

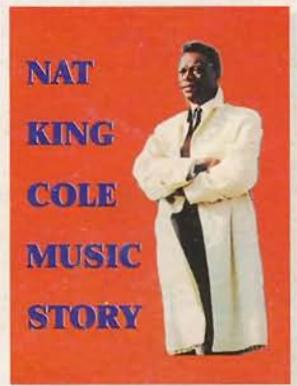
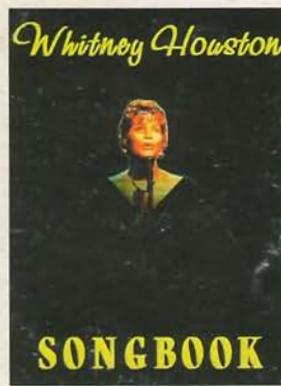
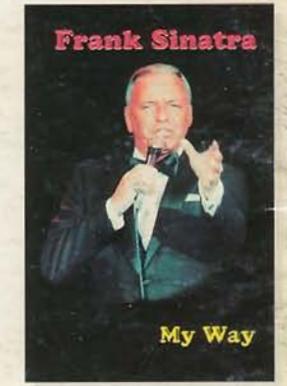
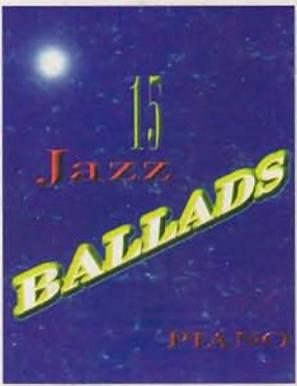
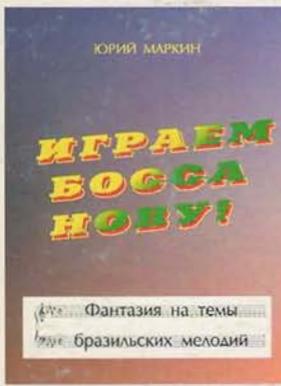
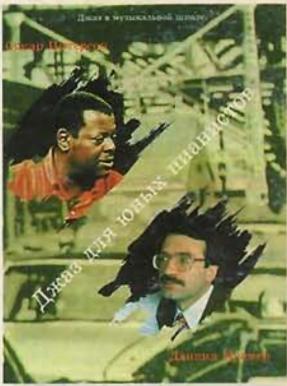
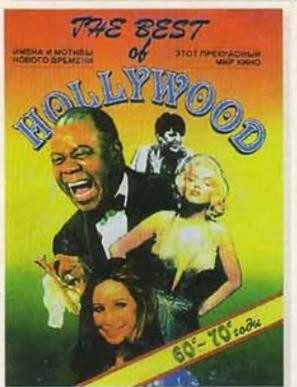
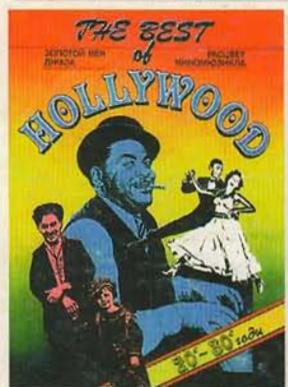
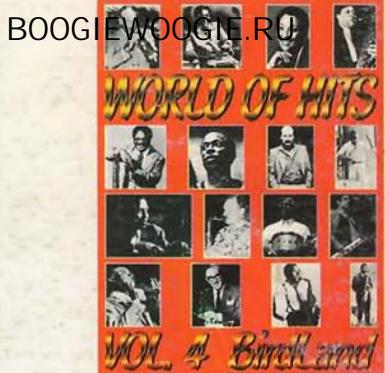
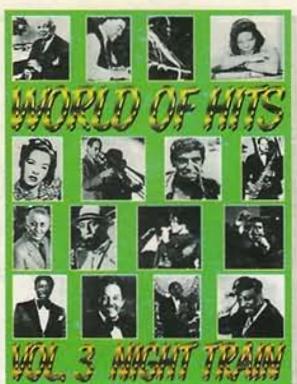
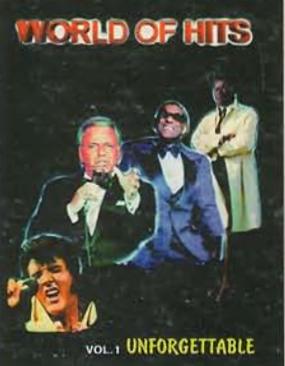

WORLD OF HITS

VOL. 3 *NIGHT TRAIN*

80-

Спрашивайте там,
где продаются ноты

Оптовые поставки тел. (095) 158-80-32
Email:maskaevvladimir@mail.ru

WORLD OF HITS

Нотное издание в четырех книгах

Книга третья. "Night Train" ("Ночной поезд")

Современная джазовая классика

Автор-составитель - Ю.Верменич

Аранжировщик - А.Кальварский

Редактор - Р.Ясемчик

Набор и верстка - И.Шашин

Корректор - О.Горлинская

В третью книгу серии "World Of Hits" включены знаменитые джазовые стандарты. Здесь собраны темы, хорошо известные в мире джаза. Эти темы играли, играют и будут играть музыканты всего мира. Каждой теме предшествует краткая историческая справка.

Аранжировки выполнены в традиции американского джазового мейнстрима и представляют интерес не только для любителей, но и для профессионалов.

На обложке слева направо сверху вниз:

Уильям Хэнди, Фэлс Уоллер, Арт Тейтум, Мэри Лу Уильямс, Билли Холидей, Гленн Миллер, Бадди Рич, Коулмен Хокинс, Стэн Кентон, Сонни Роллинс, Элла Фитцджеральд, Тони Беннет, Джо Уильямс, Билли Экстайн, Лайонел Хэмптон, Каунт Бэйси.

Издательство «Синкопа»

Издательская лицензия серия ИД № 00807

от 20.01.2000.

Заказ № 801.

Тираж 2000 экз.

Отпечатано в Раменской типографии.
 140100, М.О., г.Раменское, Сафоновский проезд, д.1.
 Тел.: (095) 377-07-83. E-mail:ramtip@mail.ru

ВЕЧНОЗЕЛЕННАЯ КЛАССИКА СОВРЕМЕННОГО ДЖАЗА

С течением времени менялись моды, вкусы и нравы, и каждый период нашей жизни имел свою музыку. Сейчас, наверное, может показаться странным, что была такая эпоха, когда на протяжении довольно долгого времени джаз считался и фактически являлся поп-музыкой, наиболее распространенной во всем мире. Свыше двух десятилетий эта музыка не делилась на категории и стили, а под единым именем "swing" была поистине популярной и всенародной, о чем подробно говорилось ранее в предисловии к первой книге серии "World Of Hits" "Unforgettable". Практически вся популярная музыка первой половины XX века (не считая народной) действительно вышла из джаза тех лет и так или иначе была связана с ним. Поэтому многие популярные мелодии со временем постепенно превратились в "вечнозеленые" джазовые стандарты, ибо они оказались пригодными не только для классических джазовых интерпретаций, но также составили основной мелодический материал, применимый для всех джазовых стилей вообще.

Здесь все взаимосвязано. Многие джазовые и популярные вокалисты начинали с того, что слушали, главным образом, не столько записи своих прославленных коллег по профессии, сколько трубу Армстронга или саксофон Паркера. А знаменитый тенорист Лестер Янг, наоборот, часто слушал записи певцов. "Я даже переписываю иногда тексты разных песен", — говорил он, — "потому что каждый джазовый музыкант должен знать, о чем говорится в тех балладах, которые он играет. Это дополняет их смысл, и вы чувствуете себя во всех отношениях увереннее. Нельзя играть только на одних аккордовых структурах, нужно понимать, что заложено в оригинале мелодии".

Еще одним великолепным мастером исполнения баллад был другой великий джазовый тенорист Бен Вебстер, у которого даже самый

Вся столетняя история джаза условно подразделяется музыковедами и критиками на джаз классический (по период свинга включительно) и джаз современный (после появления бибопа в начале 40-х до наших дней). То есть музыканты, инструменталисты и солисты, которые приняли

известный стандарт звучал по-новому. Он тоже всегда интересовался певцами, и многое в его репертуаре являлось инструментальной интерпретацией вокального образа той или иной песни. Подобно Янгу, он хорошо знал тексты песен, что помогало ему передать настроение определенной баллады. Писатель и критик Нэт Хентофф однажды рассказывал, как он слушал один из альбомов записей Вебстера вместе с выдающейся джазовой певицей Кармэн МакРэй. "Поразительно, — сказала она, — Бен даже дышит в тех же местах, как это делаю я, когда пою. Такое впечатление, что он тоже поет про себя каждую песню".

Таким образом, популярная песня и джаз всегда были тесно связаны между собой. Причем это касалось не только интерпретаций, но и самих композиций как таковых.

Однако, все познается в сравнении, и время все расставляет по своим местам. Огромное количество текущего материала поп-музыки разных лет кануло в Лету и растворилось в ней, но кое-что "выпало в осадок" и осталось с нами. Автор всемирно известной "Энциклопедии джаза" Леонар Фезер отмечал, в частности: "Факт всеобщего признания многими джазовыми музыкантами-солистами и вокалистами такой мелодии, как "Stella By Starlight" Виктора Янга является отражением их законного восхищения ее мелодическим содержанием и гармонической основой, в то время как "Sweet Sue - Just You" того же композитора, которая имела широкое джазовое признание в годы относительной гармонической простоты свинга, не имеет теперь существенной внутренней ценности ни как популярная песня, ни как джазовое средство выражения".

Какие песни наших современных композиторов вспомнят через полвека?

новую веру и стали играть "прогрессивный" бол, конечно, не были по своей природе джазовыми анархистами, черными или белыми, а основывались на традициях и достижениях той музыки, которая уже была до них. Поэтому возникновение нового джаза в те годы явилось как бы ло-

гическим развитием и усложнением всего предыдущего, а его adeptы и неофиты вначале использовали в своей практике значительное количество прошлого популярного материала.

Революционность бопового джаза тогда заключалась, прежде всего, в том, что вместо сольного музицирования в виде мелодических вариаций появилась гармоническая импровизация солиста, где основой для его музыкальных интерпретаций была уже не мелодия, а гармония (т.е. аккордовая структура). При этом джазмены трактовали традиционные популярные темы лишь как некую гармоническую лыжню, вдоль которой прошли потом сотни новых музыкантов, создавая новые импровизированные мелодии на базе ранее известных аккордовых последовательностей. Да, в 40-х это было революцией в джазе, но все новое постепенно становится привычным, и теперь этому искусству учат в детских музыкальных школах, где есть педагоги по импровизации и эстрадно-джазовые классы или отделения.

Практика применения старых гармонических структур в качестве основы для новых мелодических идей стала широко распространенной среди музыкантов современного джаза. Такие популярные "вечнозеленые" стандарты классического джаза, как "What's New", "Moonlight In Vermont", "Night Train" и десятки других еще долгое время оставались в репертуаре боперов, но в их среде почти сразу же появились свои оригинальные композиторы, постепенно создавшие множество собственных тем, используя новые гармонии, и с годами эти темы стали такой неотъемлемой частью современного джаза, что в наше время они в свою очередь могут считаться популярной джазовой классикой второй половины XX века.

Эти композиторы – Телониус Монк, Джон Льюис, Бобби Тимmons, Джордж Ширинг, Бенни Голсон, Билл Эванс, Хорэс Сильвер и многие другие создали новый мелодический и, главным образом, гармонический колорит, имевший впоследствии большую поступательную ценность для джазовой эволюции. Иногда их композиции назывались некоторыми "малыми сюитами" или "джазовыми миниатюрами", некоторые из них пробовали работать с концепциями лидийского лада или интересовались необычной 12-тоновой

системой, но в общем они всегда оставались своими корнями в аутентичной джазовой структуре, поэтому то, что в очередной раз после них осталось нам, "выпало в осадок" и по-прежнему звучит среди нас где угодно в виде лучших образцов джазовых стандартов, является либо блестящими трансформациями блюза в духе Дюка Эллингтона, либо чаще основано на том же самом 32-тактовом корусе популярной баллады. Причем подобно тому, как это неоднократно происходило и прежде (с тем же Эллингтоном), эти композиторы создавали новые произведения преимущественно в качестве инструментальных пьес, которые затем, благодаря их частому исполнению и признанию со стороны публики, со временем обретали свой стихотворный текст (lyrics) с помощью профессиональных авторов и в дальнейшем входили в репертуар также и джазовых вокалистов.

В этом сборнике есть немало примеров, как многие дороги построенные в джазе, ведут вглубь и вширь его традиций. Так, например, альтист и композитор Джоулиен Эддерли в свое время пришел в тупик по дороге Паркера, но затем вернулся на несколько кварталов назад, захватил с собой все, что мог, добавил кое-что свое и нашел для себя новую отправную точку. Поэтому джаз, несомненно, надолго останется частично тем же, чем он был и раньше, но и тем, что люди ждут и хотят от него, как музыканты, так и слушатели. Содержание третьего выпуска данной серии "World Of Hits" призвано еще раз показать в сущности, какими мы были и каким был этот музыкальный мир в совсем недавнем прошлом. Что же касается будущего, то музыка всегда будет такой, чем станут сами люди, которые ее создают. Давайте же вспомним о том лучшем, что было в современной джазовой музыке, что нас окружало и окружает до сих пор, являясь наиболее привлекательным, "вечнозеленым" и, возможно, просто вечным. Название этого сборника, на мой взгляд, символично. Этот "Ночной поезд", отправившийся из Нового Орлеана сто лет назад, до сих пор грохочет по станциям и полустанкам всего мира, и тот, кто когда-либо купил билет в этот джазовый экспресс, обратно уже не вернется, навсегда останется его пассажиром. Возможно, этот сборник – ваш билет...

Alone Together

Music by Arthur Schwartz, words by Howard Dietz
Arr. by Anatoli Kalvarski

Впервые эта тема была представлена еще в бродвейском ревю под названием "Flying Colors" ("Развевающиеся знамена", 1932), ее авторами являлись будущий знаменитый композитор популярных песен и продюсер Артур Шварц (1900-1984) и его многолетний партнер, поэт-текстовик Хауард Дитц (1896-1983), позже работавшие также и для Голливуда. Впоследствии она превратилась в "вечнозеленый" стандарт, вплоть до настоящего момента присутствующий в репертуаре многих джазовых исполнителей-вокалистов, от Кармен МакРэй до Мэла Торме, запись которого (1962, на Verve 8440) - образец приведенного здесь текста песни. Существует множество инструментальных версий темы - это квартет Боба Брукмайера, секстет Чета Бейкера, терцет Ли Коница, квинтет Майлса Дэвиса, оркестр Мела Льюиса и десятки других.

Slowly

Dsus D Dm Dm/C Bm⁷⁽⁵⁻⁾

B⁹ A⁹ - Dm⁹ Bm⁷⁽⁻⁵⁾ Em⁷ A⁷

- ge - ther be - yond the crowd,

Dm Cm⁶ D⁷ Gm⁷ Gm/F Em⁷⁽⁵⁻⁾

a - bove the world we're not too proud to

A♭⁰⁽⁷⁾ Gⁱⁿ⁷ C⁷ Fmaj B⁹⁽⁵⁻⁾ B^{♭maj9} G/A

cling to - ge- ther, we're strong as long as we're to -

Dmaj Gmaj D Em⁷⁽⁵⁻⁾ C♯⁰⁽⁷⁾ Dm Dm/C♯ Dm/C Bm⁷⁽⁻⁵⁾

- ge - ther. A - lone to -

Gm/B♭ A⁹- Dm⁷ Em⁷ A⁹- Dm⁷

- ge-ther the blind - ing rain, the star - less

Ded.

Am⁷(5-) D⁷ D⁹- Gm Gm/F♯ Gm⁹ Gm⁹/E C⁹

nights were not in vain, for we're to -

Gm⁷ G⁹ Fmaj F+ Dm/F Em⁷(5-) A⁷ Dmaj

- ge-ther and what is there to fear to - ge-ther?

Am⁷⁽⁵⁻⁾

D⁹⁺ 3 D⁹⁻ 3

Gm⁷

Em⁷⁽⁵⁻⁾

Em⁷⁽⁵⁻⁾ 3 A⁹⁻ 3 Dm⁹ F⁷ Em⁷ A⁷ Dm⁷

3 3 3 3

Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁷ Dm⁷ Asus/E A⁷ Dm⁶ Bm⁷⁽⁵⁻⁾
 wea-ther the great un - known if we're a -
 E⁹⁻ Dm⁷⁽⁵⁻⁾ A+ A⁹⁻
 - lone to -
 Dm⁹ Em⁷ E^bmaj Dm⁹
 - ge - ther.

Stars Fell On Alabama

Music by Frank S. Perkins, words by Mitchell Parish
Arr. by Anatoli Kalvarski

По иронии судьбы, авторство этой мелодии, одной из самых знаменитых в истории джаза, принадлежало малоизвестному композитору Фрэнку Перкинсу (р. 1908), который не оставил после себя больше подобных хитов. Она появилась на свет еще в 1933 году как чисто инструментальная пьеса, ставшая популярной благодаря исполнению (и записи) величайшего джазового тромбониста Джека Тигардена, каждая интерпретация которого отличалась исключительно индивидуальным блюзовым настроением. Вскоре поэт-либреттист Митчел Пэриш (р. 1900), один из выдающихся профессионалов своего дела, специализировавшийся в создании лирических текстов к уже существующей музыке и работавший, в частности, с Дюком Эллингтоном, Хоги Кармайлном и Гленном Миллером, написал слова к этой привлекательной мелодии, и она стала постоянной частью репертуара джазменов. Ее играли Чарли Паркер, Майлс Дэвис и Ричи Коул, записывали Луис Армстронг и Элла Фитцджеральд. Данный тест исполняли также Фрэнк Синатра с оркестром Нельсона Риддла (1956) и Мел Торме с оркестром Роба МакКоннелла (1986).

Moderato

The musical score consists of three staves of music. The top staff is for Treble clef (C), the middle staff for Bass clef (C), and the bottom staff for Bass clef (E). The music is in common time.

Chords and Dynamics:

- Measure 1: C, B^b, A⁷ (indicated above the staff)
- Measure 2: L.H. p (pianist's left hand dynamic)
- Measure 3: mp (mezzo-forte dynamic)
- Measure 4: We lived a lit - tle
- Measure 5: mp (mezzo-forte dynamic)
- Measure 6: D⁷, G+, C, Em⁷, E'm⁷
- Measure 7: dra - ma, We kissed in a field of white And

Lyrics:

We lived a lit - tle
We lived a lit - tle
dra - ma, We kissed in a field of white And

Dm⁷ A^{b9} G⁹ Cmaj A⁷

stars fell on Ala - ba - ma last night.

Dm⁷ G⁷⁽⁶⁾ G⁷⁺ C B^{b7} A⁷ Dm⁷ G⁷⁺

I can't for - get that gla - mour, Your

C Em⁷ E^{b7} Dm⁷

eyes held a ten - der light, 'Cause stars fell on Ala -

G⁹ G⁹- C B^{b9} Cmaj A⁹-

- ba - ma last night. I ne - ver

подни, и сюда стала постоянной частью репертуара джазменов. Ее ивоги — Чарли Паркер, Майлз Дэвис и Ронни Коул, записанные Питером Армстронгом и Элле Фишерсон. Самый яркий исполнитель гитары — Фрэнк Синатра с саксофоном Бенни Гудмена.

Dm⁷ G⁷ Em⁷ B^{b0(7)} Dm⁷ G⁷⁺

planned in my i - ma - gi - na - tion A si - tu - a - tion so hea - ven -

mf (p) (p)

Cmaj C⁶ C^{b0(7)} Dm⁷ G⁷ E/G# Am Am/G

- ly, A fair - y land where no one else could en - ter And in the

F#m⁷ B⁷⁺ E G⁷ C B^{♭7} A⁷

cen - ter just you and me,
dear - My heart beats just like a

D⁷ G+ Cmaj Dm⁷ Em⁷ E[♭]m⁷

ham - mer, My arms wound a-round you tight,
And

Dm⁷ G⁹ C B^{♭9} C⁶

stars fell on A - la - ba - ma last night.

What's New

Music by Bob Haggart, words by Johnny Burke
Arr. by Anatoli Kalvarski

Когда Боб Кросби, младший брат великого певца Бинга Кросби, руководил в 1935-42 г.г. своим свинговым биг бэндом "Bob Cats", в его составе постоянно работал контрабасист Роберт Шервуд Хэггерт (1914), отличный аранжировщик и композитор. По словам Кросби, "это был нераскрытый Джордж Гershвин того времени, но он сам не знал, насколько он был талантлив". Его перу принадлежит ряд известных джазовых композиций, среди которых наиболее популярной стала тема, вначале записанная этим оркестром в 1939 году как инструментальная пьеса под названием "I'm Free", а затем переименованная в "What's New", когда знаменитый голливудский поэт-текстовик Джонни Берк (1908-1964) написал к ней один из самых прекрасных "вечнозеленых" стандартов, и мы можем ее слышать в исполнении Фрэнка Синатры или вокального квартета Тутти Камараты, комбо Джона Колтрэйна и даже в записи на "Мелодии" джаз-квартета Рафика Бабаева (1936-1994) с интересным соло на тромbone Аркадия Шабашова, сделанной в 1966 г.

Medium

C[#]m⁷ Dm⁷ E^bm⁷ Em⁷ Fm⁷ G⁷ C

What's new,

mp (pp)

Re.

B^bm⁷ E^b A^bmaj

how is the world treat - ing you?

(pp) p

G⁷ Cm Am⁷⁽⁵⁻⁾ Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷

You have - n't changed a bit, Love-ly as e - ver

mf

C Am⁷ Dm⁷ G⁷ C

I must ad - mit. What's new,

B[♭]m⁷ E⁷ A[♭] D⁹

how did that ro - mance come through?

Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷ Cm Am⁷⁽⁵⁻⁾ Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁹⁻

We have - n't met since then, Gee, but it's nice to

mf *(p)* *p* *mf*

C C⁷ C⁹- F

see you a - gain. What's new,

E^bm⁷ A^b⁷ D^bmaj Gm⁷⁽⁵⁻⁾ C⁹-

pro - bab - ly I'm bor - ing you, But see - ing you is

Fm⁷ B^b9(6) Gm⁷⁽⁵⁻⁾ C⁹-

grand And you were sweet to

Fm⁶ Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁹- C

of - fer your hand, I un - der - stand A - dieu,

B♭m⁷ — 3 — E⁷ A♭maj

par - don my ask - ing what's new,

Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷ Cm Am⁷⁽⁵⁻⁾ 1. Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷

Of course you could not know - I have - n't changed, I

C C⁶ Dm⁷ G⁹⁻

still love you so.

2. Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁹⁻ C — 3 —

I have - n't changed, I still love you so. 8

p mp rit. mp

Caravan

Music by Juan Tizol and Duke Ellington, words by Irving Mills
Arr. by Anatoli Kalvarski

Вероятно, для всего мира это была и есть самая известная композиция Дюка Эллингтона, созданная им в сотрудничестве с тромбонистом его оркестра тех лет Хуаном Тизолом, пуританцем по происхождению. Она была написана в 1937 году и тогда же появилась на пластинках ансамбля Эллингтона в инструментальном варианте (позже к ней сочинил текст его менеджер и издатель Ирвинг Миллс). Впоследствии сам Дюк записывал ее неоднократно в разных составах и аранжировках, а в нашей стране еще на 78-оборотных дисках были выпущены собственные интерпретации "Каравана" оркестров Виктора Кнушивицкого (1938) и Эдди Рознера (1944). Потом эта тема снова стала величайшим хитом в 1949 и 1952 г.г., когда ее записи разошлись миллионными тиражами соответственно в исполнении вокалиста Билли Экстайна и трубача Ральфа Мартери с его оркестром. В 50-е годы она также была популярна среди московских и других иногородних стиляй той советской эпохи, которые шутили с долей самоиронии, что "при звуках плывущего в песках эллингтоновского "Каравана" я чувствую себя верблюдом". Несомненно, это вообще один из наиболее знаменитых шлягеров джазовой музыки 20-го столетия.

Moderato con moto

B[♭]m⁶/C C⁹-

mp

Night and stars a - bove that shine so

C⁷⁽⁹⁾

mf

C⁹ D^{b9} C⁷
 bright, The mis-te-ry of their fa-ding

C⁹ D^{b9} C⁷
 light That shines u-pon our ca-

Fm
 - van.

C⁹⁺ D^{b9+} C⁹⁺ D^{b9+}
 Sleep u-pon my shoul-der as we

C⁹⁺ D^{b9+} C⁹⁺ D^{b9+}
 creep A - cross the sand so I may
 (b) ♭ ♯ ♭ ♯
 ♭ ♯ ♭ ♯
 C⁹⁺ D^{b9+} C⁹⁺
 keep This mem' - ry of our ca - ra -
 van.
 Fm E^b/F F⁷ G^{b9}
 3 3
 3 3
 F⁷ G^{b9} F+
 This is so ex - ci - ting,
 ♭ ♯ ♭ ♯

C⁷

blue, My dream of love is com - ing

true With - in our de - sert ca - ra - van.

Fm⁷

C⁷⁽⁵⁻⁾

Fm⁷

p

Moonlight In Vermont

Music by Karl Suessdorf, words by John M. Blackburn
Arr. by Anatoli Kalvarski

Эта песня была первым бестселлером джазовой певицы Маргарет Уайтинг (1924), дочери знаменитого композитора популярной музыки Ричарда Уайтинга (1891-1938), которую она записала в 1944 г., когда сама мелодия появилась на свет, вместе с оркестром трубача Билли Баттерфилда, и тираж этой пластинки тогда превысил миллион экземпляров. Карл Сьюздорф (1921) и Джон М. Блэкберн (1913) создали еще несколько значительных хитов, но "Лунный свет в Вермонте" стал их наибольшей удачей. Последующие варианты исполнений этой красивой баллады поистине бессмертны - ее пели Сэм Кук, Рэй Чарльз и Фрэнк Синатра, Дайана Вашингтон, Элла Фитцджеральд и Сара Воэн, на запись которой с оркестром Каунта Бэйси (1960) хотелось бы обратить особое внимание и порекомендовать ее послушать (она была выпущена на Mercury 20441). Одно из самых известных инструментальных исполнений - это Стэн Гетц с квинтетом гитариста Джонни Смита (запись март 1952 г.).

The musical score consists of four staves of music. The top staff is for the piano, showing chords and bass notes. The second staff is for the vocal part, with lyrics: "Pen-nies in a stream," "fall-ing leaves a sy-ca-more,- moon-light in Ver-". The third staff continues the piano accompaniment. The bottom staff shows the vocal line continuing with "fall-ing leaves a sy-ca-more,- moon-light in Ver-", followed by a dynamic marking "(p)". The score includes various musical markings such as 3/4 time, A♭/B♭ key signature, B♭7(5+), E♭, Cm7, A♭maj, D♭9, Fm7, and A♭/B♭.

E♭ A♭⁶/B♭ E♭ Cm⁷ A♭maj Fm⁷ B♭⁹ -

- mont. l - cy fin - ger waves,

E♭ D♭⁹ Fm⁷ A♭/B♭

ski trails on a mountain side, snow light in Ver -

E♭ Am⁷ D⁹ Bm⁷ B♭⁹

- mont. Te - le-graph cab - les they sing down the high-way and

Am⁷ D⁹ Gmaj G⁶ B♭m⁷ E♭⁹

tra - vel each bend in the road. Peo - ple who meet in this

mp pp mp

Cm⁷ Fm⁷ B⁹m⁷ E⁹- A²maj B⁹-
 ro - man - tic set - ting are so hyp - no - tized by the love - ly
Deo. * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.*
 Eb Cm⁷ Fm⁷ B⁹- Eb
 eve - ning sum - mer breeze warb - ling of a
Deo. * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.*
 D⁹ Fm⁷ A²/B²
 mea - dow lark, moon - light in Ver - mont.
Deo. * *Deo.* * *Deo.* * *Deo.*
 F⁹ E⁹ E⁶
 You and I and moon - light in Ver - - mont...
rit.

Round Midnight

Music by Thelonious Monk and Cootie Williams, words by Bernard D. Hanighen
Arr. by Anatoli Kalvarski

Величайшая "звезда" оркестра Дюка Эллингтона, уникальный трубач-виртуоз Кути Вильямс, который пришел к нему еще весной 1929 г., затем в течении 1949-1962 г.г. работал самостоятельно и в 40-х возглавлял собственный оркестр, с переменным успехом. Однако, именно в его составе суждено было проявить себя целому ряду талантливых музыкантов нового джаза, получившего название "бивоп". Он представлял работу, оказывая поддержку и помощь Чарли Паркеру, Баду Пауэллу и Телониусу Монку, вместе с которым в 1944 г. написал знаменитую пьесу "Около полуночи".

Как композитор и пианист, Т.С. Монк (1920-1982), имевший прозвище "Верховный жрец бопа", был подлинным новатором и нонконформистом, автором оригинальных композиционных концепций современного джаза. "Round Midnight" - это самая известная тема Монка, одна из лучших джазовых мелодий в мире. Она вошла в его альбом "Misterioso", выпущенный по лицензии нашей фирмой "Мелодия" в 1990 г. Французский режиссер Бертан Тавернье снял в 1986 г. фильм "Round Midnight", посвященный образу жизни и судьбе джазовых музыкантов. В фильме снимался Декстер Гордон.

Классическим вариантом вокальной интерпретации этой темы считается запись Эллы Фитцджеральд на Vere 4053 (1961). Вместе с ансамблем Игоря Бриля свою версию записала на "Мелодии" певица Татевик Оганесян (1985). К числу лучших инstrumentальных исполнений пьесы относится трактовка Майлса Дэвиса, который записывал ее неоднократно.

Moderato slow (in 2)

The musical score consists of two staves. The top staff is for the piano, showing chords and bass notes. The bottom staff is for the voice, with lyrics written below the notes. The score includes dynamic markings like *mp* and *f*, and performance instructions like *3* over groups of notes. Chords indicated include Am, Am/G#, Am/G, F#m⁷⁽⁵⁻⁾, B⁷, Bm⁷⁽⁵⁻⁾, B^{b7}, Am, and D⁷⁽⁶⁾. The lyrics describe a dreamlike scene of love and angels.

Piano Chords:

- Am
- Am/G#
- Am/G
- F#m⁷⁽⁵⁻⁾
- B⁷
- Bm⁷⁽⁵⁻⁾
- B^{b7}
- Am
- D⁷⁽⁶⁾

Vocal Lyrics:

It be-gins to tell round mid-night,
Me-mo-ries al-ways round mid-night,
Let our love take wing round mid-night,

mid-night, mid-night, mid-night,

mid-night, mid-night, mid-night,

I do pret-ty well till
Have-n't got the heart to
Let the an-gels sing for

Fm⁷ B⁷ Em⁷ A⁹- Dm⁷

af stand - ter those sun mem' down. Sup - per-time I'm
ter those sun mem' down. When my heart is
af stand - ter those sun mem' down. Let our love be
ter those sun mem' down. ries. When my heart is
af stand - ter those sun mem' down. Let our love be

G⁷⁽⁶⁾ Cmaj C#⁷⁽⁹⁺⁾ D⁷

feel still safe
ing with and
sad you sound
But it
And old
And no

1. B⁷ F⁷ E⁷ B^{b9}

real - ly gets bad round mid - night.

2. B⁷ F⁹ D/E B^bmaj Aadd⁹

mid - night knows it too.

Amaj A⁶ F#m⁷⁽⁵⁾ F⁹ F⁷ E⁷

When some quar - rel we had needs mend - ing,

B^b7 E⁷ Am F⁷

Does it mean that our love is

E⁷ E+ B^{>7} Dm⁷

end - ing?
Dar ling,

B^{>9} F#m⁷⁽⁵⁾ B⁷ B⁹ - G⁹⁽⁶⁾

need you,
late - ly I find - some where
You're out of my

F⁹⁽⁶⁾ Dm⁷ Bm⁷ E+⁹ D/E B[>]maj Aadd⁹

arms and out of my mind.
// comes a - round.

Beyond The Sea / La Mer

Music by Charles Trenet, English words by Jack Lawrence
Arr. by Anatoli Kalvarski

Это наиболее известная мелодия композитора и певца Шарля Трене (1913), ветерана французской эстрады. Ее оригинальное название - "La Mer" (слова А. Ласри) и написана она была еще в 1938 г., но достигла международного успеха в 1945 г., сразу после окончания войны, когда английский текст к ней сочинил американский автор Джек Лоуренс (1912), сам неплохой певец и иногда композитор, которому принадлежал ряд удачных тем 30-50-х.

В дальнейшем песню записывали негритянский вокалист Брук Бентон, хор и оркестр Рэя Конниффа, а в 60-х она была одним из самых значительных хитов популярного певца Бобби Дарины (1936-1973). Ее исполняли также Элла Фитцджеральд и Фрэнк Синатра, Джанго Рейнхардт, Оскар Питерсон и Каунт Бейси.

Moderato

The musical score consists of two systems of music. The top system starts with a piano introduction in B♭/C major, followed by a vocal entry with lyrics "Some - where" and "be-yond the". The piano part features a melodic line with grace notes and dynamic markings like *mp*. The bottom system begins with a piano introduction in F major, followed by a vocal entry with lyrics "sea, some - where wait-ing for me, my lov - er". The piano part includes bassline patterns and harmonic support. Both systems conclude with a final piano cadence.

Chords indicated in the score:

- Top System: B♭/C, F⁶, Dm⁷, Gm⁷, C⁹
- Bottom System: F, B⁹, B⁶, Am⁷, Gm⁶, C⁹, A⁹⁺⁽⁵⁺⁾, Am⁷, D⁹⁺, Gm⁷, C⁷

BOOGIEWOOGIE.R&B

E^b6/F F+ B^bmaj Am⁷ Gm⁷ A⁷ Dm⁷ A^b7 G⁹

stands on gold - en sands and watch - ing the ships that go

C⁹ B^b/C C⁷⁽⁶⁾ F Gm⁷ G^{#0(7)} F/A B^bm⁷ Bm⁷⁽⁻⁵⁾ C⁷

sail - ing. Some - where be - yond the

Fmaj Dm⁷ Gm⁷ C⁷ F A Dm⁷ A⁷ Dm⁷ C⁹

sea - she's there - watch - ing for me, if I could

E^6/F $F^9(6)$ $B^{\flat}\text{maj}$ Am^7 Gm^7 A^{5+} Dm^7 $G7(6)$

fly like birds on high
and straight to her arms that go

Moderato

$B^{\flat}\text{maj}/C$ B^6/C B^{\flat}/F $Bm^7(5)-$ $E^7(6)$ A $F^{\#}m^7$

sail ing. It's far

Bm^7 E^7 A $C^0(7)$ Bm^7 E^9

be - yond the star that's near to the yon - der

Amaj Dm⁷ G⁷⁽⁶⁾ I'm G⁷ C⁶ Am⁷

moon, know

Dm⁷ G⁷⁽⁶⁾ Cmaj Am⁷ F^{6/G} G⁷

be - yond her doubt my heart will lead me there

C B^b/C C⁹ C⁷ F Dm⁷ Gm⁷ A/C B^b/C C⁷

soon. We'll meet be - yond the

Fmaj Dm⁷ Gm⁷ C⁹ F A⁷ Dm C⁷

shore, we'll kiss just as be - fore, and straight to her arms Happy well

E^b⁶/F F⁹⁽⁶⁾ B^bmaj F/A Gm⁷ A⁹⁺ Dm⁷ G⁹

be be-yond the sea and ne-ver a - gain I'll go

B^b/C F

sail ing.

mp rit. ppp pp

Nature Boy

Words and music by Eden Ahbez
Arr. by Anatoli Kalvarski

В 1948 г. Нэт "Кинг" Коул стал уже заметной личностью в мире шоу-бизнеса и частым гостем в студиях записи (в основном "Capitol Records"). Его первый хит "Nature Boy" ("Искренний парень"), записанный в том же году и ставший его первым "золотым диском", принес ему международную славу неподражаемого вокалиста.

Как гласит история, эту песню написал некий иог из Бруклина Иден Абез (1908), по совместительству композитор (или наоборот), который принес и оставил ноты своей песни на служебном входе в одном театре, где тогда выступал Коул, с пожеланием ему сделать ее запись. Коул исполнил его просьбу, и эта песня мгновенно приобрела огромную популярность, очевидно, потому что в ней говорилось о самом главном в жизни каждого человека - любить и быть любимым.

В дальнейшем эту тему играли и записывали сотни джазовых артистов - Элла Фитцджералд с Джо Пассом и Арт Пеппер, Зут Симс и Оскар Питерсон, квартет Джона Колтрэйна и квинтет Майлса Дэвиса, "Модерн джаз квартет", биг бэнд Вуди Германа и вокальная группа "The Singers Unlimited". В нашей стране была также выпущена на пластинках вначале популярная версия английского певца Энгельберта Хампердинка, а потом и самого Нэт "Кинг" Коула.

Med. Ballad

Dm⁹ > G⁹ Dm⁹

mp

G⁹ Dm⁷ G⁷ Gm^{6/A} Dm Dm⁷

There was a boy, a ve-ry strange en- chant-ed boy,

Em⁷ A⁹⁻ Dm Dm^{7#} Dm Dm⁶ Em⁷⁽⁵⁻⁾ Dm/F

they say he wan-dered ve-ry far, ve-ry far o - ver land and sea,

Gm⁶ Dm A Gm⁷ G⁶ A⁷ A⁷ Dm Dm/C[#]

a little shy
and sad of eye

R.H.

but very wise
was he.

And then one day,
a magic day he passed my way,

and while we spoke of many things,
fools and kings -

Em⁷⁽⁵⁻⁾ Dm/F Gm⁶ A G⁶ A⁷
 this he said to me: "The great - est thing
 you'll

Dm Dm/C# Dm/C Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁷
 e - ver learn is just to love and be

G^{6/A} A⁷ Dm⁷ G⁹
 loved in re - turn".

Dm⁷ G⁹ Dm⁷

Night In Tunisia

Music by Dizzy Gillespie, words by Frank Paparelli
Arr. by Anatoli Kalvarski

По сравнению с другими пьесами, пожалуй, это самая популярная тема эпохи бопа, которая впервые прозвучала в 1945 г. в оркестре прославленного трубача и композитора Диззи Гиллеспи (1917-1993). В данном случае его соавтором был пианист и композитор Фрэнк Паппарелли (1917-1973). В этом варианте классической трактовкой песни можно считать запись Эллы Фитцджеральд на Verve 4053, но затем появился иной вариант в исполнении певицы Аниты О'Дей под названием "Love Was Just An Interlude" (слова написал Рэймонд Левин) на Verve 8283, а позднее для вокального квартета "Manhattan Transfer" свой текст также сочинил известный джазовый поэт и певец Джон Хендрикс в 1985 г. Но несмотря на различие трактовки и оригинальный запев (verse), пьеса во всех интерпретациях сохраняет форму стандартного джазового коруса.

Корифей современного джаза, "головокружительный" Гиллеспи однажды посетил нашу страну со своим секстетом (в рамках программы "Один мир на всех") и дал в Москве единственный концерт 10 мая 1990 г. в зале "Россия".

Med Afro

The moon is the same
cares of the day
up a - bove you,
seem to va - nish,
The

E^⁹ Dm^{6(add6)} E^⁹
Dm^{6(add6)} E^⁹ Dm^{6(add9)}

E^{b9} 3 Dm^{6(add9)} E^{b9} 3
 glow with its cool eve-ning light, But shin-ing at night in Tu-
 end-ing of day brings re - lease, Each won-der-ful night in Tu-

 Dm^{6(add9)} Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁷⁽⁵⁻⁾ Dm
 - ni - sia Ne-ver does it shine so bright. The
 - ni - sia

stars are a-glow in the hea-vens, But on - ly the wise un-der-

 Dm^{6(add9)} E^{b9} 3 A^{9-(add6)}
 stars are a-glow in the hea-vens, But on - ly the wise un-der-

 Dm^{7+(add6)} E^{b9} 3 Dm⁷
 - stand, That shin-ing at night in Tu - ni - sia Will
 That shin-ing at night in Tu - ni - sia Will

Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁷⁽⁵⁻⁾ Dm⁶ V Am⁷⁽⁵⁻⁾

guide you through the de - sert sand. Words fail to

D⁹⁻ D⁹ Gm⁶ D⁷ Gm Gm^{7+ Gm^{7(add9)}}

tell a tale too e - xo - tic to be told,

Gm⁷⁽⁵⁻⁾ B⁰⁽⁷⁾ C⁷ B^{b/D} D^{#0(7)} C^{9/E} Fmaj F⁶ G/B B^{b9}

Each night's a deep - er light in a world a - ges old

Fine

E⁹⁺⁽⁵⁺⁾ A⁹⁺⁽⁵⁺⁾ Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁷⁽⁵⁻⁾ Dm

The // Where the nights are filled with peace.

Em⁷

E⁹

Dm⁷

G⁹⁽⁵⁻⁾

Gmaj Gm⁷⁺

Gm⁷⁺

Gm⁷

C⁹-

G⁹⁺ F⁶

You Belong To Me

Words and music by Pee Wee King, Redd Stewart and Chilton Price
Arr. by Anatoli Kalvarska

Это один из величайших хитов знаменитой певицы Джо Страффорд (работавшей в 40-е годы с оркестром Томми Дорси), записанный ею осенью 1952 г., за который она получила тогда свой очередной "золотой диск". Аккомпанировал ей оркестр ее мужа, аранжировщика и композитора Пола Вестона. В течении 9-ти недель эта песня занимала первое место во всех "хит-парадах".

Композитор Пи Ви Кинг (настоящее имя Фрэнк Кинг, р. 1914) был очень известен в кругах любителей музыки "кантри" и руководил собственной группой под названием "Golden West Cowboys". Однако, у него было несколько удачных песен более эстрадного, общепопулярного направления - так, вместе с Реддом Стюартом он написал "Tennessee Waltz" (1948), который в 1965 г. был утвержден в качестве официальной песни штата Теннесси.

В те годы "You Belong To Me" пользовалась большой известностью в нашей стране среди молодых любителей джаза и популярной музыки. Именно благодаря этой песне мы впервые узнали, кто такая Джо Страффорд (р. 1920). Ее запись можно было достать на рентгеновской пленке (на "ребрах", как тогда говорили), а сам оригинал в виде 78-оборотной пластинки на фирме "Columbia" стоил половину стипендии лучших факультетов МГУ.

Примеры других вариантов интерпретации этой темы - трио Моуза Эллисона, квинтет Джимми МакГриффа, оркестр Бенни Картера (сентябрь 1952 г.), популярное исполнение - Пэт Бун.

Slowly

The musical score consists of three staves of piano sheet music. The top two staves are for the right hand, and the bottom staff is for the left hand (bass). The music is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked as "Slowly". The score includes various chords and dynamic markings such as *mf*, *mp*, and *p*. The lyrics are written below the notes in the bass staff:

mf See the py - ra - mids a - long the Nile, watch the sun-rise on a

mp

Bm⁷ E⁹⁻ Am⁷ Cm⁶ Bm⁷ Em⁷

tro - pic isle, just re-mem-ber, dar-ling, all the while -

G^{6/A} A⁹ Am⁷ D⁹⁻ G⁶

you be - long to me. See the mar-ket place in

Bm⁷ Am⁷ Bm⁷ E⁹⁻

old Al - giers, send me pho - to - graphs, send sou - ve - nirs,

Am⁷ Cm⁶ Am⁷⁽⁵⁻⁾ G Bm⁷ Em⁷ A⁹ D⁹⁻

just re-mem-ber when a dream ap - pears - you be - long to

mp

G⁶ F^{6/G} Fmaj/G G⁹
 me. I'll be so a - lone with -
 ♫ Doo. * Doo. * Doo. * Doo. * Doo. *
 F^{6/C} C⁶ C
 - out you,
 ♫ Doo. * Doo. * Doo. * Doo. *
 G^{6/A} A⁹ A⁰⁽⁷⁾ A⁹ D⁹⁽⁶⁾ D⁷
 may - be you'll be lone - some too and
 ♫ Doo. * Doo. * Doo. * Doo. *
 D⁹ G Bm⁷
 blue. Fly the o - cean in a sil - ver plane,
 ♫ Doo. * Doo. * Doo. * Doo. * Doo. *

C⁶ Am⁷ Bm⁷ B^bm⁷ Am⁷
 see the jun-gle when it's wet with rain, just re-mem-ber till you're
 home a - gain - you be -
 D⁹- Gmaj E^bmaj A^bmaj Gadd⁹
 -long to me.

Lullaby Of Birdland

Music by George Shearing, words by B.Y. Forster
Arr. by Anatoli Kalvarski

15 декабря 1949 г. между 52-й и 53-й улицами на Таймс сквере открылся новый клуб "Birdland", ставший общепринятым местом современного джаза в музыкальном Нью-Йорке (так называемый "The Jazz Corner Of The World"). Он был назван в честь Чарли Паркера, уже имевшего прозвище "Bird" ("Птица"), и там в разное время играли всевозможные джазовые составы ведущих музыкантов этого жанра.

В свою очередь знаменитый ныне пианист английского происхождения Джордж Ширинг (1919), живущий с 1948 г. в Штатах, написал в 1952 г. небольшую пьесу, посвященную этому клубу, которая после тридцати лет существования к ней лирического текста превратилась в популярнейший джазовый стандарт. В том же году песню записала Элла Фитцджеральд (в сопровождении хора Ray Charles Singers и оркестра органиста Билла Доггета), и ее версия стала всемирным хитом. Как и многие другие подобные шедевры, это оригинальное исполнение Эллы у нас тогда можно было приобрести на "ребрах", под которую молодежь плясала на студенческих вечеринках. И по сей день "эвергрин" Дж. Ширинга находится в репертуаре десятков джазменов разных стран мира и столь же часто его можно слышать на любой международной "джем-сессии".

Slowly

Em C[#]m⁷⁽⁵⁻⁾ F[#]9- B⁹-

mf

Lul - la - by of Bird - land - that's tur - what - I
Have you e - ver heard two - tur - tle - doves

mf

Em⁷ Cmaj Am⁷ D⁹

al - bill - ways and hear coo when when you they sigh. love?

Gmaj Em⁷ Am⁷ D⁹-

Ne - ver in my word - land could there be ways to re - veal
 That's the kind of ma - gic mu - sic we make with our lips

1. Gmaj C⁹ F#m⁷⁽⁵⁻⁾ B^{7sus} B¹³

in a phrase how I feel! 3

2. Bm⁷ B⁷ Am⁷ F#⁶ G⁶ F⁹

when we kiss. 3

E⁹- Am⁷

And there's a weep - y old wil - low, >

D⁹ Gmaj

he real - ly knows how to cry.

E⁹ E⁹- Am⁷

That's how I'd cry in my pil - low

D⁹ Gmaj F#m⁷ B⁹-

if you should tell me fare - well and good - bye.

Em C#m⁷⁽⁵⁻⁾ F#⁹- B⁹-

Lul - la - by of Bird - land - - whis - per low,

Em⁷ Cmaj Am⁷ E⁹⁽⁵⁾ D⁹

kiss me sweet and we'll go

Bm⁷ Am⁷ Gmaj Em⁷ Am⁷ D⁹- Bm⁷⁽⁵⁾

fly - ing high in bird - land, high in the sky up a - bove

Bm⁷⁽⁵⁾ E⁹- Am⁷ Cmaj/D D⁹/D

all be - cause we're in

G Am⁷ A^bmaj Gmaj

Love!

Night Train

Music by Jimmy Forrest, words by Oscar Washington and Lewis C. Simpkins
Arr. by Oscar Peterson

Основой этой несложной ритмичной мелодии является блюзовый "рифф", который впервые был использован еще Дюком Эллингтоном в пьесе "Happy Go Lucky Local" из его "Deep South Suite" (1946). Подобные реминисценции бывали нередки на протяжении всей эволюции джаза (например, история появления знаменитой темы "In The Mood"), и впоследствии, в 1952 г. известный тенор-саксофонист Джимми Форрест (1920-1980) сделал из этого "риффа" самостоятельную композицию под названием "Ночной поезд", которая стала большим хитом в ритм-энд-блюзовых кругах. Вскоре она приобрела также большую популярность среди джазменов и ее преимущественно исполняли в инструментальной форме (Эрл Бостик, Бак Клэйтон, Оскар Питерсон, Уэс Монтгомери с Джимми Смитом и др.), хотя текст к "Night Train" практически был написан одновременно с нотами. В 1958-60 г.г. эту тему пел и записывал вокальный квартет братьев Эймс на пластинках фирмы RCA Victor.

Moderately

1st Staff: Treble clef, C major, common time. Dynamics: *f*, *f*. Performance instruction: *moderately*.

2nd Staff: Bass clef, C major, common time. Dynamics: *p*.

3rd Staff: Treble clef, C major, common time. Dynamics: *f*.

4th Staff: Bass clef, C major, common time. Dynamics: *p*.

5th Staff: Treble clef, C major, common time. Dynamics: *mp*, *lightly*.

The image shows a page of sheet music for two staves. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. Both staves are in common time (indicated by a 'C'). The key signature changes throughout the page, starting with one sharp, then no sharps or flats, then one sharp again, followed by one flat, then one sharp, and finally one flat. Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs (A-C) and sixteenth-note patterns (B-G). Bass staff has eighth notes (D-F). Measure 2: Treble staff has eighth-note pairs (A-C) and sixteenth-note patterns (B-G). Bass staff has eighth notes (D-F). Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs (A-C) and sixteenth-note patterns (B-G). Bass staff has eighth notes (D-F). Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs (A-C) and sixteenth-note patterns (B-G). Bass staff has eighth notes (D-F). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs (A-C) and sixteenth-note patterns (B-G). Bass staff has eighth notes (D-F). Measure 6: Treble staff has eighth-note pairs (A-C) and sixteenth-note patterns (B-G). Bass staff has eighth notes (D-F).

52 53 54 55 56

The sheet music consists of five staves of musical notation for piano, arranged vertically. The top two staves are in treble clef, and the bottom three are in bass clef. The key signature is G major (one sharp). The music includes various dynamics such as *f*, *p*, *mp*, and *v*. There are also performance instructions like "and" and "join". The notation features eighth and sixteenth note patterns, along with rests and grace notes. A circled measure is shown in the first staff, and a bracketed section is shown in the fifth staff. The music is set against a background of faint lyrics.

The Preacher

by Horace Silver
Arr. by Anatoli Kalvarški

Пианист современного джаза Хорэс Сильвер (1928), работавший в 50-х с составами Стэна Гетца, Арта Блэки и других "звезд", в 1956 г. организовал собственную группу и написал целую серию инструментальных композиций, связанных с продолжением стиля "фанки" в постбоповом джазе. Среди них наиболее популярной стала пьеса "Проповедник", приведенная здесь. Впервые она была записана еще оригинальным квинтетом "Jazz Messengers" 6 февраля 1955 г., а затем и самим Сильвером. Впоследствии к этой теме был написан текст, и она исполнялась как песенный стандарт, в частности, ее записывали Луис Армстронг в дуэте с Бингом Кросби (1960). Со своим ансамблем "Каданс" трубач Герман Лукьянов на 8-м Московском джаз фестивале (1982) исполнил очень привлекательную собственную пьесу "Золотые руки Сильвера", написанную им в честь этого знаменитого композитора и пианиста нашего времени. (отец Хорэса Сильвера был португальцем с островов Зеленого Мыса).

Moderato

mf

They used to

F E F⁽⁷⁾ B[♭]

call hymn ser - him for mon the was prea - cher, la - dies, o - ver, this one he'd was leave for the true, men, town,

F E F

for then he would preagh turn from his heart a - bout the and to, then and travel on right the round next

G⁷/D G⁷ C⁷ Gm⁷ F E

on - ly way he knew. He would stand up there in the play 'em both a gain. When they all got heads to we'll lay my gos - pel down. So how your got and

F F⁷⁽⁶⁾ B[♭] A⁷ G⁶ A⁰⁽⁷⁾ A⁷

pul - pit, swing - ing join in horn and in clap - his hand, hands and I

B♭/D D7 F Dm Gm7 B♭/C

let had that the me - lo - dy swin - gi - nest take con - you - to ca - the pro - mised land. land.

He played one

1. F 2. F F⁰⁷/C

F F⁶ B⁷ A⁹ B⁷

C C⁷ B⁷ C⁷ B⁷ C⁷

F ♫ B⁷⁽⁶⁾ A⁷ rit.

Now the one migh - ty chord

a tempo Gm⁷ G#⁰⁽⁷⁾ F/A Dm⁷

to say a pray - er for the prea - cher

Gm⁷ B^{7m/C} F⁶ B⁷ B⁰⁽⁷⁾ F^{6/C} Dm⁷

gone to his re - ward.

Gm⁷ B^{7m/C} F E⁷ E⁷ F⁽⁷⁾

Bernie's Tune

by Bernie Miller
Arr. by Anatoli Kalvarski

Когда в 50-е годы джаз постепенно стал более "прохладным" (так называемый стиль "кул"), то в нем вскоре сложился свой репертуар, и эта инструментальная пьеса композитора Берни Миллера оказалась в некотором роде джазовой вехой для новых молодых музыкантов. Впервые ее записал баритонист Джерри Маллиген (1927-1996) в Лос Анджелесе 16 августа 1952 г. на фирме "Vogue" со своим оригинальным квартетом без рояля, с участием выдающегося трубача Чета Бейкера (1929-1988). Позднее "Мелодию Берни" записывали также десятки самых разных джазменов, в больших и малых составах, в частности, оркестры Леса Брауна, Стэна Кентона и Бадди Рича, комбо Арта Пеппера, Бадди Тэйта, Эрла Хайнса, Сонни Стита, Шелли Мэнна и т.д. Текста к ней никакого написано не было и единственный вокальный вариант исполнял как-то на своем концертном выступлении Мел Торме просто в манере "скэт-пения".

Medium Swing

Dm⁷

Gm⁷

A⁷⁽⁵⁺⁾

Dm

A⁹⁻

Dm⁷⁺

B⁹

C[#]0(7)

B^b13 A⁷ C[#]0(7)

1. Dm Dm⁶ 2. Dm⁶

Dm G^{b9(5+)} F⁹ B^{b6} Gm⁷ Cm⁷ F⁹⁽⁶⁾

B^b B^{0(7add6)} Cm⁷ F⁹⁽⁵⁺⁾ B^{b6} Gm⁷ Cm⁷ F⁷⁽⁶⁾

B♭ B♭maj Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁷⁽⁵⁺⁾ Dm⁶ A^{9#(5+)}

импровизация по квадрату

A **A1**
Dm B⁷ A⁷

B
A^{9#(5#)} A^{9#(5#)} Dm B^{b6} Gm⁷ Cm⁷ F⁷⁽⁶⁾

B^{b6} Gm⁷ Cm⁷ F⁹ B^{b6} Gm⁷ Cm⁷ F⁹⁽⁵⁺⁾ B^b

A2
A⁷ Dm B⁷

C^{6/A} A⁷⁽⁵⁺⁾ Dm Dm⁶

возвращение на тему и на ♦

♦ Dm¹³⁽⁷⁺⁾

Li'l Darlin'

Music by Neal Hefti, text by Jon Hendricks
Arr. by Anatoli Kalvarski

Известный джазовый композитор и аранжировщик, бывший оркестровый трубач Нил Хефти (1922) сам называет эту пьесу среди своих наиболее удачных композиций, написанных им специально для биг бэнда Каунта Бэйси. Впервые Бэйси записал ее 21 октября 1957 г. в Нью-Йорке (соло на трубе - Уэнделл Калли), и она вошла в его знаменитый, так называемый "Атомный" альбом (на Roulette 52003). В следующем году джазовый поэт и певец Джон Хендрикс написал к ней свой стихотворный текст (как он делал ко многим другим инструментальным хитам разных лидеров), и она была записана знаменитым вокальным трио Ламберт-Хендрикс-Росс вместе с оркестром Бэйси (на Roulette 52018, 1958 г.). Позднее автор песен Берт Хауард (1915) написал к этой мелодии другие слова и под названием "Don't Dream Of Anybody But Me" ее записывали Бобби Дарин (1960), Элла Фитцджералд (1971) и т.д.

В нашей стране "Li'l Darlin'" (как и другие пьесы из "Атомного" альбома Бэйси) в середине 60-х часто играл ленинградский джаз-оркестр п/у Иосифа Вайнштейна.

Very Slow

The musical score consists of two staves. The top staff is for the piano, and the bottom staff is for the voice. The piano part includes dynamic markings like *mp*, *p*, and *ff*. The vocal part has lyrics with specific attack points indicated by arrows and accents. Chords are labeled above the piano staff: Gm, Gm⁷, Gm⁷⁽⁵⁻⁾, C⁹⁽⁶⁾, G⁷⁽⁶⁾, D⁹, B^{9/C}, Gm⁷, B^{9/C}, C⁹⁻, Am⁷, Am⁷, D⁹⁻, G⁹⁽⁶⁾, D⁹, B^{9/C}, Gm⁷, C⁹⁻. The lyrics are:

Don't need no pa - lace paved with gold,
Don't catch me chas - ing 'round at night,
chas - ing 'round at night,
I'm don't need more cash than banks can hold,
I'm not im - pressed by glam - ours sights,
I'm not im - pressed by glam - ours sights,

F⁷⁽⁶⁾ F+ A⁶ B⁶ A⁶ B⁶m

when I get to feel a new feel -
 Lil' Dar-lin' may not be as pret -
 Lil' Dar-lin' may not be as pret -

F⁹⁽⁶⁾ A⁶ B⁶ A⁶ B⁶ Am⁷⁽⁵⁻⁾ D⁹⁻⁽⁵⁻⁾

- ing
 - ty
 - ty for some-thing there isn't too much of -
 as some o - other girls you can see -
 as some o - other girls you can see -

1. G⁷⁽⁶⁾ Dm⁷ G⁷⁽⁶⁾ Dm⁷ G⁹ B⁶/C C⁹

my sweet Lil' Dar-lin' gives me her love.

Am⁷⁽⁵⁻⁾ D⁹ | 2. G⁷⁽⁶⁾ Dm⁷ D⁷⁽⁵⁻⁾ B^{6/C} Gm⁷ C⁷ C⁹ - F⁶
 sing - - - - - but my Lil' Dar - lin' on - ly loves me.
(F6) Am⁷ A^{b7(6)} G⁹ D^{b7(5+)}
 Oh, yes, I know my man's
 in love with me, some - thing tells me con - stant - ly. Though I'd ne-

Gm⁷ C⁹⁽⁶⁾ Am⁷⁽⁵⁻⁾ D⁹⁻⁽⁵⁺⁾
 care, he meant what he said when he

G⁷⁽⁶⁾ D⁹ Am^{7(5-) E⁹} D⁷
 said: Don't catch me

G⁹⁽⁶⁾ D⁹ B^{9/C} Gm⁷ C^{9 -} F⁶ D⁹⁺⁽⁵⁺⁾
 Deo. * Deo. * Deo. *

G⁹ G⁹ Fmaj
 mp rit

A Day In The Life Of A Fool

Music by Luiz Floriano Bonfa, English words by Carl Sigman
Arr. by Anatoli Kalvarski

Когда французский кинорежиссер Марсель Камо в 1958 г. снял в Бразилии свой фильм "Черный Орфей" ("Orfeu Negro" или "Black Orfeus", потом получивший главный приз фестиваля в Канне) с участием местных артистов, то всю музыку к нему написал бразильский композитор, певец и гитарист Луис Бонфа (1922), в том числе и основную тему "Утро карнавала" ("Manha de Carnaval"), которая стала самой знаменитой мелодией из этого фильма, после того как американский песенник Карл Сигмен написал к ней английский текст.

Именно в этом варианте ее в 1968 г. записал на RCA Victor известнейший артист и певец Гарри Белafonte (1927), а в следующем году - Фрэнк Синатра в своем альбоме "My Way" на Reprise. Позже Джордж Д. Вайс (автор последнего хита Луиса Армстронга "What a Wonderful World") сочинил другие слова к этой мелодии и под названием "Morning of Carnival" ее в 1970 г. записал Перри Комо. Были также варианты исполнения на французском языке - например, Далида (Иоланда Джильотти), инструментальные версии (Майлс Дэвис, Бобби Хакет) и т.д. У нас ее записывали квартет Рафика Бабаева (1966 г.) и ансамбль "Мелодия".

Луис Бонфа в 1958 г. переехал в Нью-Йорк, где одно время играл со Стэном Гетцем и записал с ним диск "Jazz Samba Encore" на Verve Records (1963).

Moderato

Am/C E^{7sus/B} B^{♭0}

mp

F^{6/A} Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁹⁻⁽⁵⁻⁾ E⁷

A

Am Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁷ Am Am/C

day in the life of a fool,

Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁷ Am⁷ Dm⁷ 3 F^{6/G} G⁷⁽⁶⁾ 3

a sad and a long lone - ly

Cmaj C⁶ A⁹⁻ 3 Dm⁷

day, I walk the a - ve - nue

B⁰⁽⁷⁾ V F⁰⁽⁷⁾ 3 Cmaj Fmaj V

and hope I'll run in - to the wel - come

Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E^{9+ E⁹⁻} Am⁷

sight of you com - ing my way.

E⁹⁻⁽⁵⁾ E⁹⁻ Am Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁹ E⁷
 I stop just a - cross from your

Am Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁷ Em⁷⁽⁵⁻⁾
 door, but you're ne - ver

A⁷ Dm Dm⁷⁺ Dm⁷ Dm⁶
 hold a - ny - more. So

Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁹⁻ Am C^{6/G} Fmaj F⁶
 back to my room and there in the gloom

E⁷ cry E⁷ tears of good-bye. Till you
 Am

Dm⁷ 3 Am⁹ 3 Dm⁷ 3 Am⁹ 3 Dm⁷ 3 Em⁷ 3 Am 3
 come back to me that's the way it will be eve-ry day in the life of a fool. Till you

Dm⁷ 3 Em⁷ 3 Dm⁷ 3 Em⁷ 3 Fmaj 3 Em⁷ 3 Am
 come back to me that's the way it will be eve-ry day in the life of a fool.

Esus^{7/B} E⁹- Am Esus/B E⁷ Am⁹

I Remember Clifford

Music by Benny Golson, words by Jon Hendricks
Arr. by Anatoli Kalvarski

В течении последних 40 с лишним лет тенор-саксофонист Бенни Голсон (1929) занимал видное положение в современном джазе не только как первоклассный музыкант, но и как один из значительных новых композиторов. Именно ему принадлежит эта прекрасная мелодия, написанная в 1957 г. в память о гениальном негритянском трубаче Клиффорде Брауне (1930-1956) и впервые записанная группой Арта Блэки "Jazz Messengers", когда в ней еще работал Голсон как тенорист (1958-59). Есть также интересная оркестровая аранжировка Квинси Джонса, который включил эту тему в один из своих первых альбомов "The Birth Of The Band" (1959 г., соло Кларка Терри на флюгельгорне).

Вскоре Джон Хендрикс сочинил поэтический текст к этой мелодии, и в виде песни ее записали Кармен МакРэй на диске "For Cool Ones" (Decca 8738, 1958 г.), а позднее - вокальный quartet "Manhattan Transfer" на "Vocalese" (Atlantic 81266, 1985 г.). В июне 1990 г. самого Бенни Голсона с его ансамблем (и этой темой) можно было услышать на 1-м Московском международном джаз-фестивале в Театре эстрады столицы.

В дальнейшем были записи десятки разных инструментальных вариантов, в том числе превосходное исполнение "Модерн джаз квартета" ("Европейский концерт", апрель 1960 г.), а с другой стороны - квинтета трубача Валерия Пономарева (апрель 1985 г.).

Med Ballad

The musical score consists of three staves. The top staff shows piano chords: Dm7(5), G7, Cm7, F9, B♭m7, and E9-. The middle staff is the vocal line with lyrics: "I know he'll ne - ver be for - got - ten," followed by a repeat sign. The bottom staff shows piano chords: A♭maj, A♭6, B♭9, Cm7, B♭m7, G♯m7, F♯m7, Fm7, and concluding with a repeat sign. The vocal line continues with "he was a king un - crowned." and "I know I'll al - ways re -". The score includes dynamic markings like *mf*, *mp*, and slurs.

A^b/B^b B^b₉ B^b7 E^b G⁷ — 3 — A^bmaj A^b6 D⁷

-mem - ber the warmth of his sound lin - gers so

B^b7sus B^b7 G⁷ — 3 — Cm

long I'm sure he's still a - round, for those who

A^m7(5-) D⁷ — 3 — G^m — 3 —

had they re - peat him yet so

E^m7(5-) A⁷ — 3 — F^m7 B^b₉ E^b G⁷ — 3 —

those who hear won't for - get. The sound how of each can we

A^b A^b0(7) B^b7 B0(7)

phrase say, ech - oes a time un - coun - ta - ble by a - some - one's so real has real - ly gone a -

days, -way, the I things he him played now are with us and al - ways

now and will and dure should time al - low. Oh,

yes, I re - mem - ber Clif - ford, I'll seem to al - ways feel in years some-

E^bmaj Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷ Cm Cm/B^{flat}

-how. Eve - ry day I hear his love-ly tone in

Am⁷⁽⁵⁻⁾ D⁷⁽⁵⁺⁾ Gm⁷ C⁷ Fm B⁷

eve - ry trum - pet sound that has a beau - ty all its own, so

Gm⁷⁽⁵⁻⁾ C⁷⁽⁵⁺⁾ Fm⁷ E⁹

will be - lieve me I re - mem - ber Clif - ford

still.

p *pp*

Whisper Not

Music by Benny Golson, words by LeRoy Jackson
Arr. by Anatoli Kalvarski

Впервые эта тема была записана нонетом самого композитора, тенориста Бенни Голсона 14 октября 1957 г., затем группой "Jazz Messengers" Арта Блэйки (1958), оркестром Квинси Джонса (1959), трио Оскара Питерсона (1960) и т.д. Когда у этой мелодии появились слова, в 1961 г. ее записала Элла Фитцджеральд, и с тех пор исполнение Эллы считается классической песенной трактовкой этой пьесы. В дальнейшем "Whisper Not" записывали также Ли Морган и Рэй Брайент, Шелли Мэнн и Уэс Монтгомери, Бад Шепп (1985). Это одна из самых известных и привлекательных мелодий Бенни Голсона, хотя и отличающаяся некоторой меланхоличностью.

Medium Swing

The musical score consists of three staves of piano sheet music. The top staff shows a melody line with lyrics: "Sing low, sing clear sweet words in my ear, not a whisper of despair but love's own prayer. Sing on until". The middle staff provides harmonic support with chords: Gm, Gm/F, Em7(5-), C#0(7), Dm, Dm/C; Bm7(5-), E9-, Am, Am/G; F9, E7; Am7, Bm7, Cm7, D9-, Gm, Gm/F. The bottom staff shows bass notes and harmonic support. Measure numbers 1, 2, and 3 are indicated above the staff.

Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁹⁻ Dm Dm/C Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁷⁽⁵⁻⁾

you bring back the thrill of a

Am Am/G Bm⁷⁽⁵⁻⁾ E⁷ Am⁷ Bm⁷

sen - ti - men - tal tune that died too soon.

Cm⁷ F⁹ Em⁷⁽⁵⁻⁾ A⁷

Our har - mo - ny was lost but you for -

Dm Dm/C# Dm/C Bm⁷⁽⁵⁻⁾

gave, I for - got, whis - per not of quar -rels

E⁹- E⁷ Am⁷⁽⁵⁻⁾ D⁹⁻⁽⁵⁻⁾ D⁷⁽⁵⁻⁾

past, you know we've had our last! So now

we'll be on key con - stant-

ly, love will whis - per on e- ter nal - ly.

Am Fsus B♭m B♭m/A♭ Gm⁷⁽⁵⁻⁾ C⁹⁻

Fm Fm/E♭ D7(5+) G7+ G7 Cm Am7(5-)

A♭7 G7 G+ Cm7 Dm7 1. E♭m7 F7sus

2. E♭m7 A♭9 Gm7(5-) — 3 — Am — 3 — C7

Fm — 3 — Fm/E♭ Dm7(5-) — 3 — G9- Cm

Why did we lis - ten when they said it would - n't last?
Gos - sipping voic - es made us break up but you know we still can make up if we for -

$A^{\flat}7$ — G^7 Cm Dm^7 — $E^{\flat}m^7$ $A^{\flat}9$

get 'em all and an-swer Cu-pid's call.

$Gm^7(5)$ — C^7 Fm — Fm/E^{\flat}

whis-per of trou-ble are an ec-ho of the past, all it will take to lose my

$Dm^7(5)$ — G^9 — Cm $A^{\flat}7$ — G^7

gloom is just a whis-per not of ru-mors, but of your love for me, that's

Cm^7 — Dm^7 — $E^{\flat}m^7$ E^{\flat}/F $B^{\flat}m$ $B^{\flat}m/A^{\flat}$ $Gm^7(5)$ — C^9 —

ho - w it's got to be! So now we'll be on

Fm Fm/E^b Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷ Cm A^{b9(6)} G+

key con - stant - ly, love will whis - per on e - ter - nal - ly.

Cm⁷ Dm⁷ E^bm⁷ F^{7sus}₃ B^bm B^bm/A^b Gm⁷⁽⁵⁻⁾ C⁹ Fm Fm/E^b

Sing low, sing clear sweet words in my

Dm⁷⁽⁵⁻⁾ G⁷ Cm Am⁷⁽⁵⁻⁾ A^{b7} G⁷

ear. Love will whis - per on e - ter - nal -

Cm

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Верменич. Вечнозеленая классика современного джаза.....	3
ALONE TOGETHER	5
STARS FELL ON ALABAMA.....	10
WHAT'S NEW.....	14
CARAVAN.....	18
MOONLIGHT IN VERMONT	23
ROUND MIDNIGHT	26
BEYOND THE SEA	30
NATURE BOY.....	35
NIGHT IN TUNISIA	38
YOU BELONG TO ME	42
ULLABY OF BIRDLAND	46
NIGHT TRAIN.....	50
THE PREACHER	54
BERNIE'S TUNE.....	58
LIL' DARLIN'	61
A DAY IN THE LIFE OF A FOOL.....	66
I REMEMBER CLIFFORD.....	70
WHISPER NOT	74