

**100
ЛЕГЕНД**

ДЖАЗА

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

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
---------------	---

РОЖДЕНИЕ ДЖАЗА	6
----------------------	---

Сидней Беше.....	6
------------------	---

Уильям Хэнди	7
--------------------	---

Джо Оливер	8
------------------	---

Скотт Джоппин	9
---------------------	---

Коул Портер	10
-------------------	----

Пол Уайтмен	11
-------------------	----

РАСЦВЕТ ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ:	
--------------------------	--

ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XX ВЕКА	12
----------------------------	----

Флетчер Хэндerson	12
-------------------------	----

Нобл Сиссл	13
------------------	----

Бесси Смит	14
------------------	----

Бадди Болден и Фредди Кеппард.....	15
------------------------------------	----

Джимми Нун.....	16
-----------------	----

Дюк Эллингтон.....	17
--------------------	----

Луи Армстронг	18
---------------------	----

Джелли Мортон	19
---------------------	----

Джордж Гершвин	20
----------------------	----

Джонни Ходжес.....	21
--------------------	----

Чарли Паркер.....	22
-------------------	----

Каунт Бейси.....	23
------------------	----

Джанго Рейнхардт	24
------------------------	----

Билли Холидей.....	25
--------------------	----

Коулмен Хокинс	26
----------------------	----

Арти Шоу.....	27
---------------	----

Джимми Рашинг	28
---------------------	----

Кути Уильямс.....	29
-------------------	----

Бад Фримен.....	30
-----------------	----

СЕРЕДИНА ВЕКА:	
----------------	--

НОВЫЕ СТИЛИ И УТРАТА	
----------------------	--

БЫЛОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ.....	31
-------------------------	----

Лестер Янг	31
------------------	----

Чарли Кристиан	32
----------------------	----

Бадди Тейт	33
------------------	----

Бен Узбстер	34
-------------------	----

Диззи Гиллеси	35
---------------------	----

Бенни Гудмен.....	36
-------------------	----

Джин Крупа	37
------------------	----

Оскар Питерсон	38
----------------------	----

Сара Вон	39
----------------	----

Дина Вашингтон	40
----------------------	----

Элла Фицджеральд.....	41
-----------------------	----

Арт Блейки.....	42
-----------------	----

Бадди Рич.....	43
----------------	----

Джон и Элис Колтрейн	44
----------------------------	----

Макс Роуч и Клиффорд Браун.....	45
---------------------------------	----

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.....

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.

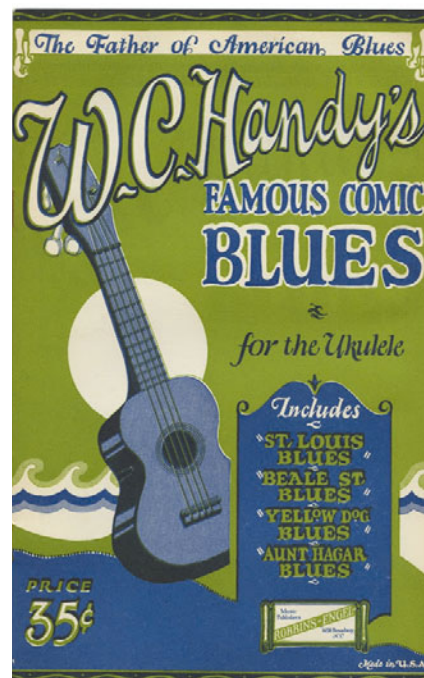
В последующие несколько лет Хэнди писал песни, которые стали символами блюза. Среди них можно назвать такие композиции, как Yellow Dog Blues, Beale Street Blues, St. Louis Blues.

ТАЛАНТ ПИСАТЕЛЯ

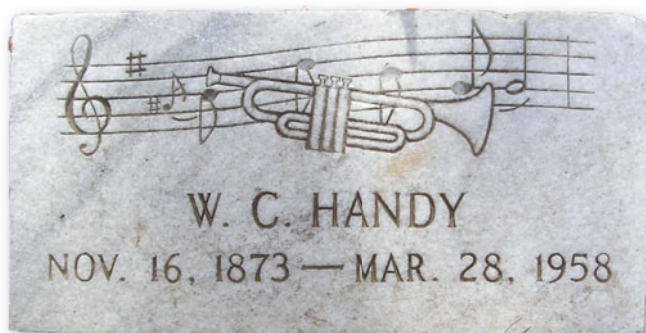
С 1918 года Хэнди опубликовал несколько антологий блюза. В 1926 году вышла одна из его самых известных книг Blues: An Anthology, в которой Уильям подробно рассмотрел развитие этого музыкального стиля.

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 Джоппин 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 Джоппинов 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 Джоппин собрал первую группу музыкан-

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

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

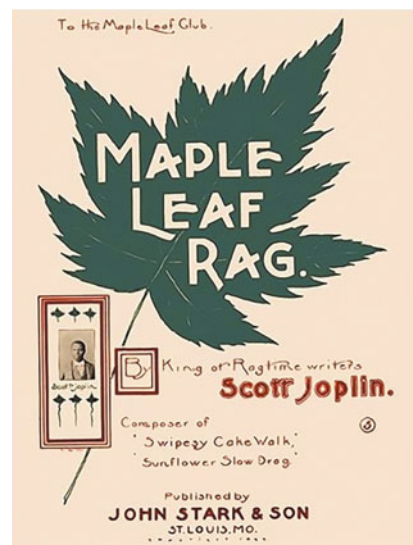
Однако для Скотта Джоппина 1890-е годы были трудными временами. У него не было своего дома, но постоянные переезды не мешали музыканту выступать вместе с оркестрами. Эти гастрольные туры позволяли Скотту выпускать в свет свои сочинения. В 1899 году вышла Maple Leaf Rag — выдающаяся композиция, на которую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

В 1914 году Скотт и его третья жена Лотти Стоукс совместно работали над композицией Magnetic Rag. Уже тогда Джоппину 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 Джоппин 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 Джоппину лишь после смерти.

Звезда Скотта Джоппина 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 прес蒂жные 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

