

Весь этот джаз

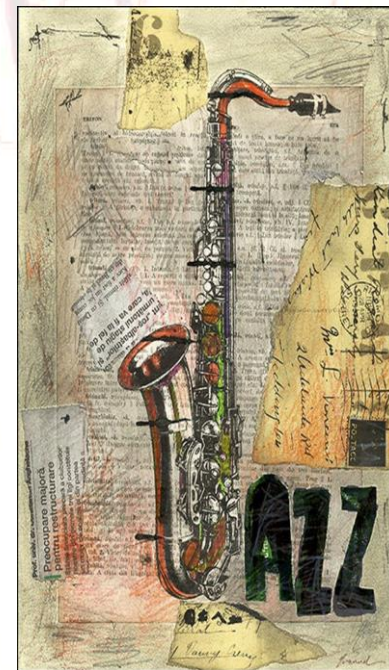
«То, что мы играем, и есть сама жизнь»

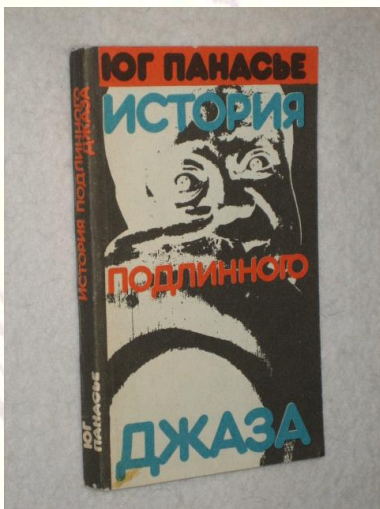
Луи Армстронг

Где бы вы ни услышали джаз, его всегда гораздо легче узнать, чем описать словами. Даже сами профессиональные музыканты, которые живут джазом и регулярно исполняют его, дают весьма различные и расплывчатые определения этой музыки. На вопрос, что такое джаз, легендарный музыкант Луи Армстронг как-то ответил: «Если вы спрашиваете, то никогда не поймете, что это». И был бесконечно прав. Джаз – это прежде всего состояние души. А еще – отражение времени.

Пройдя на своем пути развития этапы мейнстрима, слияния с другими жанрами музыки разных культур, джаз в середине XX столетия принял современные формы, превратившись в музыку для интеллектуалов. История джаза – это не только стили, направления и известные исполнители джаза, это еще и множество прекрасных мелодий, которые живут во множестве версий. Их легко узнают, даже если не помнят или не знают названий. Своей популярностью и привлекательностью джаз в том числе обязан таким замечательным композиторам, как Джордж Гершвин, Ирвинг Берлин, Коул Портер, Хогги Кармайл, Ричард Роджерс и другие. Хотя они писали музыку прежде всего для мюзиклов и шоу, но их темы, подхваченные представителями джаза, стали лучшими джазовыми композициями XX века.

В настоящее время джаз относится к сфере высокого искусства, считается престижным музыкальным жанром, продолжая влиять на современную музыку, одновременно заимствуя из нее некоторые элементы для собственного развития. Сегодня джаз есть в каждой стране – со своими героями, легендами и, конечно, со своим лицом. Джаз – это десятки направлений: кул-джаз, фри-джаз, фьюжн, прогрессив-джаз, босанова... Он по-прежнему не стоит на месте – оставаясь состоянием души. Сергей Довлатов не был музыкантом, но чтобы чувствовать джаз и говорить о нем, можно быть просто настоящим слушателем: «Джаз – это восхитительный хаос, основу которого составляют доведенные до предела интуиция, вкус и чувство ансамбля... Джаз – это мы сами в лучшие наши часы. То есть, когда в нас соседствует душевный подъем, бесстрашие и откровенность...».

Панасье Ю. История подлинного джаза с 1890 по 1960 : [пер. с фр.] / Ю. Панасье ; с прибавлением очерка Л. Переверзева о джазе с 1960 по 1990 и 18 портр. лучших музыкантов Европы и Америки. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1991. – 285 с. : ил.

Переверзев Л. Б. Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе / Л. Б. Переверзев ; ред. К. В. Мошков. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2011. – 505 с. : ил. См. также в ЭБС: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2900

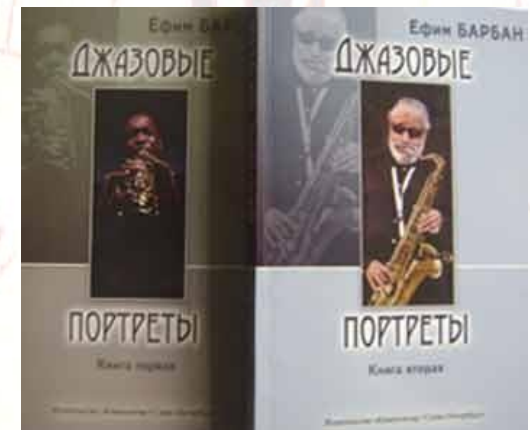

История джаза насчитывает уже много десятилетий. За это время джаз неоднократно умирал, возрождался, переживал кризисные процессы, причины и развитие которых неожиданны, порой не ясны, не всегда достаточно исследованы и раскрыты. В развитии джаза – одного из симптоматичных явлений искусства XX столетия отразились многие проблемы беспокойного века. Искусство джаза не только пережило сложную эволюцию в быстро меняющихся условиях, но и сохранило свою притягательную силу. Сегодня, как и сто лет назад, джаз вызывает огромный энтузиазм одних и неприятие других.

Леонид Переверзев – первопроходец отечественной науки о джазе, первый джазовый просветитель 1950-х, проводивший в Москве новаторские лекции о джазе; ведущий джазовый журналист и публицист 1960–1970 гг. Его глубокие теоретические и исторические работы стали известны в джазовом сообществе только в начале XXI в. и удостоились восторженных откликов специалистов. В сборник вошло всестороннее исследование творчества Дюка Эллингтона, а также ряд других основополагающих работ по истории джаза, различным аспектам джазовой теории и социологии джаза и целый ряд блестящих образцов джазовой публицистики Переверзева разных лет.

Барбан Е. Джазовые портреты / Е. Барбан. - Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Композитор, 2010. – 2 кн.

Великие люди джаза : в 2 т. / ред. К. В. Мошков. - Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2012. – 2 т.

Ссылки на 3-е издание этой книги в ЭБС:
<https://e.lanbook.com/book/111459>
<https://e.lanbook.com/book/111460>

Русскоязычная биографическая литература о большинстве великих джазменов очень немногочисленна. Эту нишу, нишу биографических материалов о джазовых музыкантах, и стремились заполнить авторы книги. В новом двухтомном издании популярного сборника джазовых биографий и интервью представлены материалы о 145 джазовых музыкантах из США и Европы самых разных периодов джазовой истории – от эры первого расцвета джаза в 1920-е гг. до наших дней. У многих история жизни и творчества охватывает сразу несколько эпох, что позволяет читателю еще лучше представить себе историческую перспективу джаза.

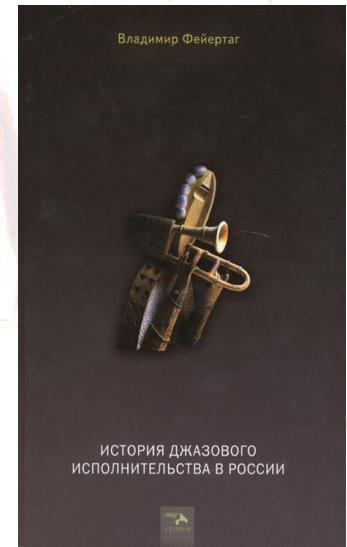
Автор сразу отправляет интересующихся подробными биографическими данными, списком наград и прочих регалий к многочисленным джазовым энциклопедиям и биографическим справочникам. Его очерки – скорее портреты психологические. Выбрав одну или несколько ключевых деталей в облике персонажа – как с точки зрения стилистики его музыки, особенностей музыкального языка, так и черт характера, каких-то ярких проявлений общественных или политических взглядов, автор несколькими абзацами – «мазками» пишет яркий, контрастный портрет человека, выделяя главное в его жизни и музыке, широко используя при этом и цитаты из высказываний портретируемого.

Фейертаг В. Б. Джаз от Ленинграда до Петербурга: время и судьбы / В. Б. Фейертаг. – Изд. 2-е., испр. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Планета музыки : Лань, 2014. – 399 с. : ил. См. также в ЭБС:

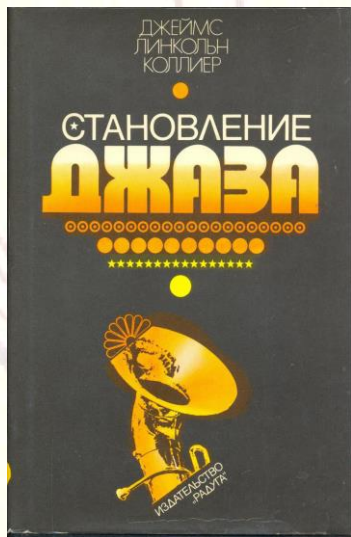
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47411

Фейертаг В. Б. История джазового исполнительства в России / В. Б. Фейертаг; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации. – Санкт-Петербург : Скифия, 2010. – 295 с.

Книга об истории джаза в городе на Неве. Автор – участник многих описываемых событий, организатор концертов, абонементных циклов и фестивалей, опирается не только на документы, но и на собственные воспоминания. Поэтому история джаза представлена в книге как часть автобиографии – представлена не без иронии по отношению к прожитому времени, к собственному восприятию. И в то же время книга – это признание в любви к неповторимому родному городу, его культуре и его людям. Второе издание рассчитано не только на «присягнувших джазу», но и на широкий круг читателей.

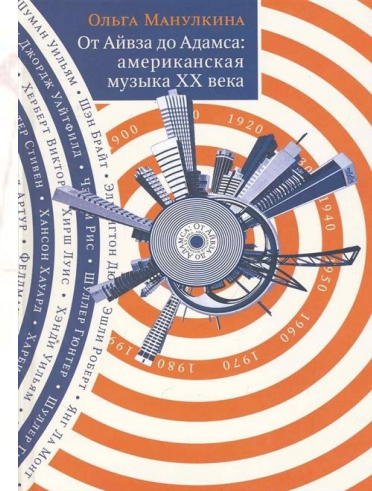
Владимир Борисович Фейертаг – старейшина джазовой историографии в России, соавтор первой книги о джазе в послевоенном СССР (1960), блестящий лектор-музыковед и ведущий буквально сотен джазовых фестивалей в СССР и России последних пяти десятилетий. Историю джаза в нашей стране профессор Фейертаг знает лично, поименно и буквально в лицо.

Коллиер Д. Л. Становление джаза : попул. ист. очерк : пер. с англ. / Д. Л. Коллиер ; предисл., общ. ред. А. Медведева. – Москва : Радуга, 1984. – 390 с., 8 л. ил., портр. : ил.

Манулкина О. Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века / О. Б. Манулкина. – Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 782 с.

Книга представляет нам множество музыкантов, которые на протяжении минувших десятилетий «делали джаз». Мы видим среди них неистовых новаторов, которых при жизни называли гениями, и тех, чья роль в искусстве была более скромной. В книге собран и систематизирован богатый фактический материал, соотнесены личности и события короткой, но бурной истории джаза. Мы постигаем его эволюцию, смену стилей и направлений, узнаем о поисках, стремительных взлетах, заблуждениях его творцов – без всего этого джаз немислим. Автор дает четкие ценностные ориентиры, определяя значимость тех или иных явлений джазового творчества.

Американской музыке, о которой пойдет речь, трудно подобрать определение. Подобно большей части европейской музыки XX века, ей не подходят эпитеты «классическая» – хотя многие произведения стали классикой XX века; «академическая» – потому что порой она вызывающе антиакадемична, и даже «современная» – нельзя же назвать так сочинения пятидесяти- или столетней давности при всей современности их звучания! В Америке давно и весьма остро обсуждается вопрос о том, какая именно музыка представляет нацию. Цель книги – представить читателю многочисленных героев американской музыкальной истории, в том числе тех, кто до сих пор был мало или вовсе не известен в России.

Книги о джазе в Электронной библиотеке СПбГИК:

Американский джаз = American Jazz : метод. пособие на англ. яз. для самостоят. работы студентов отделения "Муз. искусство эстрады" / СПбГАК, Каф. иностр. яз. – Санкт-Петербург : СПбГАК, 1996. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/795826> (дата обращения 28.06.2019).

Корнев П. К. Выдающиеся исполнители в джазе : прогр. курса / П. К. Корнев ; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2008. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/241013> (дата обращения 28.06.2019).

Корнев П. К. Искусство джаза: страйд, свинг, би-боп : учеб. пособие / П. К. Корнев ; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации ; науч. ред. Е. Л. Рыбакова. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2009. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/1375> (дата обращения 28.06.2019).

Корнев П. К. Стилистические особенности в творчестве выдающихся джазовых пианистов 30–40-х годов: сольная импровизация и аккомпанемент : учеб. пособие / П. К. Корнев ; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2007. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/609792> (дата обращения 28.06.2019).

Рыбакова Е. Л. Развитие музыкального искусства эстрады в современной России: традиции, перспективы исследования / Е. Л. Рыбакова ; ред. С. Н. Иконникова ; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2006. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/600382> (дата обращения 28.06.2019).

Шулин В. В. Импровизация в музыкальной культуре XX столетия : к вопросу анализа эстрадно-джазовой музыки / В. Шулин ; СПбГУКИ, Фак. муз. искусства эстрады. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2012. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/613350> (дата обращения 28.06.2019).

Фейертаг В. Б. История джаза : прогр. курса / В. Б. Фейертаг ; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2010. – URL: <http://elibrary.spbguki.ru/462940> (дата обращения 28.06.2019).

Дополнительная литература:

1. Большая энциклопедия джаза. – Москва : Агентство, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв., (4 час.). – (Jazz: полная коллекция лучших записей джазовой эпохи : музыка в формате mp3). – Систем. требования: Windows 95/98/Me/2000/XP ; Pentium, 100 MHz ; 16 Mb ; SVGA ; 4-х CD-ROM.
2. Верменич Ю. Т. Джаз. История. Стили. Мастера / Ю. Т. Верменич. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, [2011]. – 608 с. : ил.
3. Гершвин Д. Лучшие джазовые мелодии : для фп. / Д. Гершвин. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 28 с. : нот. – (Золотой репертуар пианиста).
4. Ераносов А. Р. Традиционный джаз: (от свинга до современного мейнстрима) : краткая аудиоэнциклопедия : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по специальности "Культурология" / А. Р. Ераносов. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2011. – 175 с.
5. Импровизация выдающихся джазовых пианистов. Вып. 1. – Москва : Музыка, 1989. - 1989. - 95 с. : нот.
6. Коллиер Д. Л. Дюк Эллингтон : пер. с англ. / Д. Л. Коллиер. – Москва : Радуга, 1991. – 351 с. : ил.
7. Коллиер Д. Л. Луи Армстронг. Американский гений : пер. с англ. / Д. Л. Коллиер ; [предисл. А. В. Медведева]. – Москва : Радуга, 1987. – 421 с. : ил.
8. Конен В. Д. Рождение джаза / В. Д. Конен ; [ВНИИ искусствознания]. – 2-е изд. – Москва : Сов. композитор, 1990. – 319, [1] с. : ил.
9. Рейзнер Р. Д. Пташка: Легенда о Чарли Паркере : пер. с англ. / Р. Д. Рейзнер ; пер. В. Мысовский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : ЛИК : Скифия, 2007. – 223 с.
10. Фейертаг В. Б. Джаз. XX век : энциклопед. справ. / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург : Скифия, 2001. – 564 с.
11. 100 Best of of Jazz. – Москва : РМГ Медиа, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-DA) : зв., (6 час.58 мин.). – Систем. требования: MPEG Audio Layer 3 ; Windows Media.
12. Yes! Джазовые пьесы для всех. Вып. 1 : [для фп.] / сост. И. Роганова. – Санкт-Петербург : Союз художников, 2003. – 28 с. : нот.