

Жак Лусье: специфика метода трансформации в джазинг-транскрипциях сочинений И.С. Баха 65

Преснякова Инга Александровна (Москва) – кандидат искусствоведения, ученый секретарь Ученого совета, доцент кафедры теории музыки Российской академии музыки имени Гнесиных.
inga.presniakova@gmail.com

Воцило Елизавета Витальевна (Лобня) – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных.
e.kozetochева@mail.ru

Статья посвящена исследованию джазинг-транскрипций сочинений И.С. Баха, выполненных французским пианистом Ж. Лусье — первой крупной фигурой в истории «джазовой бахианы». В статье выявляются индивидуальные особенности транскрипторского метода Лусье, главная из которых определяется «системообразующей» идеей джазового «переинтонирования» целостных произведений Баха. Они предстают в виде «макротем» для варьирования, в процессе которого происходит стилистическая модификация — «модуляция» или трансформация. В числе характерных приемов почерка Лусье названы сохранение базовой формы и тонально-функциональной основы первоисточника, чередование цитированных и варьированных фрагментов оригинального текста, различие степени трансформации тематических и интермедийных разделов в полифонических жанрах, стабильность тембрового компонента (состав джазового трио) и распределение исполнительских функций в ансамбле. Приемы стилистической модификации реализуются через замещение элементов музыкального языка, присущих эпохе барокко, на специфические джазовые: в сфере метроритма — внедрение свинговой ритмики и офф-бита, использование таких частных приемов, как double time, double time feeling, stop-time; в гармонии — диссонирование вертикали оригинала, применение «аккордов с надстройками», техники блокаккордов; в мелодике — использование интонационных идиом, связанных со спецификой блюзового лада; в отношении фразировки — асимметричный синтаксис.

Джазовая трансформация «оправдана» наличием латентных связей между музыкой барокко и джазом: в качестве подтверждения этой идеи в заключении статьи приводятся высказывания академических и джазовых музыкантов.

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 fortepiannoi transkriptsii: monografiia [The history of piano transcription: monography]. Moskva: Deko-VS [Moscow: Publishing house «Deca-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 muzykalnogo 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 desyatletiy 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 poddayushchiisya 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'nyuyu kompozitsiyu XX veka [Introduction to musical composition of the XX century: a tutorial]. Moskva: Vlado [Moscow: Publishing house «Vlado»]. 2004.
10. *Tsaregradskaya T.* Bach i massovaya musykal'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.* Dzhazing 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., Вошчило 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