cult.com ka‡acult.com ka	‡ a
1912	1
Импровизация	A
как ключ	4
Начало Х	X
века	5
1920—1940	6
1940 1950	7 10
1950—1960	
1970	41
1980	47
Современн	0
CTL	49

cult.com ka‡acult.com ka‡a

1912 первое упоминание в медиа в общем и музыкальном контекстах

1920 диксиленд

1939 blue note 1940 бибоп ку—боп кул-джаз

1950 модальный джаз

фри—джаз хард—боп пост—боп

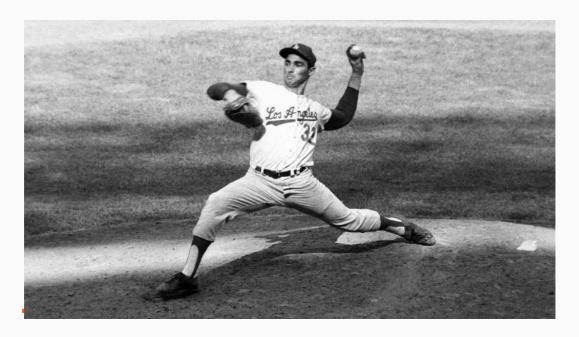
1970 фьюжн джаз—фанк психоделический джаз

1980 возврат к традиционализму

1912

впервые термин "jasm"[1] появился на страницах Los **Angeles Times**

так питчер низшей лиги по бейсболу описал подачу, которая, по его мнению, была настолько быстрая, что с ней невозможно было ничего сделать ('because it wobbles and you simply can't do anything with it')

14 ноября 1916

первое упоминание слова в музыкальном контексте. Новоорлеанская газета «Times-Picayune» выпустила статью о джазовых группах, 'jas bands' В интервью журналу NPR музыкант Юби Блейк так

прокомментировал термин: «Когда на Бродвее подхватили это слово, они произносили его как [jazz]. Но это не верное произношение,

правильно говорить [jass]. Это ругательство и если ты знаешь его значение — никогда не произнесешь его в присутствии дам.»

Американское общество диалектов назвали «jazz» — `Словом двадцатого века`. Что интересно, в 2000 году это же сообщество так же обозначили `Слово декады` — "web", и `Слово миллениума` — "she" [3]

сложно дать определение термина, который вмещает в себя широкий спектр музыки на протяжении 100 лет — от регтайма до фьюжна, — но Кир Гиббард предлагает следующее: джаз — это конструкция, которая вмещает в себя звучащие инструменты, объедененные общими традиционными смыслами. Самое короткое определение предложил Дюк Эллингтон: «это вся музыка»

Duke Ellington — Caravan, «Money Jungle», 1962^[2]

Импровизация как ключ

Акцент на импровизации в джазе — влияние ранних форм музыки, таких как блюз, афро-американские рабочие напевы (work song)[4] и полевые кричалои на плантациях[5]. Структура таких песен построена вокруг паттернов «вопрос-ответ».

В свою очередь, классическая музыка напротив — «хранит верность партитуре» и меньше обращает внимание на интерпретацию или аккомпанемент. Главная цель — сыграть музыку точно так же, как она была написана или задумана композитором.

Здесь джаз контрастирует с таким способом исполнения, смещая акцент от композитора к исполнителю. Исполнитель играет мелодию на свой лад и никогда «не повторяет себя» и композицию дважды. В зависимости от настроения, опыта и взаимодействия с другими музыкантами или аудиторией, исполнитель меняет мелодию, гармонию, темп или почерк.

Всё это, конечно же, проявляется по-разному.

Начало XX века

В эпоху «Диксиленда или Новоорлеанского джаза» (начало XX века) музыканты играли фразы и импровизировали мелодии, которые звучали в контрапункт с основной.

Как известно, Новый Орлеан — портовый город, и в начале XX века на новоорлеанских прилавках появилось много доступных духовых инструментов, за ненадобностью выгруженных с кораблей военными оркестрами. Первые «джазовые коллективы» этой эры появился на улицах красных фонарей Basin Street или, как её ещё называли, Storyville. Помимо танцевальных групп были оркестры, которые обслуживали похороны. Оркестрам, в которых были исключительно черные музыканты, запрещалось заходить на территорию кладбища для белых, поэтому им приходилось играть ещё громче за ограждением.

1920-1940

Биг-бенды опираются в большей степени на аранжировки, которые выучили на слух или прочли партитуру. Солисты импровизируют, опираясь на готовые аранжировки

Count Basie Orchestra, «Corner Pocket», 1962^[6]

Billie Holiday — Songs for Distingue Lovers, 1957^[7]

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong — Ella and Louis, 1956

1940

1943

В эпоху бибопа, в начале 1940-х, бигбенды сменились небольшими групами (квартеты, квинтеты, секстеты), в выступлениях которых только первые такты музыки — это аранжировка. Остальное — чистая импровизация.

Чаще всего, когда говорят о бибопе и его пионерах, вспоминают три фигуры: Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Телониус Монк.

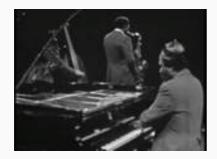
Последнего за его манеру исполнения критики называли «слоном в посудной лавке». Он использовал пианино как ударную установку, буквально трактуя, что такое ритмсекция. Это во много описывает начало формирования современного джаза, который сперва не принимался критиками и слушателем, но затем стал мейнстримом.

(c) photo credits - unknown Thelonious Monk & Dizzy Gillespie

Thelonious Monk — Epistophy, 1966 (Denmark)^[9]

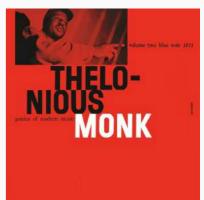
Oscar Peterson — Hymn To Freedom, 1964 [10]
Charlie Parker & Dizzy Gillespie — Hot House, 1951 [11]
Charlie Parker and Coleman Hawkins, Lester Young, 195 [12]

Thelonious Monk — I Mean You, 1969 [13]

Thelonious Monk — Monk's Music, 1957 [14]

Thelonious Monk

— Genius of

Modern Music,

Vol.1—2

Dizzy Gillespie & Charlie Parker — Bird & Diz, 1952^[15]

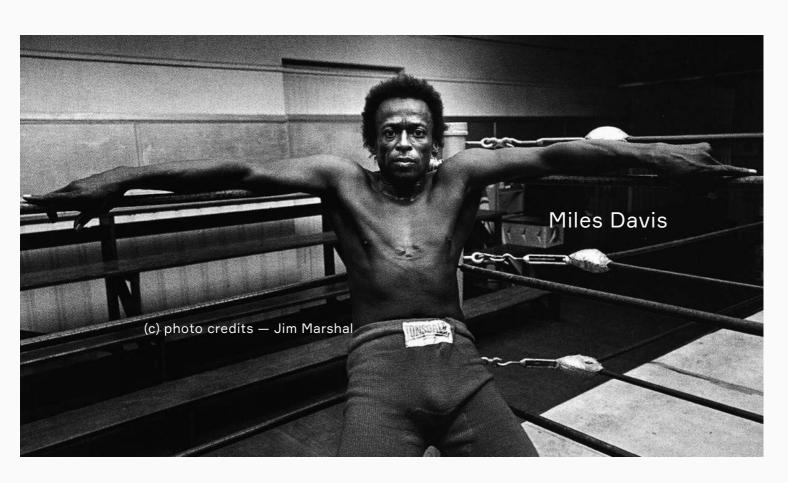
Dizzy Gillespie & Charlie Parker — Bird & Diz, 1952^[16]

Milt Jackson — Wizard of the Vibes, 1952^[17]

1950

Новая эпоха — модальный джаз в 1950-х. В ней музыканты ушли от привычных прогрессий аккордов и оставили себе ещё больше пространства для импровизации. В большинстве случаев солиста поддерживает ритм-секция (ударные, клавиши, гитара, бас). Музыканты ритм-секции играют аккорды и грувы, которые выбиваются из структуры композиции и в то же время дополняют соло.

/ кул—джаз

Напротив, на восточном побережье в холодном Нью-Йорке, снова появляется «новый Майлз Девис» с его Birth of the Cool. Вдохновляясь простыми техниками классической музыки, такими как полифония, Девис писал аранжировки для экспрессивных боп-исполнителей в трёх сессиях.

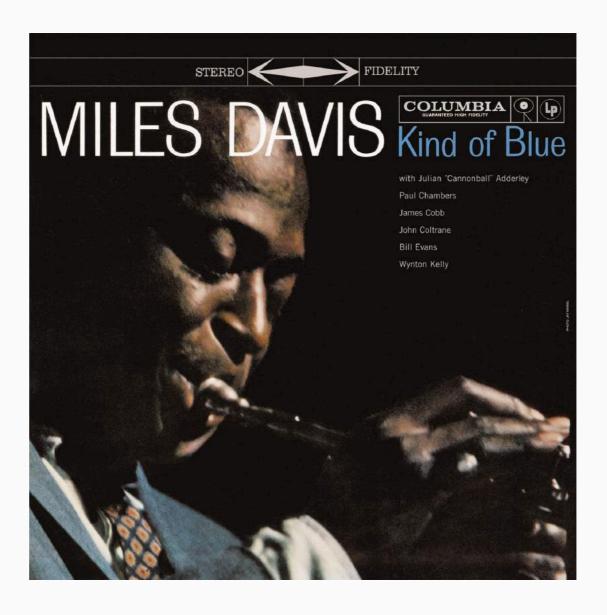
[18]

So What avis Miles

John Coltrane — Blue Trane, 1958 [19]

Miles Davis — Kind of Blue, 1959 [20]

Herbie Hancock — Maiden Voyage, 1965^[21]

John Coltrane — Giant Steps, 1960 [22]

1950—1960

На стыке 50-х и 60-х появился авангардный джаз (или «фри-джаз»). Музыканты заметно уменьшили отличие ритм-секции и солиста, а также словно выдали себе лицензию на отказ от аккордов, звукоряда и метра.

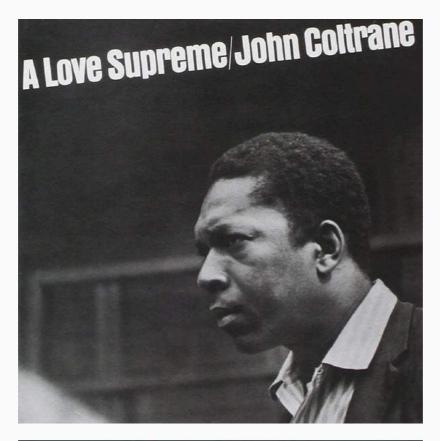
Этот излом отмечен альбом Орнетта Коулмана «The Shape Of Jazz to Come» 1959 года. [23]

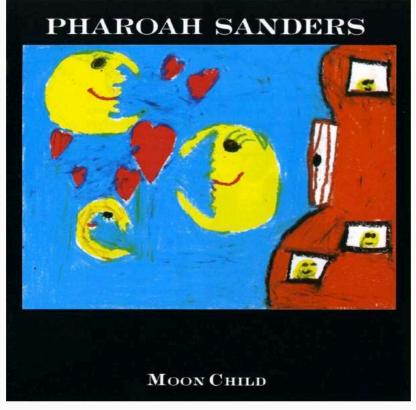
Джон Колтрейн говорил об авангарде так: «я беру эту мелодию и играю её в две стороны».

John Coltrane — Belgium, 1965^[24]

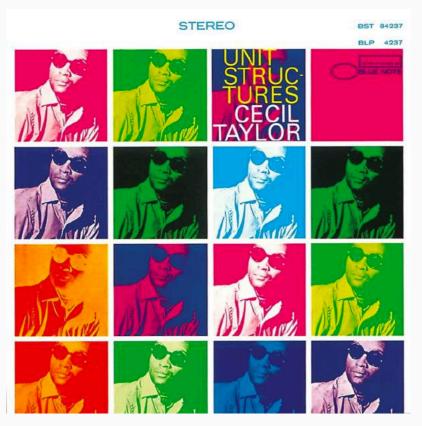

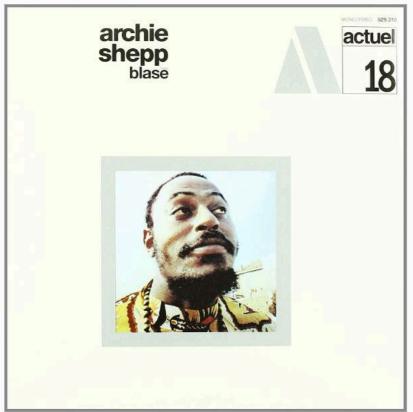
John Coltrane — A Love Supreme, 1965^[25]

Pharaoh Sander — Moon Child, 1989^[26]

Cecil Taylor — Unit Structures, 1966^[27]

Archie Shepp — Blase, 1969^[28]

Традиции и вопрос расы

С тех пор как появился «бибоп» с его коммерческой ориентацией и валянием на поп-музыку — джаз начали критиковать. Появилось напряжение между джазом, как коммерчески успешным жанром, и джазом, как формой искусства.

Традиционалисты от джаза критиковали «современных» исполнителей бибопа за популяризацию неверных смыслов. Новая волна критиковала старую эпоху Диксиленда и Свинга за унизительные выступления перед «белыми».

Такие бибоперы, как Паркер или Гиллеспи, сделали революцию в жанре, усложнив его интеллектуально (ссылаясь на Бизе, Стравинского или Прокофьева) и технически, что сделало новый жанр «недоступным для воспроизведения каждому».

На Среднем Западе, начиная с 20-х большинство джазовых оркестров и групп состояли преимущественно из белых музыкантов (прим. оркестр Бенни Гудмана) «с парой-тройкой чёрных музыкантов на борту». Сейчас такое проявление шовинизма называют «токенинг» —в сравнении с пропуском, жетоном или подтверждением того, что в группе/ офисе/формации есть «представители меньшинства»

Для одних афро-американцев в послевоенное время джаз становится вкладом в историю и культуру, для других — напоминанием о гнетущем расистском обществе, которое умаляет и ограничивает их художественные взгляды.

Как и всегда в подобных вопросах начинаются крайности. Пианист Дейв Брубек публично высказывался о расизме негативно или даже отменял целые туры по этой же причине.

Майлз Дэвис был известен своим высказыванием «нам здесь не нужны белые мнения» в адрес пианиста Билла Эванса, участника множества его составов. Но послевоенная реальность была гораздо прозаичней, чем безобидные слова в студиях.

Известный случай произошёл с тем же Девисом. Музыкант курил возле парадного входа в клуб, в котором должен был играть тем же вечером. За ответ на замечания пьяного (по мнению Джимми Кобба) полицейского трубачу, конечно же, разбили голову.

1960

На фестивале 1954 года в Ньюпорте Майлз Дэвис выступил с композицией "Walkin" и таким образом анонсировал новый жанр. Наряду с этим явлением на джазовой сцене появились Art Blakey and the Jazz Messengers вместе с Хорасом Сильвером и Клиффордом Брауном.

Хард-боп — это смесь бибопа, блюза, соула и госпела. Он появился в середине 50-х, между 1953 и 1954, и стал манифестированным ответом плавному и «скучному» кул-джазу.

Арт Блеки — одна из самых симпатичных фигур в джазе и целая школа в одном лице. Через формацию "Jazz Messengers" прошло множество знаковых музыкантов (с начала 50-х до конца 90-х): Ли Морган, Уэйн Шортер, Бенни Голсон, Фрэдди Хаббард, Бобби Тиммонс, Кертис Фуллер, Кит Джарретт, Вуди Шоу, Уинтон Марсалис, Теренс Бланшар, Маккой Тайнер, Хэнк Мобли, Чик Кориа, Кенни Дорхем, Джонни Гриффин и многие другие.

Каждый из них — «первый номер» в лиге, и если ты в теме их творчества, можно сказать — практически в теме джаза. Рекомендуем с этих имён и начать знакомство с жанром.

(c) Heinrich Klaffs

Blakey on a tour billed as part of the «Giants of Jazz» in Hamburg, Germany, in 1973

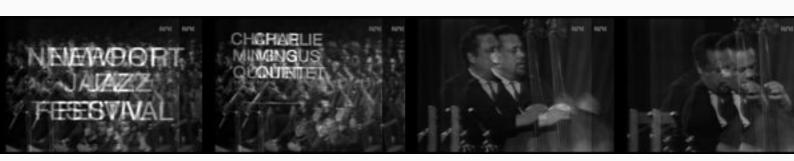
(c) Francis Wolff

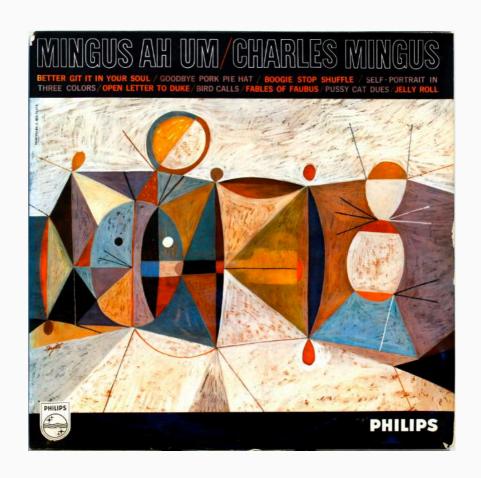
1960—1970

Следующим появился пост-боп. По своей сути — это результат совместной работы музыкантов, которые до этого пробовали себя в предыдущих жанрах: Джона Колтрейна, Майлза Дэвиса, Уэйна Шортера, Чарльза Мингуса и Херби Хэнкока. В общем-то, термин постбоп призван описывать, как начиная со средины шестидесятых готов и далее начали смешиваться хард-боп, модальный джаз и авангард.

Art Blakey's Jazz Messengers — Live at the FIDJ, 1963 Art Blakey's Jazz Messangers — Live in Belgium, 1958 Freddie Hubbard — Live in Kongsberg, 1978 Horace Silver Quintet — Song For My Father, Denmark, 1968 Cannonball Adderley — Live in Germany, 1963 Charlie Mingus — Live in Oslo, 1970 Art Blakey's Jazz Messengers — Live at Olimpia, 1963

—плейлист^[29]

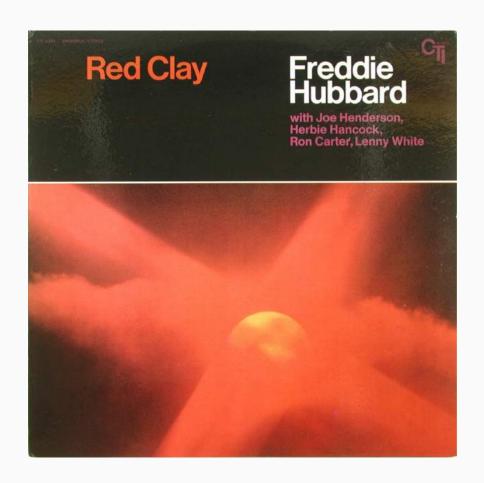

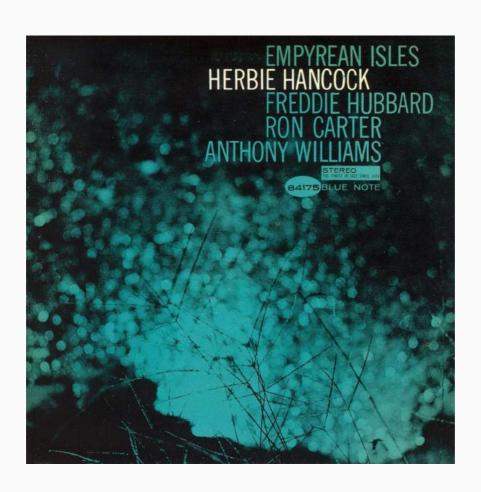
Charles Mingus — Mingus Ah Um, 1959

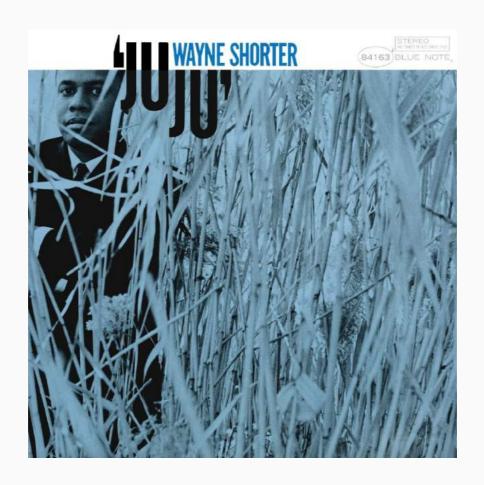
Art Blakey & Jazz Messengers — Ugetsu, 1963

Freddie Hubbard — Red Clay, 1970

Herbie Hancock — Empyrean Isles, 1964

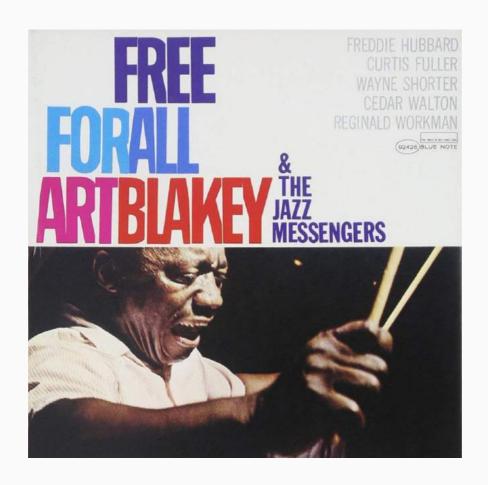
Wayne Shorter Juju, 1965

Cannonball Adderley — Somenthig Else, 1958

Lee Morgan — Sidewinder, 1963

Art Blakey & Jazz Messengers — Free For All, 1964

Miles Davis — Four & More, 1966

Horace Silver — Horace Silver & The Jazz Messengers, 1955

1939

Самый влиятельный лейбл в джазе. Большинство знаковых пост-боп работ были выпущены на "Blue note". Компания в своё время стала синонимом качества в джазе, что справедливо и по сей день. В 1939 году два энтузиаста Альфред Лайан и Макс Маргулис основали звукозаписующий и издающий лейбл, который выпускает пионеров бибопа, вроде Телониуса Монка, весь выдающийся хард- и пост-боп, знаковый хип-хоп (Pate Rock, J Dilla, Madlib), нео-соул и прочее.

С 1953 года в компании начал работать Руди Ван Гальден, звукоинженер, который записывал (как и для Prestige Records) самые качественные примерники, с учётом несовершенства звукозаписующей индустрии того времени. Если вы находите лейбу "Mastered by Rudy Van Gelder" — это знак качества вдвойне.

Отдельно стоит упомянуть про оформление. В 56 году лейбл нанял дизайнера Рида Майлза, который ранее работал в журнале "Esquire". Вместе с фотографом Фрэнсисом Вольфом дизайнер создал лаконичный фирменный стиль, вдохновлённый Баухаузом.

Обложки Рида Майлза в МоМА [40]

1970

В конце 60-х – начале 70-х появился гибрид джазовых импровизаций, роковых ритмов, электронных инструментов и усилителей — фьюжн или джаз-рок.

«Примерно до 1967 года джаз и рок были почти полностью разделены жанрово. Тем не менее, в то время, как рок стал более изобретательным и музыкально подкованным, а музыкальное сообщество постепенно теряло интерес к хард-бопу и авангарду, эти два разных языка объединили свои идеи и силы». — AllMusic.com

В 1969 году Майлз Дэвис, увлечённый электронными инструментами и эмбиэнтом, пускает новый жанровый росток в альбоме «In a Silent Way».

«Музыка, которую я слушал в 1968 году — это были Джеймс Браун, гитарист Джимми Хендрикс и совсем молодая группа, которая только выпустила свой хит "Dance to the Music" — Sly and the Family Stone... Я хотел сделать так, чтобы всё это больше походило на рок. Когда мы записывали "In a Silent Way", я просто выбросил все записки с аккордами и попросил всех отвлечься и сыграть вне рамок придуманного».

В 1970 году Майлз Дэвис, также вдохновлённый роком и фанком, выпускает свою самую успешную работу этой эпохи — психоделичный джаз "Bitches Brew".

m ka‡acult.com ka‡acult.co

Выпускник Майлза Дэвиса и сессионный музыкант многих из его ранее перечисленных работ, пианист Херби Хэнкок, за короткий период с 1970 по 1973 записывает и выпускает россыпь классических работ суб-жанра «психоделичный джаз»: Mwandishi (1972), Crossings (1973) и Sextant (1973).

Музыканты предыдущих сессий Майлза Дэвиса создают четыре самостоятельных и впоследствии самых влиятельных фьюжн-групы: Weather Report, Mahavishnu Orchestra (после — Return to Forever) и The Headhunters.

m ka‡acult.com ka‡acult.co

-видео

Miles Davis & Chaka Khan — Live in Montreux, 1989 Weather Report — Live at Montreux, 1976 Herbie Hancock — Headhunters, 1974 Miles Davis — Live in Stockholm, 1973 Miles Davis — Montreux Jazz Festival, 1984

—плейлист ^[41]

m ka‡acult.com ka‡acult.co

Weather Report Heavy Weather, 1977 [42]

Return to Forever - Romantic Warrior, 1976 [43]

Herbie Hancock Head Hunters,1973 [44]

Herbie Hancock — Sextant, 1973 ^[45]

Miles Davis — Bitches Brew, 1970 ^[46]

m ka‡acult.com ka‡acult.co

1980

В восьмидесятых произошла реакция отторжения фьюжн и джаз-рока, который доминировал в предыдущей декаде. Трубач Уинтон Марсалис стремился создавать музыку, которая, как он верил, возвращает джаз к традициям. Ссылаясь на Луи Армстронга и Дюка Элингтона эпохи Свинга и классику хард-бопа, Марсалис создавал малые и большие формы.

Тем не менее, параллельно появилось много других манифестаций, которые возвращали джаз к традициям пост-бопа или модального джаза средины 60-х без противостояния популярным жанрам предыдущей декады.

К примеру, некоторые из монстров фьюжна, вроде Херби Хенкока или Чика Кориа, в восьмидесятых записывали акустические альбомы. Не обошла эта волна и Майлза Дэвиса, который, конечно, так и не отказался от своих авангардных представлений о музыке, но адаптировал её в сторону традиционного джаза.

Школа Art Blakey and the Jazz Messengers, которая испытывала проблемы с букингом их выступлений в 70-х, снова стала актуальной. Молодые современники в составе Jazz Messengers, вроде Роя Ховриджа или Уоллеса Рони, возвращаясь к традициям первого квинтета Майлза Дэвиса или классики бибопа, назвав себя "Young Lions", старались утвердить джаз своей современности как примерник высокого искусства, приближенного к классической музыке.

«Blue Note» сформировали из молодых приверженцев традиционализма ансамбль О.Т.В. (Kenny Garrett, Steve Wilson, Kenny Davis, Renee Rosnes, Ralph Peterson Jr., Billy Drummond и Robert Hurst).

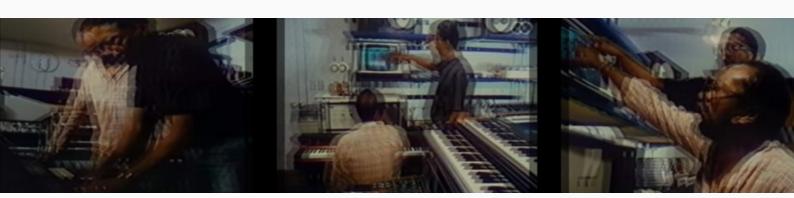
XXI MONTREUX JAZZ FESTIVAL

F. Boissond. 87

В то время как джаз возвращается к истокам, некоторые исполнители продолжают экспериментировать с электронным звучанием. Так, например, Херби Хэнкока в 1983 году неоднозначно критикуют за его «совсем не джазовый» альбом «Future Shock». Хэнкок очарован компьютерами, первыми секвансорами и семплерами.

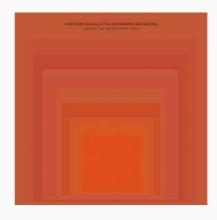

[47]

Мы не возьмемся прикидывать, что случится с джазом дальше, насколько на соврменных исполнителей влияет хип-хоп или электронная музыка. Предлагаем вам просто ознакомиться с некоторыми релизами последней декады (2010—2018).

Makaya McCraven — Where We Come From, 2018 [48]

Matthew Halsall & The Gondwana Orchestra — When the World Was One, 2014 [49]

Miles Davis & Robert Glasper — Everything's Beautiful, 2016 ^[50]

Kamasi Washington — The Epic, 2015^[51]

Alfa Mist — Antiphon, 2017 ^[52]

Yussef Kamaal — Black Focus, 2016 ^[53]

- [1] https://en.wiktionary.org/wiki/jasm
- [2] https://itunes.apple.com/ua/album/caravan/724777639?i=724777894&l=ru
- [3] https://www.americandialect.org/woty/all-of-the-words-of-the-year-1990-to-present#mill
- [4] https://en.wikipedia.org/wiki/work_song
- [5] https://en.wikipedia.org/wiki/field_holler
- [6] https://youtu.be/8ivx8bayoca
- [7] https://itunes.apple.com/ua/album/songs-for-distingu%c3%a9-lovers/978521572?l=ru
- [8] https://itunes.apple.com/ua/album/ella-and-louis/482971283?l=ru
- [9] https://youtu.be/qe3gf6eabua
- [10] https://youtu.be/tcrrz1nncum
- [11] https://youtu.be/tjyo6_t4d08
- [12] https://youtu.be/mz5egeest0g
- [13] https://youtu.be/kROre63J0Lw
- [14] https://itunes.apple.com/ua/album/monks-music/185244286?l=ru
- [15] https://itunes.apple.com/ua/album/bird-and-diz-expanded-edition/1435957132?l=ru
- [16] https://itunes.apple.com/ua/album/groovin-high/2747804?l=ru
- [17] https://itunes.apple.com/ua/album/wizard-of-the-vibes/915992437?l=ru
- [18] https://youtu.be/zqNTltOGh5c
- [19] https://itunes.apple.com/ua/album/blue-train/721222801?l=ru
- [20] https://itunes.apple.com/ua/album/kind-of-blue/268443092?l=ru
- [21] https://itunes.apple.com/ua/album/maiden-voyage-remastered/721271378?I=ru
- [22] https://itunes.apple.com/ua/album/giant-steps/962195355?l=ru
- [23] https://itunes.apple.com/ua/album/the-shape-of-jazz-to-come/50234787?l=ru
- [24] https://youtu.be/isbbm5piahk
- [25] https://itunes.apple.com/ua/album/a-love-supreme-the-complete-masters/1056658945?I=ru
- [26] https://itunes.apple.com/ua/album/moon-child/293091915?l=ru
- [27] https://itunes.apple.com/ua/album/unit-structures/724608454?l=ru
- [28] https://itunes.apple.com/ua/album/blas%c3%a9-live-at-the-pan-african-festival-disc-1/151146749?l=ru
- [29] https://www.youtube.com/watch?v=gilrtzw1xwc&list=plfouzyio9xydyjeusbkjmk4utvxo44gom
- [30] https://itunes.apple.com/ua/album/mingus-ah-um/636353127?l=ru
- [31] https://itunes.apple.com/ua/album/original-jazz-classics-remasters-ugetsu/424941110?l=ru
- [32] https://itunes.apple.com/ua/album/red-clay-cti-records-40th-anniversary-edition/394272416?l=ru
- [33] https://itunes.apple.com/ua/album/empyrean-isles-remastered/724298445?l=ru
- [34] https://itunes.apple.com/ua/album1/juju-rudy-van-gelder-edition/723964793?I=ru
- [35] https://itunes.apple.com/ua/album/somethin-else-the-rudy-van-gelder-edition-remastered/724729986?l=ru
- [36] https://itunes.apple.com/ua/album/the-sidewinder-remastered/721227155?l=ru
- [37] https://itunes.apple.com/ua/album/free-for-all-remastered/721251231?l=ru
- [38] https://itunes.apple.com/ua/album/four-more-recorded-live-in-concert/159071729?I=ru
- [39] https://itunes.apple.com/ua/album/horace-silver-and-the-jazz-messengers/821739032?l=ru
- [40] https://www.moma.org/artists/38897?=undefined&page=1&direction=
- [41] https://www.youtube.com/playlist?list=PLfOuzyiO9xYfyC259pVTvU2fvXLZKAzSK
- [42] https://itunes.apple.com/ua/album/heavy-weather/170409940?l=ru
- [43] https://itunes.apple.com/ua/album/romantic-warrior/168375057?l=ru
- [44] https://itunes.apple.com/ua/album/head-hunters/158571524?l=ru
- [45] https://itunes.apple.com/ua/album/sextant/206559103?l=ru
- [46] https://itunes.apple.com/ua/album/bitches-brew-bonus-track-version/168376392?l=ru
- [47] https://youtu.be/n6QsusDS_8A
- [48] https://itunes.apple.com/ua/album/where-we-come-from-chicago-x-london-mixtape/ 1404642831?l=ru
- [49] https://itunes.apple.com/ua/album/when-the-world-was-one/881675056?l=ru
- [50] https://itunes.apple.com/ua/album/everythings-beautiful/1061248861?l=ru
- [51] https://itunes.apple.com/ua/album/the-epic/975610456?l=ru
- [52] https://itunes.apple.com/ua/album/antiphon/1206145746?l=ru
- [53] https://itunes.apple.com/ua/album/black-focus/1147721249?l=ru