

Содержание

Об авторе	17
Благодарности	17
Введение	19
Об этой книге	19
Соглашения, принятые в этой книге	20
Предположения автора	20
Как организована эта книга	20
Часть I. Весь этот джаз...	20
Часть II. История джаза	20
Часть III. Полюби джаз!	21
Часть IV. Джазовый музыкант	21
Часть V. Великолепные десятки	21
Часть VI. Приложения	21
Пиктограммы, используемые в этой книге	21
Что читать дальше	22
От издательства “Диалектика”	22
Часть I. Весь этот джаз...	23
Глава 1. Мир джаза	25
Основные понятия и термины	25
Немного о теории	26
Инструменты джаза	27
Гиганты джаза	28
О любителях джаза	29
Как начать играть	30
Глава 2. Этому нужно научиться	31
Без свинга нет джаза!	31
Свинг и синкопирование	32
Импровизация	32
Блюзовые ноты и необычные гаммы	33
Манера звукоизвлечения	34
Вспомним былое: как все начиналось	35
Западно-африканские традиции	35
Влияние европейской классики	36
Влияние блюза	37

Как слушать джаз	38
Ритм-секция	39
Гармония и мелодия	39
Индивидуальность решает все	40
Обновление традиций	41
Авангард, фри-джаз и “acid jazz”	42
Близкие стили и направления	42
Глава 3. Элементы теории джаза	45
Структура песни	45
12-тактовый блюз	46
32-тактовый стандарт	47
Свинг, синкопирование и полиритмия	48
Полиритмия	49
Методы импровизации	51
Анализ мелодии	51
Знакомство с аккордами	53
Гаммы	54
Вопрос и ответ	54
Глава 4. Инструменты джаза	57
Духовые инструменты	57
Саксофон — звезда первой величины	57
Создание саксофона	58
Типы саксофонов	58
Корнеты и трубы	60
Тромбон	61
Кларнет	62
Флейты	64
Струнные инструменты	65
Контрабас — основа ритма	65
Электрический бас	66
Гитара	67
Гитара и банджо	67
Электрогитара	68
Ударные инструменты	69
Барабаны	69
Старинные барабаны	70
Барабаны 1920–1940-х годов	70
Современные барабаны	71
Вибрафон	72

Фортепиано	73
История фортепиано	73
Орган	75
Часть II. История джаза	77
Глава 5. Рождение американской музыки: 20-е годы	79
“Большая плавка” в Новом Орлеане	79
Они были первыми	80
Бадди Болден и его корнет	81
Другие джазмены эпохи Болдена	82
Влияние регтайма	84
Звучание регтайма	84
Мастера регтайма	85
Скотт Джоплин	85
Джозеф Лэмб	85
Джеймс Скотт	86
Страйд-пиано	86
Юби Блейк	86
Джеймс Пи Джонсон	86
Первые грамзаписи	87
Переезд на север. Чикаго	87
Луи Армстронг	88
Сидней Беше	90
Джелли Ролл Мортон	90
Джо Кинг Оливер	91
Первые женщины в джазе	92
Другие известные исполнители	93
Белые музыканты раннего джаза	94
Бикс Байдербек	94
Austin High Gang	96
Глава 6. Золотая эра свинга: 30-е годы	97
Начало эры биг-бендов	97
Нью-Йорк — новый центр	98
Флетчер Хендерсон	99
Коллеги Хендерсона	100
Влияние чикагских биг-бендов	101
Оркестры Среднего Запада	102
Бенни Мотен	103
Другие провинциальные оркестры	103

Дюк Эллингтон	103
Граф и король	105
Каунт Бейси	106
Бенни Гудмен	107
Другие значительные оркестры	109
Инструменталисты и вокалисты	110
Выдающиеся импровизаторы	110
Саксофонисты	110
Трубачи	112
Барабанщики и басисты	112
Вокалисты	113
Глава 7. Бибоп и кул: 40–50-е годы	117
Происхождение бибоба	118
Угасание свинга	118
Появление бибоба	119
Бибоп как проявление “черного” самосознания	120
Основные представители бибоба	121
Ранние бопперы	121
Чарли Паркер и Диззи Гиллеспи — звезды первой величины	122
Чарли “Берд” Паркер	122
Джон Биркс “Диззи” Гиллеспи	123
Встреча двух гигантов	124
Что было дальше	125
Телониус Монк	127
Поющие бибоп	128
Другие исполнители бибоба	129
Барни Кессел	129
Фэтс Наварро	130
Оскар Петтифорд	130
Бад Пауэлл	130
Макс Роуч	130
Сонни Ститт	131
Бибоп и биг-бенды	131
Хард-боп и кул	132
Нью-Йорк и хард-боп	132
Кэннонболл Эддерли	133
Арт Блэйки	133
Клиффорд Браун	134
Декстер Гордон	134

Джей Джей Джонсон	134
Джеки Маклин	135
Чарльз Мингус	135
Хэнк Мобли	135
Джеймс Муди	135
Сонни Коллинз	135
Хорас Сильвер	136
Лос-Анджелес и кул	136
Чет Бейкер	137
Дэйв Брубек	137
Билл Эванс	138
Гил Эванс	138
Стэн Гетц	138
Джимми Джуфри	138
Чико Гамильтон	139
Ли Кониц	139
Шелли Мэнн	139
Modern Jazz Quartet	139
Джерри Маллигэн	139
Шорти Роджерс	140
Говард Рамси и Lighthouse All-Stars	140
Джордж Ширинг	140
Ленни Тристано	140
Кай Виндинг	141
Майлс Дейвис	141
Глава 8. Коренные изменения: 60–70-е годы	143
Авангард	143
Джордж Рассел и его лидийская концепция	143
Третье течение и классика	144
Дэйв Брубек	145
Чарльз Мингус	146
Modern Jazz Quartet	146
Фри-джаз	147
Джон Колтрейн и его духовные поиски	147
Орнетт Коулман	149
Сесил Тейлор	151
Другие исполнители фри-джаза 60-х	152
Art Ensemble of Chicago	153
Пол Блей	153

Энтони Брэкстон	153
Дон Черри	153
Эрик Долфи	153
Арчи Шепп	154
Сан Ра	154
World Saxophone Quartet	154
Чикаго и Нью-Йорк: два центра фри-джаза	155
Чикаго	155
Нью-Йорк	155
Джаз 60-х и социальные настроения	156
Связь с мировой культурой	156
Движение Black Power и расовая напряженность	157
Электроджаз и фьюжн	158
Майлс Дейвис	159
Другие представители фьюжн	159
Глава 9. Латинский джаз	161
Что такое латинский джаз	161
Ранние латинские влияния в джазе	162
Кубопперы и латинский джаз 40-х	162
Марио Бауса и Мачито	163
Диззи Гиллеспи и Чано Позо	164
Чико О'Фаррил	164
Латинский джаз 50-х	164
Арт Блэйки	165
Вуди Герман	165
Стэн Кентон	165
Перес Прадо	166
Тито Пуэнте	166
Джордж Ширинг	166
Кал Тъядер	166
Босанова и 60-е	167
Антонио Карлос Жобим	167
Жуан Жилберту	168
Стэн Гетц	168
Чарли Берд	169
Электроджаз и 70-е	170
Чик Кория	170
Артуро Сандоваль	170
Новое поколение латинского джаза	170
Джерри Гонзалес	171

Серджио Мендес	171
Данило Перес	171
Глава 10. Настоящее и будущее джаза	173
Музыканты, сохраняющие традиции	174
Инструменталисты	174
Рави Колтрейн	175
Стефон Харрис	175
Чарли Хантер	176
Крис Спид	176
Новые вокалисты	177
Женщины	177
Мужчины	177
Женщины в джазе	177
Слияние джаза с классической музыкой	178
Уинтон Марсалис впереди	178
Другие примеры слияния джаза и классики	180
Classical Jazz Quartet	180
Марк О'Коннор	180
Лало Шифрин	180
Современный джаз	181
Так что же такое эйсид-джаз	181
Может ли джаз быть “приглаженным”	182
Что будет дальше	182
Джордж Льюис	182
Энтони Дейвис	183
Другие музыканты	183
Часть III. Полюби джаз!	185
Глава 11. Джаз в массовой культуре	187
Джаз в кино	187
Все началось с Луи Армстронга	187
Rhapsody in Black and Blue	188
Pennies from Heaven	188
Going Places	188
Hello, Dolly!	188
Фильмы о жизни джазменов	188
Игровые фильмы	189
Документальные фильмы	190
Джаз в саундтреках	191

Джаз и мода	191
Махалки и женская мода	192
Яркие просторные костюмы	192
Цивильные костюмы	193
Диззи Гиллеспи	193
Майлс Дейвис	193
Уинтон Марсалис	193
Джаз в искусстве и литературе	193
Джазовые фотографии	194
Вильям Клакстон	194
Рой Де Карава	194
Гордон Паркс	194
Джаз в литературе	195
Джаз в рекламе	195
Глава 12. Как организовать джазовую вечеринку	197
Подготовка помещения	197
Подбор музыки	199
Начните с легкой музыки	199
К ужину можно поэнергичнее	199
И что-нибудь изящное на десерт	200
Закончите вечер на электрической ноте	200
Как вести беседу	202
Где найти информацию	202
Не только звезды	202
Новый Орлеан	203
Чикаго	203
Биг-бенды	203
Бибоп	204
Исполнители на необычных инструментах	204
Малоизвестные женщины	205
Глава 13. Как ходить на концерты	207
Домашнее задание: узнайте все об артистах	208
Основная информация о музыкантах и турне	208
Используйте местные источники информации	208
Загляните на сайт музыканта	209
Обратите внимание на последние работы	210
Читайте отзывы о турне	210
Правильно выбирайте концертный зал	211
Качество звука	211
Неприятные свойства залов	212

Как не остаться без места	213
Как себя вести на концерте	214
Реагируйте, но не мешайте	215
Прежде чем фотографировать, узнайте правила	215
Уважайте музыкантов	216
Самые известные джазовые клубы	216
Глава 14. Поездка на джазовый фестиваль	219
Все начинается с Ньюпорта	219
Самые известные американские фестивали	220
Чикагский джазовый фестиваль	220
Детройтский международный фестиваль	221
Монтерей, Калифорния	221
Новый Орлеан, фестиваль Наследства	221
Голливуд, фестиваль Плейбой	221
Портленд, Орегон	222
Сан-Франциско	222
Джазовые фестивали в других странах	222
Копенгаген, Дания	222
Викториавилл, Канада	223
Виллизау, Швейцария	223
Мальта	223
Мерс, Германия	223
Монтрё, Швейцария	223
Роттердам, Голландия	224
Перуджа, Италия	224
Фестивали традиционного джаза	224
Часть IV. Джазовый музыкант	225
Глава 15. Советы начинающему музыканту	227
Выявление интереса к музыке	227
Выбор инструмента	229
Размер и громкость инструмента	230
Сравнительная характеристика разных инструментов	230
Духовые инструменты	230
Струнные инструменты	231
Ударные инструменты	231
Клавишные инструменты	231
Покупать или брать напрокат	232
Как организовать обучение	232
Как найти учителя	233

Как проводить занятия	234
Среднее музыкальное образование	235
Глава 16. Игра в группе	237
Вы присоединяетесь к группе	237
Вы создаете свою группу	239
Кого взять в группу	239
В чем состоит роль лидера	242
В чем состоит роль каждого	243
Играем все вместе	243
Каждому свое место	244
Помните простые правила	244
Запас тем	246
Как достичь популярности	248
Интернет	248
Улыбайтесь в камеру	250
Играйте бесплатно	250
Выступления на общественных мероприятиях	251
Местные события	251
Светские вечеринки	251
Корпоративные встречи	251
Как получить приглашение	252
Запись компакт-дисков	252
Подготовка к выступлению	254
Глава 17. Цифровой джаз и высокие технологии	257
Пионеры домашней звукозаписи	257
Лес Пол — волшебник звукозаписи	258
Руди Ван Гелдер	259
Начало карьеры инженера звукозаписи	259
Легендарные записи с компанией Blue Note	260
Современные технологии записи джаза	260
Домашняя студия звукозаписи	262
Продажа музыки через Интернет	263
Создание собственного сайта	263
Использование сторонних сайтов	264
Часть V. Великолепные десятки	265
Глава 18. Десять джазовых городов	267
Остин	267
Чикаго	267
Канзас-Сити	268

Лос-Анджелес	268
Майами	269
Новый Орлеан	269
Нью-Йорк	270
Филадельфия	270
Сан-Диего	271
Сан-Франциско	271
Глава 19. Десять советов по созданию джазовой коллекции	273
Пусть коллекция расскажет о вашей жизни	273
Не отказывайтесь от старых носителей	274
Соберите хорошую звуковую систему	275
Будьте мобильным	276
Используйте качественные наушники	276
Создайте музыкальный уголок	277
Делитесь открытиями с другими любителями	277
Проводите самостоятельные исследования	278
Обновляйте коллекцию	278
Берегите свою коллекцию	279
Часть VI. Приложения	281
Приложение А. Сто рекомендованных джазовых альбомов	283
Ранний новоорлеанский джаз	283
Свинг и биг-бенды	284
Бибоп и хард-боп	284
Кул	285
Вокалисты	286
Авангард и фри-джаз	286
Электроджаз	287
Латинский джаз	287
Джаз 80–90-х	288
Приложение Б. Звукозаписывающие компании	289
Black Saint	289
Blue Note Records	289
Bluebird Jazz	290
Concord Music Group	290
Proper Music	291
Rhino Records	291
Sony Music USA	291
Telarc International	291
Ubiquity Records	292
Verve Music Group	292
Предметный указатель	293