с самого лучшего, что сделано в этом жанре.

Нелли Закирова

Что это за музыка?

Что это за музыка? Почему не все умеют ее играть, а тем более — сочинять? Почему одних джаз раздражает, а других заставляет плакать?

«Если вы спрашиваете, что такое джаз — вы никогда не поймете». Эту фразу джазовой иконы — Луи Армстронга — джазмены цитируют чаще всего. Они уходят от ответа, предпочитая никому не объяснять, чем джаз отличается от классики, рока и от попа. Как будто это какой-то страшный секрет. Может быть, это и вправду секрет — как надо играть музыку, чтобы она стала джазом?

Джаз родился в конце девятнадцатого — начале двадцатого века в Новом Орлеане (New Orleans) — речном порту, в котором продавали и покупали рабов, привезенных из Африки.

В Новый Орлеан стекались люди из разных стран. Городом поочередно властвовали то французы, то испанцы, пока, наконец, его не купили американцы.

Каждый житель или проезжий оставлял хоть крошечный культурный след: любимую песню, картину, книгу, постройку. Здесь появилась смешанная культура. Английские, немецкие, итальянские, испанские, карибские звуки, соединившись с африканскими ритмами, родили ни на что не похожую музыку и ни на кого не похожих музыкантов.

Именно из этого города родом величайшие личности — Луи Армстронг и Луи Прима.

Первые инструменты для музыки, которая стала джазом, появились после окончания Гражданской войны в США. Когда исчезла необходимость вдохновлять сол-

дат на победу, военные оркестры были распущены, а инструменты распроданы. Саксофон можно было найти на улице или купить «по цене лопаты». Вот это было время!

На улицах, в клубах и барах появились музыкальные ансамбли, которые играли музыку для увеселения. Люди любили слушать кантри-бэнды, маршинг-бэнды и стрит-бэнды. Названия говорят сами за себя. Кантри — сельский; маршинг — походный; стрит — улица.

Начинающие музыканты играли на всем, что попадалось под руку: от пилы до сковородки. Очень популярны были Washboard bands — оркестры стиральных досок. Играть в таких оркестрах мог любой. Образования не требовалось.

Многие музыканты не знали нот. Интуиция диктовала, как и что исполнять. Начинающие джазмены ориентировались на желания и вкусы публики. Они редактировали возникающие стили под конкретные задачи — танцы и веселье.

Элементы фольклора, кантри, регтайма, блюза, спиричуэлса, рабочих песен, музыки духовых оркестров и менестрелей соединились и создали новую музыку.

В новом музыкальном языке появились импровизация (внезапная фантазия) и необычный изощренный ритм — свинг. Этот язык можно выучить, если умеешь быстро сочинять на заданную тему и нестандартно чередовать музыкальные звуки.

Свинг — это колебание, раскачивание...

Действительно, джаз — это музыка, которая все время движется и меняется.

Музыканты начали устраивать стихийные концерты-конкурсы прямо на улице, и родился джем-сейшн — музыкальное состязание джазменов. Для участия в «джеме» требовалось мастерство, потому что на музыкальное заявление коллеги надо было моментально отвечать искусно придуманной с ходу музыкальной фразой.

Распространяться джаз начал благодаря прогулочным пароходам. Эти пароходы — riverboat — ходили по Миссисипи из Нового Орлеана в другие города и демонстрировали выступления новоорлеанских оркестров.

Самые модные приемы джазменов рождались порой спонтанно. Те, что пользовались спросом у публики, стали традицией.

Спустя годы музыковеды и дирижеры расшифровали особенности джазового ритма, изобрели джазовые термины и назвали красивыми словами джазовые течения и стили: мейнстрим, бибоп, кул-джаз, хард-боп, страйд, прогрессив-джаз, модальный джаз, соул-джаз, джаз-франк, фри-джаз, фьюжн, криэйтив, постбоп, эй-сид-джаз, смуз-джаз...

Слово «джаз» переводят как чепуха, ерунда, болтовня, чушь, пестрота, живость, энергия.

То есть когда этим словом начали обозначать новую музыку, к ней относились совсем несерьезно.

«Jazz up» означает впадать в веселое настроение.

В этой книжке — рассказы о композиторах джаза, любимых инструментах джазменов и джазовые пьесы. Когда ты ее прочитаешь и заинтересуешься джазом, ты захочешь послушать другие сочинения и составишь свой список любимых джазовых мелодий. А может быть, сам захочешь определить, что же такое джаз. По крайней мере, для тебя...

Приятных открытий!

О мелодиях и создателях

Скотт Джоплин

Scott Joplin
(1868 - 1917)