

Jacques Lousier: Specifics of the transformation method in jazz transcriptions of works by J.S. Bach 65

Presnyakova Inga A. (Moscow) – Ph.D. in History of Arts, Academic Secretary of the Academic Council, Associate Professor of the Theory Music Department at the Russian Gnesins Academy of Music.

inga.presniakova@gmail.com

Voshchilo Elizabeth V. (Lobnya) – graduate of the Russian Gnesins Academy of Music.

e.kozetocheva@mail.ru

The article is devoted to the study of jazz transcriptions of the works of J.S. Bach, performed by the French pianist J. Loussier, the first major figure in the history of the «jazz bachiana». The article reveals the individual features of Loussier's transcription method, the main of which is determined by the «system-forming» idea of jazz «reintoning» of Bach's works: they appear as «macro themes» for variation, during which stylistic modification — «modulation» or transformation occurs. Preservation of the basic form and tonal-functional basis of the original, the alternation of quoted and varied fragments of the original text, the difference in the degree of transformation of thematic and intermedia sections in polyphonic genres, the stability of the timbre component (jazz trio) and the distribution of performing functions in the ensemble. Methods of stylistic modification are realized through the replacement of elements of the musical language inherent in the Baroque era with specific jazz ones: in rhythm — the introduction of swing rhythm and off-beat, the use of such private methods as double time, double time feeling, stop-time; in harmony — dissonance of the original's vertical, blockchord techniques; in melodies — the use of intonation idioms associated with the specifics of the blues mode; in terms of phrasing — asymmetric syntax.

The jazz transformation is «justified» by the presence of latent connections between baroque music and jazz: as a confirmation of this idea, the article concludes with the statements of academic and jazz musicians.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Басанко М.* Исполнительский стиль Swingle singers / Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 53.05.05, 2017. 125 с.
2. *Бородин Б.* История фортепианной транскрипции: монография / Б. Бородин. Москва: Дека-ВС, 2011. 507 с.
3. *Вельфле М.* Джаз и Бах. Дюк Иоганн? Каунт Себастиан? / М. Вельфле // Jazz квадрат. URL: <https://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=458> (дата обращения: 31.10.2020).
4. *Дурново Г.* Валерий Гроховский: между классикой и джазом. URL: <https://web.archive.org/web/20070422144408/http://www.jazz.ru/mag/336/interview.htm> (дата обращения: 06.09.2020).
5. *Казурова А.* Претворение элементов музыкального языка джаза в отечественной музыке академической традиции: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / А. Казурова. Москва, 1996. 20 с.
6. *Кейдж Дж.* Тишина. Лекции и статьи / Дж. Кейдж. Вологда: Библиотека Московского Концептуализма Германа Титова, 2012. 382 с.
7. *Матюхина Н.* Влияние джаза на профессиональное композиторское творчество Западной Европы первых десятилетий XX века: автореф. дис. ... кандидата иск.: 17.00.02 / Н. Матюхина. Москва, 2003. 24 с.
8. *Островцов А., Алексеева Т.* Jacques Loussier — Музыкант, «неподдающийся классификации». URL: <https://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=358> (дата обращения: 06.09.2020).
9. *Соколов А.* Введение в музыкальную композицию XX века: учебное пособие / А. Соколов. Москва: Владос, 2004. 231 с.
10. *Цареградская Т.* Бах и массовая музыкальная культура второй половины XX века / Т. Цареградская // Сб. статей по материалам конференции «И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, А. и Д.

- Скарлатти: проблемы изучения творческого наследия». Москва: РАМ имени Гнесиных, 2011. С. 244 – 250.
11. *Цукер А.* Барочная модель в современной массовой музыке / А. Цукер // Единый мир музыки: Избранные статьи. Ростов н/Д.: Изд-во Ростовской государственной консерватории, 2003. С. 360–371.
  12. *Чернышов А.* Джаз и музыка европейской академической традиции: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.02 / А. Чернышов. Москва, 2009. 32 с.
  13. *Шапиро Н., Хентофф Н.* Послушай, что я тебе расскажу / Н. Шапиро // Джазмены об истории джаза. Пер. с англ. Ю. Верменича. Москва: Синкопа, 2000. 432 с.
  14. *Воропаева Е.* Джазінг як форма взаємодії академічного та «третього» пластів у джазі: автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: Е. Воропаева. Харків, 2009. 26 с.
  15. *Mawer D.* French Music and Jazz in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 304 p.
  16. *Wriggle J.* Blue Rhythm Fantasy: Big Band Jazz Arranging in the Swing Era. University of Illinois Press, 2016. 320 p.

REFERENCES

1. *Basanko M.* Ispolnitel'skii stil' Swingle Singers [Swingle Singers performing style] / Vypusknaia kvalifikatsionnaia rabota po napravleniiu podgotovki 53.05.05 «Muzykovedenie», nauch. ruk. — doktor iskusstvovedeniia, professor Tsaregradskaia T. Moskva [Moscow]. 2017. 125 p.
2. *Borodin B.* Istoriia fortepianoi transkriptsii: monografiia [The history of piano transcription: monography]. Moskva: Deko-VS [Moscow: Publishing house «Deco-VS»]. 2011. 507 p.
3. *Vel'fle M.* Dzhaz i Bakh. Diuk Iogann? Kaunt Sebastian? [Jazz and Bach — Duke Johann? Count Sebastian?]. *Jazz kvadrat* [Jazz Quadrate]. Elektronnyy resurs [Electronic source] URL: <https://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=458> (data obrashcheniya: 31 oktyabrya 2020 goda) [(accessed date: October 31, 2020)].
4. *Durnovo G.* Valerii Grokhovskii: mezhdru klassikoi i dzhazom [Valery Grokhovsky: between the classics and jazz]. Elektronnyy resurs [Electronic source] URL: <https://web.archive.org/web/20070422144408/http://www.jazz.ru/mag/336/interview.htm> (data obrashcheniia: 06 sentyabrya 2020 goda) [(accessed date: September 06, 2020)].
5. *Kazurova A.* Pretvorenii elementov muzykal'nogo yazyka dzhaza v otechestvennoy muzyke akademicheskoy traditsii [Implementation of the elements of the musical language of jazz in the national music of the academic tradition]. Dissertatsiya kandidata iskusstvovedeniya [Thesis for the degree of PhD]. Moskva [Moscow]. 1996.
6. *Keidzh Dzh.* Tishina. Lektsii i stat'i [Cage J. Silence. Lectures and Writings]. Vologda: Biblioteka Moskovskogo Kontseptualizma Germana Titova [Vologda: Publishing house «German Titov's Library of Moscow Conceptualism»]. 2012. 382 p.
7. *Matyukhina N.* Vliyanie dzhaza na professionalnoe kompozitorskoe tvorchestvo Zapadnoy Yevropy pervykh desyatiletiiy XX veka [The influence of jazz on professional composer creativity in Western Europe in the first decades of the XX century]. Dissertatsiya kandidata iskusstvovedeniya [Thesis for the degree of PhD]. Moskva [Moscow]. 2003.
8. *Ostrovitsov A., Alekseeva T.* Jacques Loussier — muzykant, ne poddayushchiysya klassifikatsii [Jacques Loussier — Musician «unclassifiable»]. Elektronnyy resurs [Electronic source] URL: <https://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=358> (data obrashcheniya: 09 iyunya 2020 goda) [(accessed date: June 09, 2020)].
9. *Sokolov A.* Vvedenie v muzykal'nuyu kompozitsiyu XX veka [Introduction to musical composition of the XX century: a tutorial]. Moskva: Vlados [Moscow: Publishing house «Vlados»]. 2004.

10. *Tsaregradskaya T.* Bach i massovaya musycal'naya kultura vtoroi poloviny XX veka [Bach and pop musical culture of the second half of the twentieth century]. I.S. Bach, G.F. Handel, A. and D. Scarlatti: problemy izucheniya tvorcheskogo naslediya [I.S. Bach, G. F. Handel, A. and D. Scarlatti: problems of studying creative heritage]. Moskva: Rossiiskaya Akademiya muzyki imeni Gnesinyh [Moscow: Gnessin Russian Academy of Music]. 2011. P. 244–250.
11. *Tsuker A.* Barochnaya model' v sovremennoi massovoi muzyke [Baroque model in modern pop music]. Edinyi mir muzyki: Izbrannye stat'i [United world of music: Selected articles]. Rostov na Donu: Izdatel'stvo Rostovskoi gosudarstvennoi konservatorii [Rostov na Donu: Publishing house of the Rostov State Conservatory]. 2003. P. 360–372.
12. *Chernyshov A.* Dzhaz i muzyka evropeyskoy akademicheskoy traditsii [Jazz and music of the European academic tradition]. Dissertatsiya kandidata iskusstvovedeniya [Thesis for the degree of PhD]. Moskva [Moscow]. 2009.
13. *Shapiro N., Hentov N.* Poslushai, chto ya tebe rasskazhu [Shapiro N., Hentoff N. Hear Me Talkin' To Ya]. Moskva: Sinkopa [Moscow: Publishing house «Syncope»]. 2000. 432 p.
14. *Voropaeva E.* Dzhazzing yak forma vzaemodii akademichnogo ta «tret'ogo» plastiv u dzhazi [Jazzing as kind of interaction of academic and «the third» stream in jazz]. Dissertatsiya kandidata iskusstvovedeniya [Thesis. Cand. of Arts]. Khar'kovskii gosudarstvennyi institut iskusstv imeni I.P. Kotliarevskogo [Kharkiv National Institute of Arts named after I.P. Kotlyarevsky]. 2009.
15. *Mawer D.* French Music and Jazz in Conversation. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. 304 p.
16. *Wriggle J.* Blue Rhythm Fantasy: Big Band Jazz Arranging in the Swing Era. University of Illinois Press, 2016. 320 p.

***

Преснякова И. А., Воццло Е. В. Жак Лусье: специфика метода трансформации в джазинг-транскрипциях сочинений И.С. Баха // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2020. № 4. С. 65–73

Presnyakova I. A., Voshchilo E. V. Jacques Lousier: Specifics of the transformation method in jazz transcriptions of works by J.S. Bach // Scholarly Papers of Russian Gnesins Academy of Music. 2020. № 4. P. 65–73