

THE BEST

of

ПОСЛЕДНИЕ
СКАЗКИ
"ФАБРИКИ ГРЕЗ"

НОСТАЛЬГИЯ
И ПРОДОЛЖЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

HOLLYWOOD



40^e - 50^e годы

THE BEST
of
HOLLYWOOD



40^e - 50^e годы

**ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ИЗ ЛУЧШИХ
АМЕРИКАНСКИХ ФИЛЬМОВ**

Москва, 1996

The Best Of Hollywood

Нотное издание в трех книгах

Книга вторая

**Последние сказки "Фабрики грез" (40 годы)
Ностальгия и продолжение традиций (50 годы)**

Автор-составитель - Ю.Верменич

Аранжировщики - Ю.Маркин, Ю.Чугунов, Г.Файн, Д.Крамер, А.Разин

Предисловие - А.Баташев

Продюсер издания - Кигель М.В.

Пиано, вокал, гитара

Данный сборник, выходящий в трех книгах, представляет собой антологию лучших песен, пришедших в мир джаза и популярной музыки из американских фильмов. Эти мелодии впоследствии стали "вечнозелеными" стандартами, и они по сей день входят в репертуар музыкантов всех стран мира. В нашей стране такая работа является первой попыткой ознакомить учащихся музыкальных школ, студентов училищ и просто любителей джаза с классическим наследием Голливуда. Эти три книги охватывают период в 50 лет. Все темы в них приведены в хронологическом порядке по мере их создания в разные годы истории кино, этого великого жанра искусства XX века.

Издательство благодарит за предоставленные материалы лидера Московского диксиленда "Патефон джаз бэнд" Николая Титова

Редактор - Р.Ясемчик

Консультант - А.Баташев

Корректор - Н.Кузнецов

Фото - В.Лучин, А.Забрин

Технический редактор - С.Цырульников

Художник - Л.Бабаджанян

Отпечатано в типографии "Оригинал-КОН"

Издательство "Мега-Сервис" ЛР №063701 от 24.11.94 г.

© Р.Ясемчик, 1996

© Ю.Верменич. Текст, составление, 1996

© Л.Бабаджанян. Оформление, 1996

Предисловие

Американская песня XX столетия - жанр; которому в истории мировой музыки нет параллелей.

Прежде всего - это не вмещающееся ни в какие представления количество самих песен. Капитализм - это учет, потому точно известно, что с начала века в США зафиксировано порядка полумиллиона песен. Вдумайтесь, в среднем около ста американских песен регистрируется авторскими агентствами еженедельно.

Конечно, главная проблема потребности в таком количестве песен - объем свободного времени, и, по видимому, счастливого, в течение которого хочется петь. Ведь человек поет, когда ему хорошо.

Вторая причина - число людей с музыкальным слухом и качество этого слуха. Согласно статистике, к 70-м годам нашего века в США было 43 миллиона человек, умеющих играть на музыкальных инструментах, причем лидировали фортепиано, орган и гитара - три гармонических инструмента. Таким образом, американское общество в массе обладает развитым гармоническим слухом.

Отсюда - тысячи инструментальных ансамблей, вплоть до духовых и симфонических оркестров в школах, университетах, просто по месту жительства - везде. Отсюда - тысячи вокальных трио, квартетов и всевозможных хоров. Отсюда - качество музыки даже одноразового использования, не говоря о чемпионах.

Музыка насвистывается за рулем и мурлычется за бритьем, слова песен пленяют остроумием, а порой учат мудростям жизни. Американцы указывают автора текстов перед именем композитора, мы же их песенную поэзию не знаем вовсе.

На каком-то рубеже объем американского песенного пласта перешел в неведомое качество. Профессиональная песня приобрела некие черты народной устной культуры. В музыкальном языке песни появились стандартные блоки, выполняющие роль слов в обычной речи. Авторскому волюнтаризму стал противостоять грамматический кодекс растущего музыкального разговорного языка. На богатой песенной базе выросло здание джаза - профессионального игрового музыкального искусства.

Высокие пирамиды требуют широких оснований. В массовости песенного спроса и предложения причина красоты, органичности и глубины гармоний и мелодий лучших американских песен. Они потоком шли с Бродвея, попадали в Голливуд, а оттуда, с экрана, разлетались по всему миру. Однако, завистливый и ухватистый мир не всюду встречал их с распростертыми объятиями. Железный занавес

тщательно скрывал "весь этот Бродвей" от нас, но он просачивался то в образе Любви Орловой, то в музыке Дунаевского, то в репертуаре Цфасмана или Варламова. В страдающем комплексе неполноценности СССР не без помощи профессионалов был поставлен крепкий заслон, как тогда говорили, "глетворному влиянию западной буржуазной эстрады". А что в результате? В результате мы оказались лишенными высококалорийной музыкальной пищи, что привело, увы, к признакам музыкальной дистрофии, на которую все сегодня жалуются, при виде того, что заполняет отечественный эфир.

Все надо делать во-время. В зрелые годы поздно открывать Пушкина, как поздно открывать музыкальный мир Бродвея и Голливуда полувекковой давности. И все же лучше поздно, чем никогда. Время показало, что эта музыка поразительным образом не стареет.

Издатель Рудольф Ясемчик взял на себя тяготы и лавры первопроходца. И лучшее, что он сразу же сделал - поручил составление и комментарий Юрию Верменичу - это самая чудесная награда за наше долгое ожидание. У него, жителя Воронежа, в прежние времена не было никаких шансов получить заказ на подобную работу, которую столичные музыкальные бояре на сторону не отдавали. Любовь и скупуплезность, с какими в течение всей жизни Верменич собирал и изучал наряду с джазом песни американского кино и эстрады, сделали его знатоком, рядом с которым трудно кого-либо поставить.

И еще одно. Лучшие песни Бродвея и Голливуда, попадая в обиход массового и профессионального музицирования, приобрели вариантность - совсем, как в фольклоре. Сегодня их гармонические сетки, отдельные звенья этих сеток, порой отдельные мотивы мелодий, а то и стихотворные тексты на практике существуют в нескольких версиях. Профессиональные исполнители знают эти версии и пользуются ими, аранжируя темы песен к каждому конкретному случаю, порой добавляя свои идеи. Аранжировки для этого издания сделаны безусловными авторитетами, известными джазовыми музыкантами Юрием Чугуновым, Юрием Маркиным, Грегориом Файном, Даниилом Крамером, Андреем Разиным. Нам очень интересны их версии.

Знакомство, освоение, изучение этих песен - очень благодарное занятие. Поэтому лично мне кажется, что эту книгу должны иметь все взрослые и дети, которые имеют хоть какое-то отношение к музыке, хотя бы как неравнодушные слушатели.

Алексей Баташев

Последние сказки “Фабрики грез” (40 годы)

Через 12 лет после изобретения звука кино превратилось в величайшее из всех популярных видов искусства. Голливуд 30-х не имел себе равных. На экран непрерывным потоком выходили превосходные фильмы. Это был период сплошного прогресса, которым могла гордиться американская киноиндустрия.

Но с началом Второй мировой войны (Соединенные Штаты вступили в нее в декабре 1941 года) в кинопроизводстве возникли определенные трудности, которые постепенно привели к снижению качества и количества фильмов, включая мюзиклы. Спад затронул весь шоу-бизнес вообще и сейчас это легко заметить в ретроспективе, ибо если взять на выбор, например, тысячу самых известных “вечнозеленых” песен за 50 лет (1927-1977), то окажется, что более трети из них появились на свет именно в 30-е годы, а в 40-е - лишь четвертая часть.

Во время войны американская экономика находилась на подъеме, цены были заморожены, безработица практически отсутствовала, а зарплата росла, особенно на военных предприятиях. Однако, тогда не так много было мест развлечений, в которых люди могли бы потратить лишние деньги, и одним из немногих общедоступных аттракционов был зал кинотеатра, где особым спросом публики в те годы пользовались шумные комедии и сентиментальные мелодрамы.

Тем не менее, выпуск музыкальных фильмов хотя и сократился, но не прекращался, к тому же в 40-е своего пика в кино достигли такие новые талантливые “звезды” Голливуда, как Бетти Грейлб и Рита Хэйворт, Джин Келли и Микки Руни, продолжали сниматься Фред Астер, Джуди Гарленд и Бинг Кросби, который как раз своего единственного “Оскара” получил за фильм 1944 года “Иду своим путем” (“Going My Way”, режиссер Лео МакКэри) за роль священника.

После окончания войны в американской киноиндустрии произошли значительные перемены. Вначале настроение было эйфорическим, а доходы огромными, но уже в 1946 году ситуация изменилась. Ведущие киностудии столкнулись с непредвиденными проблемами, в основном финансовыми и организационными, поэтому их возможности стали более ограниченными. Ушли в прошлое высокие гонорары за оригинальные сценарии, а восемь крупнейших кинокомпаний вынуждены были уволить четверть своего персонала. На первый план вышли фильмы с социальной направленностью, снятые в полудокументальной, реалистической манере, и к концу этого периода музыкальное наследие Голливуда насчитывала не так уж много мюзиклов и вообще таких фильмов, где звучали какие-либо песни, оставшиеся в памяти последующих поколений. Давайте вспомним в этом разделе нашего сборника о тех песнях и об их авторах, которые безусловно заслуживают этого, хотя они и были больше связаны с первой половиной 40-х.

Композиторы

Гарольд Арлен отличается от своих коллег тем, что когда он начинал свою музыкальную карьеру, то вовсе не собирался стать композитором. Появившись на свет в

Буффало (штат Нью-Йорк) 15 февраля 1905 года как Хаймен Арлак, он познакомился с музыкой в своем доме практически с самого рождения. В 7 лет он уже пел в хоре своего отца, кантора в синагоге, а когда подрос, то с интересом слушал записи и радиопередачи таких джаз-бэндов, как “Memphis Five”, оркестра Бена Поллака с Бенни Гудменом из Чикаго и блюзы Бесси Смит.

Его мать настояла на том, чтобы он брал уроки игры на рояле, и вскоре Хаймен играл и пел на школьных вечерах, был пианистом в местных кинотеатрах, а в 15 лет организовал собственное трио. Для него он писал аранжировки наподобие тех, которые слышал от своих джазовых кумиров, а потом работал с увеличенным составом группы на пароходе, курсирующем по озеру Эри.

Он приехал в Нью-Йорк уже как Гарольд Арлен в самый подходящий момент, так как это был 1925 год, середина “Джазового века”, и стал певцом-пианистом-аранжировщиком в оркестре Арнольда Джонсона, который работал в ревю “Скандалы Джорджа Уайта” в оркестровой яме театра. Это место работы особенно нравилось Гарольду, поскольку там он имел возможность петь между актами.

Затем его пригласил композитор Винсент Юманс в свой новый мюзикл “Great Day” (1929) в роли вокалиста. Интересно, что именно этот первый шаг в области шоу-бизнеса заставил Арлена отказаться в дальнейшем от пения и стать профессиональным композитором. Когда летом того же года его попросили заменить заболевшего пианиста Флетчера Хэндersona в его оркестре, то на основе одной из своих фортепианных вариаций Арлен как-то в антракте написал песню, для которой поэт Тед Коулер сочинил текст и придумал название “Get Happy”. Она оказалась первой профессиональной песней и его первым “хитом” (1930). Он подписал контракт с музыкально-нотным издательством Миллса и закончил на этом свою карьеру вокалиста.

В сотрудничестве с Коулером Арлен написал затем ряд удачных песен для серии уникальных шоу в знаменитом гарлемском ночном клубе “Cotton Club”. Эти великолепные постановки с музыкой Арлена привлекли внимание всего Бродвея, куда позднее и перебрались Гарольд с Тедом. А после нескольких успешных ревю и мюзиклов на Бродвее Арлен в середине 30-х двинулся в Голливуд.

Там он встретил многих своих коллег и в сотрудничестве с другими авторами текстов песен, такими как Эдгар Харбург, Джонни Мерсер, Айра Гершвин, Лео Робин, Ральф Блэйн, Дороти Филдс и снова с Коулером Арлен написал немало превосходных песен, которые когда-либо рождались в Голливуде. Редко какой фильм сам по себе мог бы сравниться с уровнем написанных им для него песен, хотя и бывали счастливые исключения, например, классический “Волшебник из страны Оз” (1939), “Хижина в небесах” (1942), “Штормовая погода” (1943) и “Рождение звезды” (1954).

Текстовики Арлена говорили, что сочинить слова к его мелодиям - это всегда вызов для них, поскольку они никогда не бывают простыми и требуют такого же незаурядного текста. Но Арлену как правило везло на соав-

торов и со своей обычной скромностью он даже иногда приписывал им в заслугу успех и популярность той или иной песни. Но в любом случае следует признать, что именно перо такого мастера, как Гарольд Арлен, могло превратить популярную песню в произведение искусства.

Песни Гарольда Арлена оказались настолько тесно переплетены с музыкой всей американской песенной традиции, что они как будто существовали всегда. Его мастерство неизмеримо обогатило популярную музыку в целом. Ему удавалось достигнуть этого особого, хрупкого баланса между интеллектуальным и интуитивным в своей работе, что делало (и делает) его песни одновременно привлекательными как для широкой публики благодаря их непосредственности, так и для профессиональных музыкантов благодаря его совершенному владению техникой композиционного мастерства.

Гарольд Арлен умер в Нью-Йорке 23 апреля 1986 года в возрасте 81 года. Эдвард Джаблонский написал его биографию в виде книги под названием - "Счастлив с блюзом" (1962).

Гарри Уоррен (Сальваторе Гваранья, 1893-1981). Родился в Бруклине (Нью-Йорк), самоучкой освоил игру на рояле и в 15 лет уже работал пианистом-аккомпаниатором для немых фильмов. После военной службы был "демонстратором песен" в музыкальном издательстве "Шapiro, Бернстайн и Ремик", и затем в 1922 году имел первый успех с собственной песней "Rose Of The Rio Grande", а в 1928 году - с хитом "Nagasaki". Являлся также автором музыки к нескольким бродвейским шоу, а с начала 30-х работал по контракту в крупнейших голливудских кинокомпаниях "Уорнер Бразерс" (1932-39), "XX век - Фокс" (1940-44), "М-Г-М" (1944-52) и "Парамаунт" (1952-61). Тексты для его песен тогда писали Эл Дюбин, Джонни Мерсер, Артур Фрид и Гарольд Адамсон, а наиболее известными фильмами с его музыкой были "42-я улица" (1933), "Дамы" (1934), "Золотоискательницы с Бродвея" (1935), "Хелло, Фриско, хелло" (1943) и "Девушки Гарвея" (1945).

Несмотря на то, что имя Гарри Уоррена оказалось в первом ряду мастеров американского киномузикла еще в 30-е годы, нам оно стало знакомо только в 40-е, главным образом, благодаря знаменитому фильму "Серенада Солнечной долины" (с участием Гленна Миллера), к которому он написал все песни вместе с поэтом Маком Гордоном, своим постоянным сотрудником в течении работы на студии "XX век - Фокс". С ним же он написал в дальнейшем также и все песни для второго фильма с участием Г. Миллера "Жены оркестрантов". На наших пластинках Апрельского завода имя Уоррена впервые появилось в 1946 году, когда оркестр А.Цфасмана (с И. Шмелевым) записал его песню "Чем больше вижу" ("The More I See You"), хотя еще в 30-х А.В.Варламов использовал некоторые обработки его мелодий ("На карнавале").

После Голливуда в 60-е годы Гарри Уоррен работал в качестве свободного автора. Он умер в Лос Анджелесе 22 сентября 1981 года. Из наиболее популярных песен Уоррена был составлен мюзикл "The Lullaby Of Broadway Or Harry Who?", который шел на Бродвее в 1979 году.

Виктор Янг приехал в Голливуд в 1936 году и последующие 20 лет его жизни были заполнены невероятным количеством созданной им музыки. Он был автором песен, композитором, аранжировщиком, музыкальным директором и дирижером в 350 фильмах! Его разносторонняя музыкальная деятельность сводилась не только к написанию партитур для фильмов, он также участвовал в ряде регулярных ведущих радиопрограмм и был студийным бэнд-лидером на фирме грамзаписи "Десса". Сам он был похож на неиссякаемый источник мелодий. Музыка давалась ему очень легко - стоило Янгу сесть за рояль, как мелодии будто лились из-под его пальцев. Он был рожденным музыкантом и множество песен и тем из его фильмов до сих пор являются частью репертуара популярной музыки.

Виктор Янг родился в Чикаго 8 августа 1900 года в польской семье (отец был оперным певцом) и начал играть на скрипке в 6 лет. После смерти матери в 1910 году его вместе с сестрой отправили жить к родственникам в Варшаву. Там Виктор стал студентом консерватории, где одним из его учителей был Роман Статковский, ученик Чайковского. Его сольный дебют как скрипача состоялся с Варшавским симфоническим оркестром, а через год концертной работы Варшавское филармоническое общество презентовало ему скрипку Гварнери.

Первая мировая война прервала карьеру Янга. В 1917 году он был арестован как шпион после своего сольного концерта в России, но бежал с помощью одного офицера-большевика, которому понравилась его игра. Ему удалось вернуться в Варшаву, где он был вновь арестован, но на этот раз немцами. Его талант скрипача опять спас ему жизнь, и Виктора освободили под честное слово, приказав оставаться в Варшаве. Теперь его единственным желанием было вернуться в Америку и в феврале 1920 года он наконец оказался в Нью-Йорке.

В 20-е годы Янг был концертмейстером в театрах Чикаго, где со своим оркестром играл и аранжировал музыку к немым фильмам, а через два года он заключил контракт с фирмой грамзаписи "Brunswick". В дальнейшем Янг был связан с более крупной фирмой "Десса" и почти каждый артист делал там свои записи в сопровождении его студийного оркестра. В декабре 1935 года ему предложили контракт с кинокомпанией "Парамаунт" и через несколько месяцев он прибыл в Голливуд, откуда уже больше не уезжал и где достиг новых высот своей карьеры.

Несмотря на определенные технические требования киноиндустрии, музыка Янга всегда отличалась теплотой мелодии. Даже в партитуре к триллеру "Неприглашенный" (1944) о сверхъестественных явлениях его любовная тема была столь красивой, что множество людей обратилось с просьбой сделать ее запись. Янг произвел дополнительно некоторую полировку этой мелодии и в 1946 году "Stella By Starlight" стала одной из самых прекрасных тем в истории киномузыки.

Янга иногда принимали за боксера легкого веса, он был крепким, здоровым человеком, и когда в последний год его жизни доктора запретили ему курить и выпивать, он послал всех к черту. Одна из его самых последних кинопартитур была и одним из его высших достижений -

это фильм “Вокруг света в 80 дней” (1956), к которому он написал серию музыкальных картин, а также заглавную тему, позднее усиленную лирическим текстом и ставшую большим хитом. В течение жизни Янга 19 его партитур были в разные годы представлены к награде Академии киноискусства, но только за “Вокруг света” он получил своего единственного “Оскара” - посмертно. Виктор Янг скончался от сердечного приступа 11 ноября 1956 года в Палм Спрингс (Калифорния).

Джюл Стайн родился в Англии (Лондон, 31 декабря 1905 года), но всегда казался более американским композитором, чем многие из его коллег, родившихся в Новом Свете. В 1913 году его семья переехала за океан и обосновалась в Чикаго. Там Джюл добился таких успехов в игре на рояле, что в качестве 9-летнего вундеркинда выступал солистом с симфоническими оркестрами Чикаго и Детройта. В 13 лет он получил стипендию имени Моцарта для продолжения музыкального образования в колледже.

Однако, в те годы Чикаго был джазовой столицей США, где Луис Армстронг и Кинг Оливер, прибывшие сюда из Нового Орлеана, познакомили молодежь с подлинным джазом. Почувствовав к нему большой интерес, Джюл Стайн оставил занятия классической музыкой и возглавил танцевальный оркестр, выступавший в чикагских отелях и клубах (одно время в нем играли даже Бенни Гудмен и Бикс Байдербек). Уже тогда Стайн проявил свои способности композитора и его первой известной песне “Sunday” (1926) суждено было стать “вечнозеленым” стандартом (см. “Джаз-галерея. Лестер Янг” на “Мелодии”, 1989 год).

В середине 30-х Стайн приехал в Голливуд, так как его незаурядный талант и основательные знания в области гармонии и оркестровки привлекли к нему внимание кинодеятелей. Вместе с автором песенных текстов Сэмми Каном, с которым Стайн работал до 1954 года, он сочинял популярные песни для музыкальных фильмов, но с 1947 года стал писать больше для Бродвея. Один из его самых успешных мюзиклов “Джентльмены предпочитают блондинок” (1949) был в некотором смысле пародией на шумный джаз 20-х годов, а в его киноверсии (1953) главные роли исполняли Мэрилин Монро и Джейн Рассел.

Джюл Стайн был одним из наиболее преуспевающих мастеров популярной музыки США, имел много разных наград и премий, но при этом всегда оставался как бы в тени. “Только исполнитель творит песню”, утверждал он и охотно уступал свою славу певцам. Критики подчеркивали легкость и изысканность песен Стайна. Вершиной его творчества явился мюзикл “Смешная девчонка” (1964 год, 1348 спектаклей), партитура которого получила награду “Грэмми”, а его экранизация (1968) принесла исполнительнице главной роли Барбаре Страйсенд премию “Оскар”.

Стайн написал музыку почти к 40 кинофильмам и двум десяткам мюзиклов, работал постановщиком, был также продюсером в кино, театре и на телевидении. Он умер 20 сентября 1994 года. Есть биографическая книга “Джюл” Т.Тэйлора (Нью-Йорк, 1979). Его сын Стэнли Стайн (р. 1930) - способный автор текстов песен, из которых среди

джазовых музыкантов и вокалистов наиболее популярна “The End Of A Beautiful Friendship”

Дэвид Раксин происходит из Филадельфии, где он родился 4 августа 1912 года. Его отец был там дирижером оркестра, игравшего музыку к немым фильмам, и по субботам приводил в кинотеатр своего маленького сына (“Я сидел в оркестровой яме и следил за его палочкой, на конце которой светилась крохотная лампочка. Я был очарован самой идеей киномузыки и решил, что именно ею и буду заниматься, когда вырасту).

Дэвид изучал игру на рояле с преподавателем музыки, в школьном оркестре играл на рояле и ударных, а с деревянными духовыми инструментами он познакомился с помощью отца, который был хорошим кларнетистом. В 12 лет Раксин организовал свой танцевальный бэнд, который выступал на вечеринках, а в 15 он уже стал полноправным членом музыкального союза. Одновременно он учился в университете штата Пенсильвания, где его педагогом по композиции был Харл МакДональд, играл со своим оркестром на радио и между делом составил словарь джазовой терминологии.

В 1933 году Раксин приехал в Нью-Йорк, где работал пианистом и аранжировщиком в разных составах, включая первый биг-бэнд Бенни Гудмена. Его оркестровки пользовались таким успехом, что ему предложили контракт с крупнейшим музыкальным издательством Хармса, с которым он был связан в течение двух лет, а потом пришло предложение из Голливуда. Ему было только 23 года, когда осуществилась его мечта стать кинокомпозитором.

Альфред Ньюмен порекомендовал его Чарли Чаплину, чтобы аранжировать партитуру к фильму “Новые времена”, и это была первая работа Раксина на “фабрике грез”. Через 10 дней после бесконечных споров Чаплин его уволил, но вскоре передумал и потом они вместе работали над фильмом в течение пяти месяцев. (“Чарли был инстинктивным музыкантом, он знал лучше любого другого, какой должна быть музыка к его фильмам, и умел заставить понять это”).

В 1936-43 годах Дэвид Раксин писал и аранжировал для множества фильмов, в том числе короткометражных, мультипликационных и документальных. Это были годы, когда он совершенствовал свое мастерство. Признание к нему как к первоклассному композитору пришло только в 1944 году благодаря его партитуре к фильму “Лора”. Этот детектив студии “XX век - Фокс” не претендовал стать киноклассикой, но после его выхода на экраны все музыкальные магазины оказались завалены заявками на запись главной темы. Издатели попросили Раксина превратить ее в песню, Джонни Мерсер написал к ней слова, и так родился “эвергрин” “Laura”, популярность которого с тех пор не увядала никогда.

Большим успехом пользовалась также его тема “Slowly” (из кинофильма “Падший Ангел”, 1945) и в последующие три десятилетия Раксин написал музыку еще почти к 60 фильмам. В 1962 году вышел “Запоздалый блюз” (режиссер Джон Кассаветес), история о джазовых музыкантах с участием Бобби Дарина и Стеллы Стивенс, для чего Раксин сочинил дюжину пьес с различной джазовой ориентацией.

В 40-е Дэвид Раксин был учеником великого Арнольда Шенберга, который тогда уже жил в Лос Анджелесе, и помимо киномузыки в его активе немало концертных инструментальных работ для больших и камерных составов. Есть несколько долгоиграющих пластинок, где он дирижирует собственными произведениями. Много времени он также отдавал музыкальному образованию и в течение ряда лет вел свой класс киномузыки в университете Южной Калифорнии.

Авторы текстов песен.

Тед Коулер (1894-1973), один из основных соавторов Гарольда Арлена. Родился в Вашингтоне, после окончания школы был тапером-пианистом в кинотеатрах немых фильмов, затем писал песни и либретто для бродвейских мюзиклов и ревю типа Эрла Кэррола. В конце 20-х Коулер познакомился с Арленом и сотрудничал с ним многие годы. Вместе они создали ряд великолепных шоу "Cotton Club Parade" в знаменитом гарлемском ночном клубе, а с 1934 года Тед Коулер работал в Голливуде. Кроме Арлена его партнерами по песням были также Р.Блум, С.Фэйн, Дж.Мак-Хью и другие.

Эл Дюбин (1891-1945) чаще всего сотрудничал с Гарри Уорреном в 30-е годы. Он родился в Швейцарии (Цюрих), но с 1893 года жил в США. В 20-е работал на Бродвее, где был в штате служащих различных музыкальных издательств и писал песни для театральных постановок. Его первой большой удачей стал текст, написанный им для романтического дуэта "звезд" того времени Гертруды Лоренс и Джека Бьюкенена в "Шарлот-ревю" (1926). С 1929 года Дюбин находился в Голливуде, работая там по контракту со студией "Уорнер Бразерс" вместе с Уорреном. Его песня "Lullaby Of Broadway" (1935) была отмечена наградой Академии киноискусства. Дюбин являлся одним из самых плодовитых текстовиков в американской популярной музыке. В частности, для фортепианной композиции Виктора Герберта "Indian Summer" (1919) спустя 20 лет он написал прекрасный лирический текст и эта пьеса стала хитом в записях оркестров Гленна Миллера и Томми Дорси.

Мак Гордон (1904-1959) - это один из ближайших сотрудников Г.Уоррена в 40-е годы. Он родился в Польше (Варшава) и еще ребенком приехал с родителями в США. После школы пел партии сопрано в минстрел-шоу и участвовал в водевильных спектаклях и музыкальных комедиях. Недолго поработав на Бродвее, Гордон в 1929 году одним из первых осел в Голливуде (вначале по контракту с "Парамаунт"), где в дальнейшем написал около 200 песен к 50 кинофильмам. В 30-е годы он был преимущественно соавтором Гарри Ривела, а в 40-е работал в основном с Уорреном, вместе с которым создал все знаменитые песни из фильмов "Серенада Солнечной долины" и "Жены оркестрантов" (с участием оркестра Гленна Миллера).

Нед Вашингтон (1901-1976). Несмотря на свое начальное техническое образование, был автором целого ряда хитов. Путь в шоу-бизнес Вашингтон также начал на Бродвее, где сочинял песни к "серийным" мюзиклам Эрла

Кэррола, к различным выпускам "Черных птиц" и "Вандербилт-ревю". Среди его первых удач - "I'm Getting Sentimental Over You" (главная тема оркестра Томми Дорси) и "Smoke Rings" ("сигнал" Глена Грэя и его "Каса Ломы"), обе 1932 года. С середины 30-х и до 60-х Вашингтон работал в Голливуде с местными кинокомпозиторами (В.Янг, Б.Кейпер, Д.Темкин), где писал тексты к их заглавным и тематическим мелодиям. Его песни 12 раз представлялись к награде Академии киноискусства, но получили ее только "When You Wish Upon A Star" (из фильма Уолта Диснея "Пиноккио", 1940) и "High Noon" ("Ровно в полдень", 1952). Был директором Американского общества композиторов, авторов и издателей, в 1950 году избран почетным гражданином своего родного города Скрэнтона (штат Пенсильвания).

Сэмми Кан (Сэмюэль Коэн, 1913-1993), один из самых значительных авторов популярных песен. Родился в Нью-Йорке, где после окончания школы был скрипачом и пианистом в водевильном оркестре. В 30-х организовал свой танцевальный бэнд, его партнером был Сол Чаплин. вместе с которым Кан в 1937 году написал слова к популярной еврейской мелодии Шолома Секунды "Bei Mir Bist Du Schon" (1932), и она стала великим бестселлером в записи вокального трио сестер Эндрюз.

Сэмми Кан был также автором либретто к постановкам нескольких ревю типа "Connie's Hot Chocolates" (1936) и "Cotton Club Parade" (1939), а в 1940 году уехал в Голливуд, где его постоянными соавторами стали композиторы Джюл Стайн и Джеймс Ван Хьюзен. Впоследствии за свои работы он 4 раза получал награду Академии киноискусства, а помимо кино писал песни специально для таких исполнителей, как Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Перри Комо, Вик Дэмон, Поль Анка, Барбара Страйзенд и др.

В 1955 году Кан стал музыкальным издателем, а в 60-х появлялся на телевидении в тематических программах, посвященных его песням, а в 1974 году выступал на Бродвее в качестве актера, сыграв главную роль в шоу "Слова и музыка". Был избран президентом общества "Songwriters Hall Of Fame" (1972) и являлся членом совета директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. В 1974 году он написал и выпустил в Нью-Йорке свою автобиографическую книгу "I Should Care" ("Я надеюсь"), по названию одной из его известных песен 40-х годов.

From "SUN VALLEY SERENADE" IN THE MOOD

Music by JOE GARLAND,
Words by ANDY RAZAF,
Arr. by GREGORY FINE

Блюзовый "рифф", на котором основана эта популярная джазовая тема, еще в начале 30-х встречался в записях других музыкантов (Флетчер Хэндерсон, Дон Рэдмен, Клод Хопкинс, Джо Марсала) под другими названиями, пока тенорист Джо Гарленд (1907-1977), игравший тогда с оркестром Эдгара Хэйса, не сделал из него известную композицию в 1938 году. Вначале он дал свою аранжировку в оркестр Арти Шоу, но тот никогда ее не записывал, так как она занимала по длительности значительно больше времени звучания одной стороны 78-оборотной пластинки. Но когда эта пьеса попала в руки Гленна Миллера, то он и его аранжировщик Джерри Грэй убрали из нее все лишнее и превратили в законченный шедевр лаконичности и свинга.

Под названием "In The Mood" ("В настроении") Миллер записал свою версию на пластинку 1 августа 1939 года и она стала его первым знаменитым хитом. Она также начиналась со знакомого 12-тактового "риффа" саксофонов, исполняемого дважды, затем следовали переключки тенора с альтом и соло трубы, а в финале Миллер остроумно использовал неоднократное повторение тех же "риффов", постепенно затухающих и почти исчезающих, но внезапный туттийный взрыв на форте всего оркестра в целом, повторяющего этот цикл, как бы ставил точку, завершая пьесу. Это был очень привлекательный и эффектный, типично миллеровский прием, нечто вроде музыкальной игры в кошки-мышки, что неизменно вызывало восторг танцующей публики.

Впоследствии Миллер использовал "In the Mood" в качестве вставного номера в фильме "Серебристая Солнечная долина" (1941), где он снимался вместе со своим оркестром. Главным образом, благодаря его фильму эта тема стала известна и нашим любителям джаза еще во времена записей на рентгеновских "ребрах". Она была невероятно популярна в нашей стране просто под названием "Лид-отель", так как в картине она звучит на танцах именно в этом "отеле", построенном в кинопавильоне.

Эта инструментальная тема имела также свой стихотворный текст, но в основном она прославилась на весь мир именно в классической аранжировке Гленна Миллера и превратилась в музыкальный символ целой эпохи, включавшей военное и послевоенное поколения. Она звучала в оккупированной немцами Европе, даже в гетто и концлагерях, как знак сопротивления Третьему рейху. Она звучала из бомбоубежищ Би-Би-Си и в освобожденном Париже как знак победы над фашизмом. В 40-х московские школьники (а ныне мэтры джаза) отплясывали под "Лид-отель" на танцплощадках, в 50-х стильный "In The Mood" неизменно гремел на студенческих танцах. За последние 50 лет в мире не сыщется ни одного оркестра, который не имел бы в своем репертуаре этот великий джазовый "эвергрин".

Из вокальных исполнений можно назвать, например, записи бывшего миллеровского квартета "The Modernaires" ("Salute To Glenn Miller") и квартета сестер Кларк ("Salute To The Big Bands").

First system of musical notation, consisting of a grand staff with treble and bass clefs. The music is in a minor key and features a melodic line in the treble and a bass line in the bass. There are some markings above the treble staff, possibly indicating dynamics or articulation.

Second system of musical notation. The bass line includes the following chord markings: Db_7 and Ab_7 .

Third system of musical notation. The bass line includes the following chord markings: Eb_7 and $A_7 Ab_{11}$.

Fourth system of musical notation. The bass line includes the following chord markings: Ab_{13} , Gb_{13} , E_7 , E_9 , Eb_9 , Ab_6 , $Cb_9 Bb_9$, and $Eb_9(+11)$.

Fifth system of musical notation. The bass line includes the following chord markings: Ab , $Cb_9 Bb_9$, E_9 , Eb_9 , Ab_6 , Bb_9 , E_9 , and Eb_9 .

Sixth system of musical notation. The bass line includes the following chord markings: Ab , A_m / Eb , B / Eb , Eb_9 , and Ab .

Seventh system of musical notation. The bass line includes the following chord marking: Ab_{13+11} .

IN THE MOOD

I

(Words by ANDY RAZAF)

Mr. Whacha call it whacha doin' tonight,
Hope you're in the mood tonight and feelin' just right.
How's about a corner and a table for two,
When the music's mellow in a gay rendez-vous.
Mister, you've been hungry for some musical food -
You gotta do some dance to put you right in the mood.

Mr. Whacha, you call them it's a timely idea,
Something swings a dealer will be good to my ear.
Everybody must agree the dance in a charm,
When you have a certain one you love in your arm.
Just a now for two will be sweet in a loo -
Oh, do! You put me right in the mood!

In the mood - until I chart it,
In the mood - you get me started,
In the mood - oh, while I hug it
We're absolutely, positively in the mood!
Hep-hep-hep - with Mr. Miller,
Step-step-step - I hear the dealer,
Slap-slap-slap - oh, what a thriller!
We've hugging and we're mugging and we're in the mood!

II

(Words by JOE GARLAND)

Who's the livin' dolly with the beautiful eyes,
With a pair of lips, I'd like to try 'em for size,
I'll just tell her: "Baby, won't you swing it with me?"
Hope she tells me maybe what a wing it will be.
So I said politely: "Darling, may I intrude?",
She said: "Don't keep me waitin' when I'm in the mood".

First I held her lightly and we started to dance,
Then I held her tightly what a dreamy romance!
And I said: "Hey, baby, it's a quarter to three,
There's a mess of moonlight, won't cha share it with me?"
"Well", she answered, "Mister, don't cha know that it's rude,
To keep my two lips waitin' when they're in the mood!"

In the mood - that's what she told me,
In the mood - and when she told me,
In the mood - my heart was skippin',
It didn't take me long to say "I'm in the mood now!"
In the mood - her crazy lovin',
In the mood - what I was missin'
It didn't take me long to say "I'm in the mood now!"

From "WATERLOO BRIDGE"

AULD LANG SYNE

OLD SCOTTISH MELODY,
Arr. by GREGORY FINE

Это старинная шотландская мелодия, написанная на стихи знаменитого поэта XVIII века Роберта Бернса. Она называется "Шотландская застольная" (или "Старая дружба"), но среди наших любителей кино получила название "Вальс горящих свечей", так как была когда-то использована для создания романтического настроения в прекрасном фильме "Мост Ватерлоо", где герои танцуют под эту музыку в клубе "Горящие свечи". Всемирно знаменитую картину "Waterloo Bridge" в неподвластном времени жанре мелодрамы снял в 1940 году режиссер Мервин ЛеРой на студии "Метро-Голдвин-Мейер" по сценарию С.Н.Бермана, главные роли исполняли Вивьен Ли и Роберт Тэйлор, а общее музыкальное сопровождение, в основе которого были песни и марши 1-й мировой войны, аранжировал Герберт Стотгарт.

Это один из тех редких случаев, когда традиционная мелодия далекого прошлого, включенная в фильм, становится его органической частью в такой степени, что ностальгически ассоциируется только с ним.

Should auld acquaint-ance be for- got And ne- ver brought to
mind? Should auld acquaint-ance be for- got And days of
Auld Lang Syne? And here's a hand, my trust- y friend And
give a hand of thine; We'll take a cup of
kind- ness yet For Auld Lang Syne.

The musical score is presented in a grand staff format, with a vocal line on the upper staff and a piano accompaniment on the lower staff. The piano part includes various chords and melodic lines. The lyrics are written below the vocal line. The score is divided into several systems, each with a key signature change indicated by a sharp sign on the F line of the upper staff.

From "SUN VALLEY SERENADE"
CHATTANOOGA
CHOO CHOO

Music by HARRY WARREN,
 Words by MACK GORDON,
 Arr. by GREGORY FINE

Наверняка во всем многообразном музыкальном наследии Голливуда не найдется другой темы, которая имела бы столь продолжительный резонанс, во всяком случае, у нас в России. И ни один другой фильм не мог бы сравниться по своей музыкальной значимости с "Серенадой Солнечной долины", оказавшей огромное влияние на целое поколение наших джазменов. Блестящая игра оркестра Гленна Миллера в этом фильме породила сотни новообращенных любителей джаза в нашей стране, а иные остались ими навсегда.

Весной 1941 года весь оркестр Гленна Миллера отправился в Голливуд, где 24 марта началась работа над этим фильмом. Еще в конце 30-х киномагнаты заметили, что появление джаз-оркестров на экране привлекает публику в кинотеатры, даже если сам фильм невысокого качества, и в чисто голливудской манере они начали представлять эти оркестры с максимальной помпой и минимальной достоверностью в самых различных картинах.

К 1941 году, когда мода на свинговые биг бэнды в Америке достигла своих самых головокружительных высот, в Голливуде усердно трудилось множество оркестров. Все они делали фильмы, которые тут же забывались. Однако, этого не произошло с Гленном Миллером и его "Серенадой Солнечной долины". Сторонник достоверности и точности, он настаивал на тщательной разработке какого-то правдоподобного сценария, перед тем как предстать перед камерой на студии "XX век - Фокс". Он потребовал, чтобы его ансамбль являлся неотъемлемой частью всей истории фильма, а не просто участвовал в каких-то случайных, вставных сценах, как это было со многими другими оркестрами. К этому времени Миллер достиг статуса "звезды" и требовал теперь, чтобы с ним обращались именно как со "звездой".

Сам фильм (режиссер Брюс Хамберстон) был снят очень быстро, в течение всего одного месяца, но ему суждено было стать выдающимся памятником во всей истории Гленна Миллера. Многие наши джазовые музыканты-ветераны называют сегодня "Серенаду Солнечной долины" отправной точкой своей карьеры.

Этот фильм был приобретен нами еще в годы войны и потом неоднократно демонстрировался на наших экранах в течение последующих 50 лет. В нем также снимались "королева" фигурного катания на льду, многократная олимпийская чемпионка тех лет Соня Хени, знаменитый американский комик Милтон Берл, а сам Миллер проявил незаурядные актерские качества, убедительно сыграв роль руководителя оркестра "Веселые трубадуры" Фила Кори.

"Чаттануга" является центральной сценой фильма, которая включает музыку, пение и танцевальный номер. Ее исполняли Тэкс Бенекке, Пола Келли, вокальный квартет "Modernaires" и танцоры - братья Николас с Дороти Дэндридж. 7 мая 1941 года эта тема впервые была записана Миллером на пластинку, которая стала первым "золотым диском" в истории джаза.

Pardon me, boy
 I can afford
 There's gonna be

is that the Chat- ta- noo-ga Choo-choo
 to board a Chat- ta- noo-ga Choo-choo
 a cer- tain part- y at the stat- ion

Track twenty nine,
 I've got my fare
 Sat- in and lace

Boy, you can gim- me a shine
 And just a trif- fle to spare
 I used to call- fun- ny face

You leave the

Penn-sil va- nia stat-ion 'bout a
When you hear the whis-tle blow-ing

1. 2.

quar-ter to four,
eight to the bar

Read a ma- ga- zine and then you're in Bal- ti- more
Then you know that Ten- nes- see is not ve- ry far,

Din- ner in the din- er
Shov- el all the coal in,

no- thing could be fin- er
got- ta keep it roll- in'

than to have your ham and eggs in

1.

Ca- ro- li- na

Woo, Woo, Chat-ta-noo-ga There you are

2.

She's gonna cry

un- til I tell that I'll ne- ver roam,

So

Chat-ta- noo-ga choo-choo

Won't you choochoo me home.

From "SUN VALLEY SERENADE"

I KNOW WHY (AND SO DO YOU)

Music by HARRY WARREN,
Words by MACK GORDON,
Arr. by GREGORY FINE

Не считая увертюры, это фактически первая мелодия, с которой начинается музыка фильма "Серенада Солнечной долины". В нем эту песню исполнял дуэт певицы оркестра Вивиан Доун (актриса Линн Бэри) и пианиста Теда Скотта (актер Джон Пэйн), за них на звуковой дорожке пели Лоррейн Эллиот и Рэй Эберли. Это настоящий гимн любви с удивительными лирическими стихами, которые в свое время у нас нередко пели в русском переводе ("Мне декабрь кажется маем...").

Гленн Миллер вспоминал: "Когда мы записывали звуковую дорожку, послушать нас пришел даже шеф студии "XX век - Фокс" Дарил Занук со всей своей свитой. Играть в их зале звукозаписи было одно удовольствие, наш оркестр никогда не звучал так хорошо на пластинках".

Why do ro- bins sing in De- cem-ber Long be-fore the spring- time is due? And

ev- en though it's snow- ing vi- o- lets are grow- ing - I know why and so do

you. Why do breez- es sigh eve- ry eve- ning Whis- per- ing your name as they

do? And why have I the feel- ing stars are on my ceiling -

I know why and so do you.

When you smile at me -

Chords: G7, C⁷ sus, C-9, Fadd9, G^b, C-9, FΔ, Dm7

I hear gip-sy vi- o- lins,

When you dance with me I'm in

Chords: G^b, C-13-9, FΔ9, Dm, E-9-5, Am, D9

heav-en when the music be- gins.

I can see the sun when it's raining,

Chords: Gm, F#^o, G7, C9, F, Dm, Gm7, C-9

Hid-ing eve-ry cloud from my view,

And why do I see rain- bows

Chords: F, F7, B^bΔ, E^b, A7, Dm, Am/C

when you're in my arms -

I know why and so do you

Chords: B^bΔ, E+9, E^b9, D-9, G7, C7 sus C-9, A7-5, D7

Chords: G9, C9 sus, C7+5, G^bΔ9, FΔ9

From "BABES ON BROADWAY"

HOW ABOUT YOU

Music by BURTON LANE,
Words by RALPH FREED,
Arr. by GREGORY FINE

Песня одного из наиболее значительных композиторов популярной музыки Бродвея и Голливуда Бертон Лейна (р. 1912), впервые прозвучавшая в киномюзикле "Дети на Бродвее", снятого студией "Парамаунт" в 1941 году с участием Джуди Гарленд и Микки Руни в серии других подобных музыкальных фильмов этой молодой тогда пары. В 50-х удачные записи песни сделали Фрэнк Синатра с оркестром Нельсона Риддла, Розмари Клуни с вокальным квартетом "The Hi-Lo's", а также она же с Бингом Кросби.

The first system of musical notation shows the beginning of the piece. It consists of a grand staff with a treble clef and a bass clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is common time (C). The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The first few notes of the melody are G4, A4, B-flat4, and C5.

I like New York in June

How a-bout you

The second system of musical notation continues the piece. It features a grand staff with a treble clef and a bass clef. The key signature remains two flats, and the time signature is common time. The melody continues in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. Chord symbols are placed below the bass line: E-flat, Fm, Gm7, Gb0, and Fm7.

I like a Gershwin tune

How a-bout you

The third system of musical notation continues the piece. It features a grand staff with a treble clef and a bass clef. The key signature remains two flats, and the time signature is common time. The melody continues in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. Chord symbols are placed below the bass line: B-flat9 sus B-flat9, E-flat, Fm, Gm7, Gb0, and G0.

I love a co-sy fire-side

when storm is due

The fourth system of musical notation continues the piece. It features a grand staff with a treble clef and a bass clef. The key signature remains two flats, and the time signature is common time. The melody continues in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. Chord symbols are placed below the bass line: C-9, A0, A-bm6, Dm7, and G7.

I like po- ta- to chips, moon light and mo- tor trips How a- bout you

Musical notation for the first system, including piano accompaniment and chord symbols: Cm7, Dm6, Am7, D7, GΔ.

I'm mad a- bout new books can't get my

Musical notation for the second system, including piano accompaniment and chord symbols: Fm7, Eb, Fm, Eb/G, Gb0, Fm7.

fill And James Dur- an- te's look

Musical notation for the third system, including piano accompaniment and chord symbols: Bb9 sus, Bb7, Eb9 sus, Eb9.

give me a thrill Hold- ing hands in the mo- vie show

Musical notation for the fourth system, including piano accompaniment and chord symbols: AbΔ, Db7, Gm7.

When all the light are low May not be new But I like it

Musical notation for the fifth system, including piano accompaniment and chord symbols: F#m7, B7, Fm7, Dm7, G-9, Cm7, F7.

How a- bout you?

Musical notation for the sixth system, including piano accompaniment, chord symbols, and a "rit." marking.

From "

BLUES IN THE NIGHT

Music by HAROLD ARLEN,
Words by JOHNNY MERCER,
Arr. by YURI CHUGUNOV

Не имеющая никакого отношения к блюзу, эта прекрасная мелодия, тем не менее, заслуженно стала "вечнозеленым" стандартом вскоре после своего представления в одноименном кинофильме (1941). Стиль и настроение этой песни были удачно переданы в записи оркестра Джимми Лансфорда, сделанной в декабре того же года, а также оркестра Арти Шоу (вокал "Хот Липс" Пейджа). Записывали не раз эту тему Бенни Гудмен и Гленн Миллер, известны ее канонические интерпретации Эллой Фитцджералд, Фрэнком Синатрой и т.д. Из-за очень похожего названия ее иногда путают с пьесой 20-х годов Фреда Фишера "Blue Is The Night", которую Я.Скоморовский записал еще в 1932 году, а Д.Эллингтон - в 1946 году.

My ma- ma done tol' me when I was in knee- pants My

Musical notation for the first system, including vocal line and piano accompaniment. The piano part features a Bb13+11 chord.

ma- ma done tol' me Son! I wo- man'll sweet talk, and give ya the big eye,

Musical notation for the second system, including vocal line and piano accompaniment. The piano part features Bb13, Eb, and Eb7 chords.

But when the sweet talk is done a wo- man's a two face a

Musical notation for the third system, including vocal line and piano accompaniment. The piano part features Bb9, F7, Bb, and F9 chords.

worrisome thing who'll leave ya't sing the blues in the night

Musical notation for the fourth system, including vocal line and piano accompaniment. The piano part features C7, F7, Bb, B7, Bb, C7, and Bb chords.

Now the rain's a-fall-in' hear the train a call-in' whoo-ee (my

Musical notation for the first system. The piano accompaniment is in the left hand, and the vocal line is in the right hand. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The piano part features chords Bb13, Eb, and F7. The vocal line has notes corresponding to the lyrics, with some notes marked with a '7' and an upward-pointing arrow.

ma-ma done tol' me) Hear dat lone some wis-tie Blow-in' cross the tres-tle,

Musical notation for the second system. The piano accompaniment continues with chords Eb, Ebm9, and F-9. The vocal line continues with notes for the lyrics, including triplets and slurs.

who-ee (my ma-ma done tol' me) a whoo-ee-duh-who-ee, ol'

Musical notation for the third system. The piano accompaniment features chords Bb and F9. The vocal line includes a melisma on 'who-ee' with a dashed line and a fermata, followed by 'a whoo-ee-duh-who-ee, ol'.

click-e-ty clack's a-echo-in' back the blues in the night

Musical notation for the fourth system. The piano accompaniment features a complex chord progression including C7, F7, Bb, Ab7, Db+9, and Gb7. The vocal line continues with notes for the lyrics, including triplets and slurs.

Musical notation for the fifth system. The piano accompaniment features chords A+9 and Bb. The vocal line continues with notes for the lyrics, including triplets and slurs.

From "ORCHESTRA WIVES"

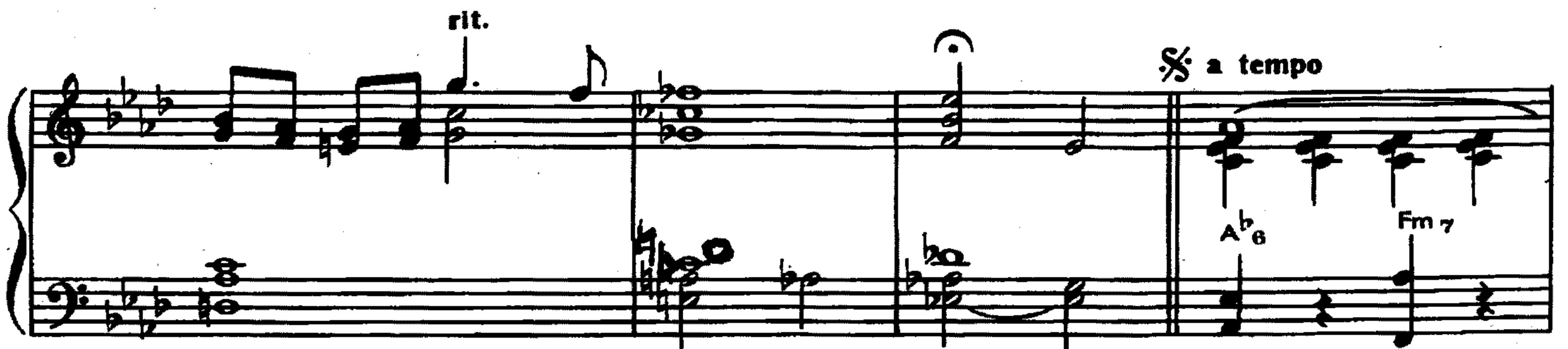
AT LAST

Music by HARRY WARREN,
Words by MACK GORDON,
Arr. by GREGORY FINE

В марте 1942 года на студии "XX век - Фокс" был снят второй (и последний) фильм с участием оркестра Гленна Миллера "Жены оркестрантов", где эту лирическую мелодию на звуковой дорожке дуэтом пели Пэт Фрайдэй и Рэй Эберли. Снова Уоррен и Гордон написали памятные музыкальные номера, а в конце фильма опять блестяще танцевали братья Николас.

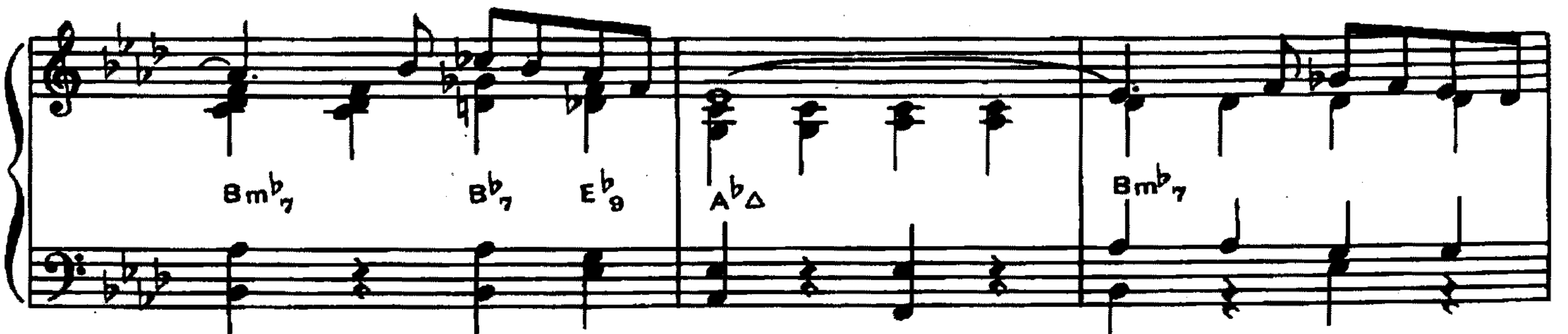


At last
At last
smiled



my love has come a- long,
the skies a- bove are blue,
and then the spell was cast,

my lon- ly days are
my heart was wrapped in
And here we are in



over
clover
heaven

and life is like a song
the night I looked at
for you are mine at

At

1.

Ab Fm7 Bmb7 Eb7 AbΔ Fm9 Bmb7 Eb9sus Eb7

I found a dream that I can

2. you

Ab Dmb7 AbΔ Fm7 Bmb7 Eb9

speak to,

a dream that I

can call

my own.

I found a

Ab Dφ G-9 Cm

thrill

to press

my cheek to,

A

thrill

I've nev- er

Fφ Bb9 Eb7 C7 B7 Bb7

known

You

last.

rit.

Eb9sus Eb9 Ab Dmb Gb9sus AbΔ

From "ORCHESTRA WIVES"

SERENADE IN BLUE

Music by HARRY WARREN,
Words by MACK GORDON,
Arr. by DANIL KRAMER

Это главная тема из кинофильма "Жены оркестрантов" (1942, режиссер Арчи Майо) с участием оркестра Гленна Миллера, где ее также исполнял дуэт Пэт Фрайдэй и Рэй Эберли. Одна из самых красивых мелодий, связанных вообще с творчеством Миллера и записанная им на пластинку в импрессионистической аранжировке Билла Финегена и Билли Мэя 20 мая 1942 года. Когда позднее женился его басист Триггер Элперт, то вся струнная группа уже военного оркестра BBC Г.Миллера играла в церкви для новобрачных именно "Serenade in Blue".

Moderato

rit.

When I hear that serenade in blue
Once again your face comes back to me,

I'm somewhere in another world a-lone with you
Just like the theme of some forgotten me-lo-dy

a tempo

mp

E^b C⁻⁹ sus C⁻⁹ F⁷ B⁷ B^{b7} D^b E^b B⁷

Sharing all the joys we used to know,
in the al-bum of my memory,

many moons a-
serenade in

Fm D^b D^{b7} G⁷ sus G⁷ C⁹ F⁷ sus F⁷ A^m B^{b7}

go

Blue

1.

2.

it's seems like on-ly yesterday, a

E^b B^{b7}+5 E^b A^b

small ca- fe, a crowd-ed floor and as we dance the night away, I hear you say, "For- e- ver more" and

A musical system consisting of a grand staff with treble and bass clefs. The melody is written in the treble clef, featuring several triplet markings (indicated by a '3' above the notes). The bass line provides harmonic support with chords. The following chords are written below the staff: A^b7, Am^b6, Em^b, Em, Fm, Em^b/G^b, and Em.

then the song be- came a sigh, For- e- ver more be- came good bye, but you re- main in my heart

A musical system consisting of a grand staff with treble and bass clefs. The melody continues with triplet markings. The following chords are written below the staff: F, C6, F, Cm7, F7, B, and Fm7.

So tell me dar- ling, is there still a spark,

A musical system consisting of a grand staff with treble and bass clefs. The melody features a triplet and a phrase marked 'Or'. The following chords are written below the staff: B9, B^b9, E^b, C-9 sus, and C-9.

on- ly lone- ly ash-es of the flame we knew, Should I go on whistling in the dark

A musical system consisting of a grand staff with treble and bass clefs. The melody includes triplet markings. The following chords are written below the staff: F7, B7, B^b7, E^b, D^b/E^b, B^b9, Fm, D6, and D^b9.

Serenade in Blue.

A musical system consisting of a grand staff with treble and bass clefs. The melody features triplet markings. The following chords are written below the staff: G7, G7, C9, F, B^b9, D^b, D, and E^b.

From "KASABLANCA"

AS TIME GOES BY

Words and music by
HERMAN HUPFELD,
Arr. by **GREGORY FINE**

Прошло более полувека, но молодые Хамфри Богарт и Ингрид Бергман по-прежнему страстно смотрят в глаза друг другу, отрешившись от всего на свете, когда на телеэкранах многих стран мира снова мелькают знакомые кадры фильма "Касабланка", одного из самых ярких образцов американской киноклассики, снятого также в 1942 г. Певец и пианист Герман Хапфельд (1894-1951), автор нескольких известных мелодий, написал эту тему еще в 1931 году для ревю "Everybody's Welcome", но именно в "Касабланке" (реж. Майкл Кертиц) состоялось ее второе рождение в качестве любовного лейтмотива, когда фильм вышел на экраны в январе 1943 г. Роль Рика превратила Богарта в романтическую "звезду" и сделала его королем студии "Уорнер Бразерс", а то самое пианино, на котором песня исполнялась в фильме, находится теперь в числе экспонатов постоянно действующей выставки, посвященной истории Голливуда. Известны записи "As Time Goes By" Вуди Германа, Перри Комо, Билли Холлидэй, Ал. Цфасмана ("Антология сов. джаза" №21).

You must re-mem-ber this, a
When two lo-vers woo, they
It's still the same old story, a
a tempo

kiss is still a kiss, a sign is just a sign The
still say "I love you" on that you can re- ly, No
fight for love and glory A case of do or die The

fun- da- men- tal things ap- ply, as time goes by
mat- ter what the fu- ture brings as time goes
world will al- ways wel- come lovers as time goes

2. by

Musical notation for the first system, including piano accompaniment and chord symbols: Fm9, Cb7, Bb7, Eb, Amb7, Eb, Eb sus, Eb.

Moonlight and love songs nev- er out of date Hearts full of pas- sion

Musical notation for the second system, including piano accompaniment and chord symbols: Ab6, G6, C7, Fm7.

jeal-ous- y and hate wo- man needs man and man must have his male, that

Musical notation for the third system, including piano accompaniment and chord symbols: F#0, Eb/G, F7.

no- one can de- ny by

Musical notation for the fourth system, including piano accompaniment and chord symbols: Bb9 sus, E0, Fm7, Bb7, C-9, Eb, Bb7.

Musical notation for the fifth system, including piano accompaniment and chord symbols: Eb9 sus, Ab, Eb, Cm7, Fm, Eb, Eb delta.

From "HOLIDAY INN"

WHITE CHRISTMAS

Words & Music by
IRVING BERLIN,
Arr. by **GREGORY FINE**

Когда Ирвинг Берлин в 1939 году написал песню "Белое Рождество", то остался ею не удовлетворен и просто ее отбросил. Но через три года он решил, что она будет уместна в фильме "Гостиница на выходные" (режиссер Марк Сэндрич) с участием Бинга Кросби, Фреда Астера и Марджори Рейнольдс. Вскоре она сделалась традиционной песней, исполняемой в рождественский период. Пластинка с записью "Белого рождества" в исполнении Бинга Кросби разошлась в количестве 25 миллионов экземпляров и потом неоднократно переиздавалась. Нет ни одной американской семьи, где не было бы этой записи, а всего пластинок с этой песней в исполнении 550 разных певцов было продано 140 миллионов штук. Согласно книге рекордов Гиннеса за 1990 год, она до сих пор считается непревзойденной по тиражу и популярности песней всех времен. Еще в 1942 году был снят киномюзикл "Белое Рождество" с музыкой Берлина и также с участием Бинга Кросби.

Piano introduction for the song 'White Christmas', featuring a melody in the right hand and a bass line in the left hand, both in C major and 4/4 time.

I'm dreaming of a White Christmas just like the one I used to

Musical notation for the first line of the song, including the vocal line and piano accompaniment with chords: C, Dm, G, D#o, C/E, Dm7, Dø, G7.

know Where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow

Musical notation for the second line of the song, including the vocal line and piano accompaniment with chords: C8, G-9, CΔ, C7, FΔ, Fm, C/G, A7, A♭13, G9.

I'm dreaming of a White Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and

Musical notation for the third line of the song, including the vocal line and piano accompaniment with chords: CΔ, Dm7, D#o, C/E, Dm7, Dø, G7, C/E, G9sus, G-9, CΔ, C7.

bright And may all your Christmases be white.

Musical notation for the fourth line of the song, including the vocal line and piano accompaniment with chords: FΔ, B♭13, CΔ/G, Dm7, G9, G7sus/C, G9, C. The section includes first and second endings with a 'rit.' (ritardando) marking.

From "GOLDEN EARRINGS"

GOLDEN EARRINGS

Music by
JAY LIVINGSTON & RAY EVANS,
Words by VICTOR YOUNG,
Arr. by GREGORY FINE

Один из редких случаев, когда композитор В.Янг явился автором лирического текста к популярной песне из одноименного фильма "Золотые серьги" (1947, режиссер Митчелл Лейзен), поставленном на студии "Парамаунт" с участием в главных ролях Марлен Дитрих и Рэя Милленда. Правда, Янгу принадлежала партитура для этого фильма в целом, музыкальным координатором которого он был. Уже в конце того же года песня стала большим хитом Пегги Ли, хотя в самом фильме ее исполняла М.Дитрих. Другие варианты записи - Оскар Питерсон, Рэй Коннифф, Кит Джаррет.

There's old a love
Be a tempo my

accel.

sto- ry the gyp- sies know is true That when your love wears
sto- ry that's known to ver- y few but and if you wear these
gyp- sy make love your guid- ing light and let this pair of

gold- en ear- ing he be- longs to you An you By
gold- en ear- ing love will come to you
gold- en ear- ing cast their spell to

1. 2.

the burning fire they will glow with every coal You
will hear de- sire whisp- er low in- side your soul night

From "THE SKY'S THE LIMIT"

ONE FOR MY BABY

Music by HAROLD ARLEN,
Words by JOHNNY MERCER,
Arr. by YURI CHUGUNOV

В кинофильме "Граница неба" (1943, режиссер Эдвард Гриффит) эту песню впервые представил Фред Астер, который говорил, что считает ее самой лучшей песней из когда-либо написанных специально для него. Это также один из лучших лирических текстов Дж. Мерсера, по своему содержанию и настроению напоминающий ранние рассказы Хемингуэя. Помимо классических вариантов (Синатра, Фитцджералд), в записи существуют оригинальные исполнения Мела Торме, Бадди Греко, Оскара Брауна мл.

It's quart-er to three. There's

no one in the place ex-cept you and me

So, set 'em up, Joe, I've

got a lit-tle sto-ry you ought-a know,

We're drinking, my friend

To the end of a brief ep-i-sode,

Make it one for my ba-by and

one more for the road.

I got the rou-tine, so and that's how it goes

drop a-noth-er nick-el in the ma-chine,
Joe, I know you get-ting anx-ious to close

I'm feel-ing so bad, I
So, thanks for the cheer, I

wish you'd make the mu-sic dream- y and sad,
hope you didn't mind my bend-ing your ear,

Could tell you a lot
This torch that I've found

Chords: G, D9, G, G9sus, D9, C, C9sus

But you've got to be true to your code,

Make it one for my ba-by and

Chords: C, C9sus, C13, G, G+9, G, G-13, B-13, Em

one more for the road.

You nev- er know it, But
meno mosso

Chords: Am, Bm7, CΔ, D9sus, GΔ, A/G, A/D, G9sus, G13-9, G-13+9, C9sus, C7

Buddy, I'm a kind of poet and I've got-ta lot-ta things to say,

And when I'm glom-y, you

Chords: C9+11, C9, B7, E-9, A9, D9sus, G, Am, Bb, Am, C9sus, C7

simply gotta listen to me, Un- till it's talked a- way,

Well must be drowned or it

Chords: C9+11, C9, Gm7, Eb9, D7+5, C, Aφ, D-9

soon might explode

Make it one for my ba-by and one more for the road, That

Chords: G, Gm7, G, E7sus, B-13, Eφ, Am7, D9sus, B13, E+9

long, long road.

Chords: Am9, D13-9, G, G9sus, G, G9sus, G, G9sus, Ab9, Gaddg

From "STORMY WEATHER"

STORMY WEATHER

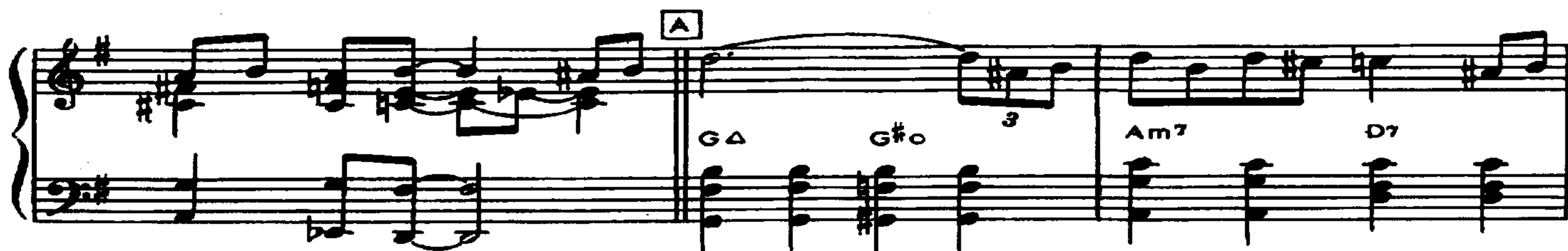
Music by HAROLD ARLEN,
Words by TED KOEHLER,
Arr. by GREGORY FINE

Эта знаменитая тема была написана Г. Арленом еще в 1933 году для ревю "Cotton Club Parade", где ее исполняла великая негритянская певица и актриса Этель Уотерс. В 1934 году ее записал на пластинку оркестр Лео Райзмана, где вокальную партию исполнил сам композитор (это было одно из последних выступлений Арлена в качестве певца). Однако, в фильме эта песня прозвучала только в 1943 году, когда в Голливуде на студии "XX век - Фокс" был поставлен грандиозный всенегритянский киномузикл "Штормовая погода" (режиссер Эндриу Стоун) с участием Лины Хорн, Билла Робинсона, Фэтса Уоллера, оркестра Кэба Кэллоуэя и танцоров братьев Николас. Вплоть до конца 40-х в виде инструментальной пьесы под названием "Шторм и ветер" эта тема была также в репертуаре оркестра Л. Утесова, хотя он никогда не записывал ее на пластинку. Несмотря на самые разные версии в исполнении многих джазовых "звезд", песня осталась коронным номером Лины Хорн.



Don't know why

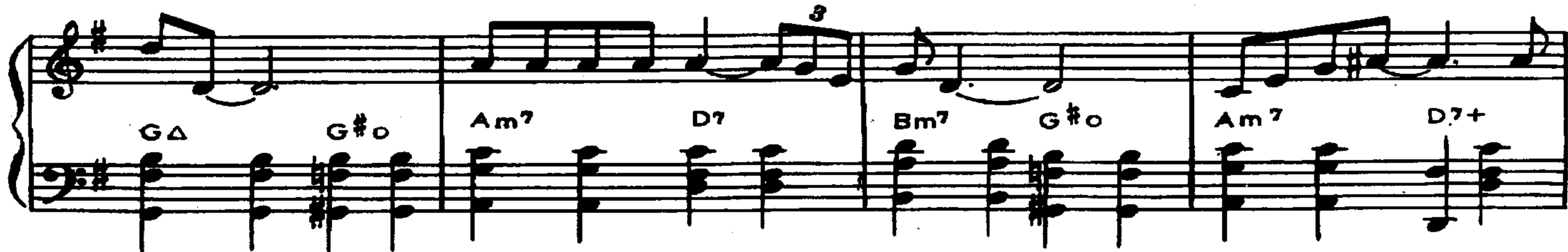
There's no sun up in the sky stor-my



weath-er

Since my man and I ain't to-ge-ther

keep rain-in' all the



time

Life is bare

gloom and mis-'ry ev-'ry where stor-my



weath-er

Just can't get my poor self to-ge-ther

I'm wea-ry all the



time the time So wea-ry all the time

B When he went a-way the blues walked in and met me, If he stays a-way old rock-in'

chair will get me, all I do is pray the Lord a-bove will let me walk in the sun once

more Can't go on, ev-'ry thing I had is gone, stor-my weath-er

since my man and I ain't to-ge-ther Keep the rain-in' all the time Keep the rain-in' all

the time

From "FOLLOW THE BOYS"

I'LL WALK ALONE

Music by JULE STYNE,
Words by SAMMY CAHN,
Arr. by GREGORY FINE

Одна из первых совместных работ этих авторов в Голливуде для фильма "Следуй за парнями" (1944), снятого на студии "Юниверсэл". В нем играла главную роль, исполняла эту песню и впоследствии записала ее Дайна Шор, популярная певица и актриса 40-50-х, часто снимавшаяся в те годы со своим знаменитым мужем, киноактером Робертом Монтгомери. В 1945-46 годы песня была также в репертуаре Луиса Армстронга.

I'll walk a-

lone
lone
lone

be- cause to tell you the truth
they asked me why and I'll tell
and send your love and your kiss-

I'll be lone- ly
them I'd rath- er
es to guide me

I don't mind to be lone- ly
There are dreams I must gath- er
Till you're walk- ing be- side me

When my heart tells me you
Dream we fashioned the night

are lone-ly too. I'll walk a- you hold me

1. 2.

Bm7 Em7 Am7 D7 GΔ

tight I'll al- ways be near you Where ev- er you are each

G9sus G+7 C F7

night in eve-ry pray- er If you call I'll hear you, no

Bm7 G9sus G7 G7 C#ø

mat- ter how far, just close your eyes and I'll be there Please, walk a-

F#-9 Bm7 E-9 Am7 D-9

I'll walk a- lone.

Am7 D7 G

From the "THE UNINVITED"

STELLA BY STARLIGHT

Music by VICTOR YOUNG,
Words by NED WASHINGTON,
Arr. by YURY MARKIN

Одна из самых известных тем В.Янга из кинофильма "Неприглашенный" (1944, режиссер Льюис Аллен), снятого на студии "Парамаунт". Эта мелодия не только считается превосходной балладой во всей истории киномузыки, но она также широко используется как джазовый стандарт. Ее можно назвать эталоном "вечнозеленой" тематики, настолько разные джазмены с успехом обращались к ней в разные годы вплоть до сего времени - это Э.Фитцджералд и Р.Чарльз, Б.Вебстер, Э.Гарнер и М.Дэвис, Алексей Кузнецов ("В Олимпийской деревне") и Олег Лундстрем ("В сочных тонах").

Piano introduction for the song. The music is in G minor, 4/4 time, and begins with a *pp* (pianissimo) dynamic. It features a series of chords and melodic lines in both the right and left hands, with some notes marked with an 8-measure rest.

song a tempo a ro- bin sings Through

musical notation for the first line of lyrics, including the vocal line and piano accompaniment with chords: E ϕ , A γ , Cm, F γ .

years of end- less springs, The

musical notation for the second line of lyrics, including the vocal line and piano accompaniment with chords: Fm, B \flat γ , E \flat , A \flat γ .

mur- mur of a brook at ev- en- tide That

musical notation for the third line of lyrics, including the vocal line and piano accompaniment with chords: B \flat , E ϕ , A γ , Dm, Bmb, E \flat γ .

rip- ples by a nook where two lov- ers hide

A

Musical notation for the first system, including treble and bass staves with chords F, Gm, Aø, and D7.

great sym- pho- nic theme

That Stel- la by

Musical notation for the second system, including treble and bass staves with chords G7 and Cm, and a triplet of eighth notes.

star- light and not a dream.

She's

Musical notation for the third system, including treble and bass staves with chords Ab7, Bb, Cm, C#o, and Bb/D.

all of this and more -

She's eve- ry-

Musical notation for the fourth system, including treble and bass staves with chords Eb, A7, Dmø, and G7-5.

thing

that you'd a- dore.

Musical notation for the fifth system, including treble and bass staves with chords C#7, F#7, Cø, F7, BbΔ, and AbΔ.

Musical notation for the sixth system, including treble and bass staves with chords GbΔ, CbΔ, and BbΔ.

From "LAURA"
LAURA

Music by DAVID RAKSIN,
 Words by JOHNNY MERCER

Самая популярная мелодия Д.Раксина из одноименного фильма (1944, режиссер Отто Преминджер) студии "XX век - Фокс", позднее превращенная им в песню (1945). В кинофильме эта тема звучала как мотив главной героини, убитой ревнивым любовником, в портрет которой влюбляется детектив, занимающийся расследованием этой драмы. Раксину удалось написать ее в течение уикэнда, "однако вы не можете сочинять нечто бессмертное каждый день", говорил он. Наиболее известна запись этой песни в исполнении Фрэнка Синатры, а также интересно соло Пола Гонзалвеса с оркестром Дюка Эллингтона (1956).

Moderately

The piano introduction consists of two staves. The right hand starts with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a 4/4 time signature. It begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic, playing a series of chords and moving lines. The left hand plays a bass line with a bass clef. The piece concludes with a *dim. rall.* (diminuendo and rallentando) marking.

Moderately

You know the feel - ing of some - thing half re - mem - bered, Of some - thing that nev - er

The first line of the vocal melody is written on a single staff with a treble clef. The piano accompaniment is shown on two staves below. The right hand has a treble clef and the left hand has a bass clef. The music is in 4/4 time. Chords are indicated above the right hand staff: G, Am7, D7, G, Am7, D7, GΔ7. The dynamic is mezzo-piano (*mp*).

hap - pened Yet you re - call it well You know the feel - ing of

The second line of the vocal melody is on a single staff with a treble clef. The piano accompaniment is on two staves with treble and bass clefs. Chords are indicated: D0, Am7, D7, Bb, Cm7, G0. The dynamic is piano (*p*).

rec - og - niz - ing some - one That you've nev - er met as far as you could tell; well:

The third line of the vocal melody is on a single staff with a treble clef. The piano accompaniment is on two staves with treble and bass clefs. Chords are indicated: Bb, Gm6, G0, D, A7+, Am7 *dim.*, D7, Bbm7, Eb7. The dynamic is piano (*p*).

Lau - ra ——— is the face in the mist - y light ———

The final line of the vocal melody is on a single staff with a treble clef. The piano accompaniment is on two staves with treble and bass clefs. Chords are indicated: Am7, D9, G. The dynamic is mezzo-piano (*mp*).

Foot - steps — that you hear down the hall —

The laugh — that floats on a sum - mer night — That you can

nev - er quite — re - call — And you see Lau - ra —

— on the train that is pass - ing thru — Those eyes —

— how fa - mil - iar they seem — She gave —

— your ver - y first kiss to you — That was Lau - ra —

— but she's on - ly a dream. 1. dream. 2.

From "GREEN DOLPHIN STREET"

GREEN DOLPHIN STREET

Music by
BRONISLAV KAPER,

Words by
NED WASHINGTON,

Arr. by **DANIIL KRAMER**

Это главная тема из одноименного фильма "Улица зеленого дельфина" (1947) студии "М-Ф-М" с участием Ланы Тернер, позднее подхваченная Майлсом Дэвисом и ставшая джазовым стандартом в исполнении самых различных "звезд" (Ли Кониц, Джонни Ходжес, Эрик Долфи, Билл Эванс, Тони Беннет, Сара Вонн и т.д.), хотя первоначально она была далека от джаза, т.к. эта музыка сопровождала в фильме картину землетрясения.

Moderato

The first system of the piano accompaniment is in 4/4 time, marked Moderato. It begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The music starts with a whole rest in the treble and a half note in the bass. The dynamic marking 'mp' (mezzo-piano) is indicated. The bass line features a series of chords: Fadd9, Fm9, and Eb9, each with a half note in the bass and a whole note in the treble.

The second system of the piano accompaniment continues the bass line with chords: Fm9, Fadd9, Fm9, Eb9, and Fm9. The treble clef part remains mostly silent, with a few notes appearing at the end of the system.

Lov- er, one love- ly day

The third system features the vocal line in the treble clef and piano accompaniment in the bass clef. The lyrics are "Lov- er, one love- ly day". The vocal line has a melodic line with a triplet of eighth notes on "day". The piano accompaniment continues with chords: Fadd9, Fm9, and Eb9. The dynamic marking 'mp' is still present.

Love came plan- n ing to stay. Green dol- phin

The fourth system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are "Love came plan- n ing to stay. Green dol- phin". The vocal line has a melodic line with a triplet of eighth notes on "stay". The piano accompaniment continues with chords: Fo, Go, F, Eb9, D-9-5, and Gm7. The dynamic marking 'mp' is still present.

street sup- plied the set- ing

C9 sus C-9+5 F

The set- ting for nights be- yond for- getting And

Bmb7 Eb9 sus Eb9 Ab Gb C7

through these mo- ments a- part

Fadd9 Fm9

me- mo- ries live in my heart

F0 G0 Fadd9 Eb9 D9 Gm

When I re- call the love I found on I'd like to

E0 Am-9 Dm+7 Dm7 Bm7 E-9

kiss the ground on green dol- phin street.

Am D-9 Gm7 C7 F

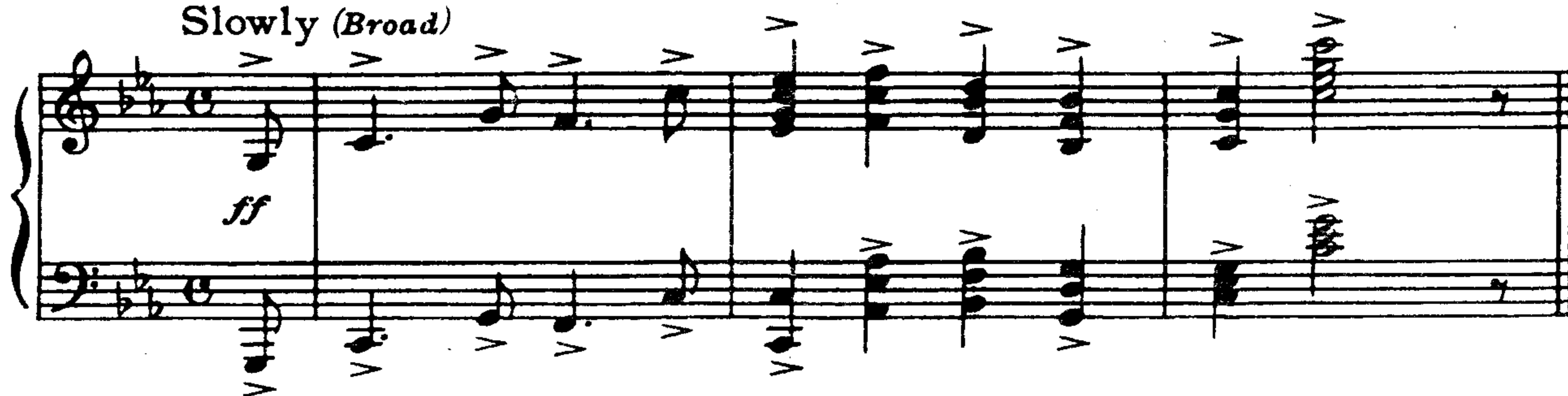
From "EXODUS"

THE EXODUS SONG

Words by PAT BOONE
Music by ERNEST GOLD

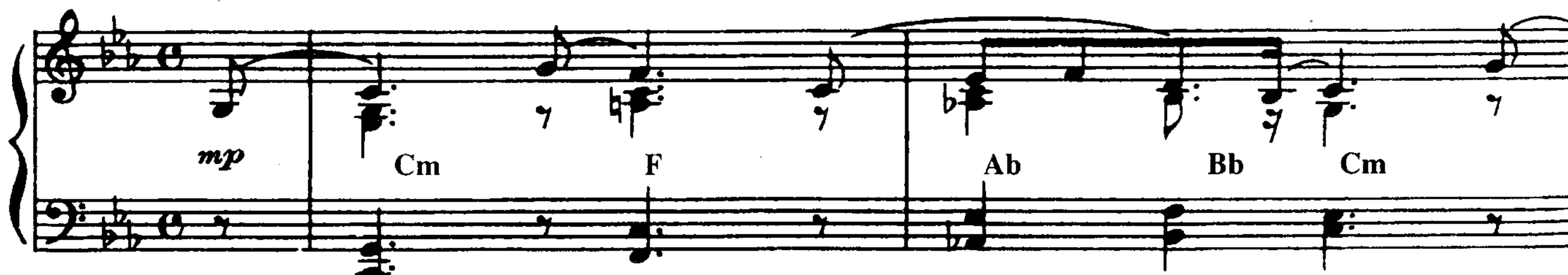
Заглавная тема из одноименного фильма "Исход" (1960, режиссер Отто Преминджер) студии "Юнайтед Артистс" с Полом Ньюменом в главной роли. Для этой крупной постановки композитор Голд создал прекрасное звуковое сопровождение, и его впечатляющая кинопартитура принесла ему премию "Оскар". Вскоре после выхода фильма к его основной мелодии популярный вокалист Чарльз Юджин ("Пэт") Бун написал слова и затем записал ее как песню: которая в этом виде получила широкую известность в музыкальном мире.

Slowly (*Broad*)

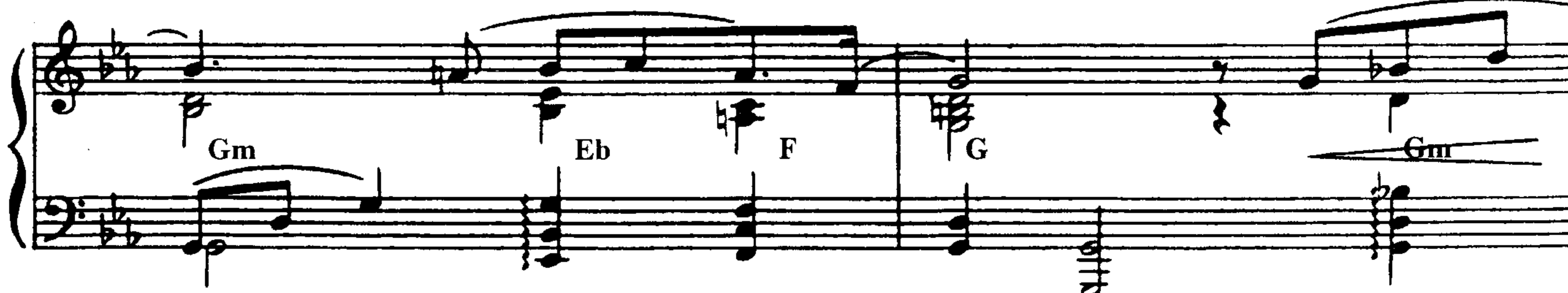


Refrain (*Espressivo e doloroso*)

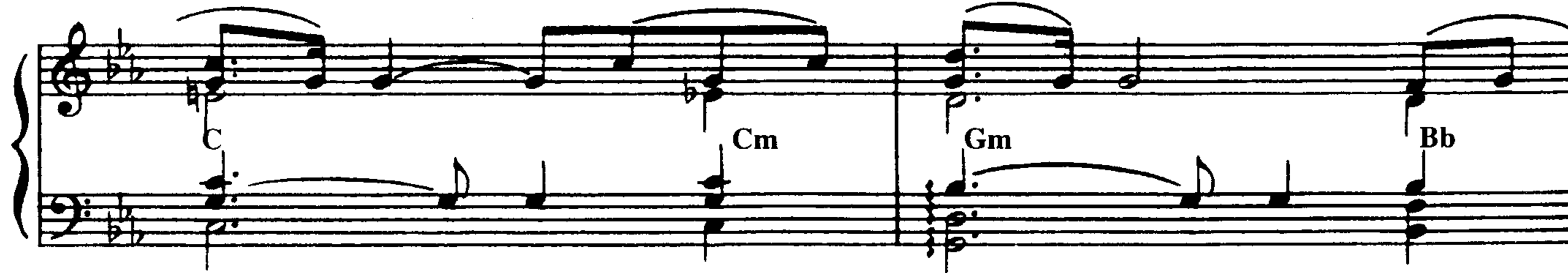
This land is mine, God gave this land to me, This



brave and an-cient land to me. And when the



morn-ing sun re-veals her hills and plains Then I



see a land where chil-dren can run free. So



take my hand and walk this land with me And

walk this {love - ly} {gold - en} land with me. Tho' I am

just a man, — When you are by my side, With the

help of God I know I can be strong. 1. So strong — 2. To

make this land our home, — If I must fight, — I'll fight to

make this land our own. — Un - til I die — this land is mine!

From "THE ALAMO"

GREEN LEAVES OF SUMMER

Music by DIMITRI TIOMKIN,
words by PAUL FRANCIS WEBSTER,
Arr. by GREGORY FINE

Песня из фильма "Аламо" (1960), снятого на "Юнайтед Артистс", режиссером продюсером которого был знаменитый голливудский актер Джон Уэйн, с участием Лоренса Харви, Ричарда Уидмарка, Линды Кристал, самого Дж. Уэйна и его сына Патрика. Это исторический супервестерн о сражении в Техасе между американскими колонизаторами и мексиканскими войсками около монастыря Эль Аламо. Д. Темкин написал соответствующую музыку для этого фильма, и его мелодичную песню "Зеленые листья лета" представляли в номинации к награде Академии киноискусства. В нашей стране была популярна запись Рэя Конниффа, кроме того эта тема часто входила в репертуар различных диксилендовых составов (Кенни Болл).

A time to be
A time just for
A time to be

reap-ing, a time to be sow- ing, The
plant-ing, a time just for plough-ing, A
reap-ing, a time to be sow- ing, A

green leaves of sum-mer are call- ing my
time to be court-ing a girl of your
time just for leav-ing a place for to

home.
own.
die.

'Twas so good
'Twas so good
'Twas so good

to be young then
to be young then,
to be young then,

in the
to be
to be

B⁷ sus B⁷ E⁷ A^m A^m+⁷ A^m7

sea-
close
close

son of plen-ty
to the earth
to the earth,

When the cat-
And to stand
How the green

fish were
by your
leaves of

D⁷ G E^m

jumping
wife at
summer

as the high
are mo-
call-

as the sky.
ment of birth.
ing me home.

A^m6 E^m/B B⁷ E^m

E^m B⁷/F# C

E^m B⁷ E^m

Ностальгия и продолжение традиций (50 годы)

Трудно удержаться от ностальгии, говоря о Голливуде, этом центре мировой киноиндустрии, который уже никогда не будет таким, каким он был когда-то. Мир изменился, публика и ее вкусы также изменились, возникли иные методы производства фильмов. Многие изменения, произошедшие на “фабрике грез”, были к лучшему - абсурдно считать все фильмы, например, 30-х годов, превосходящие современных. Но все же был так называемый “Золотой век” Голливуда, от которого нам осталось множество великолепных работ, вызывающих эту ностальгию. Крупные студии тогда способны были приглашать к себе самых талантливых творческих людей, которые иногда бывали достаточно сильны, чтобы повлиять на вкусы своих работодателей и выпускать законченные шедевры. В особенности это казалось музыки. Например, Альфред Ньюмен, глава музыкального отдела студии “XX век - Фокс”, пользовался полным доверием своего босса Дарила Занука и принимал собственные решения. Он приглашал лучших музыкантов, аранжировщиков и композиторов. Но с упадком ведущих студий изменилась и ситуация с музыкой. Композиторы, подобно актерам, сценаристам и режиссерам, стали свободными художниками, представленными своими агентами. Эта независимость талантов способствовала в основном появлению более интересных фильмов, но не обязательно более интересных музыкальных партитур.

В 50-е годы широкую популярность приобрело телевидение и посещаемость кинотеатров заметно снизилась. В то время Голливуд выпускал очень мало мюзиклов, поскольку они стоили дороже, чем простая драма или комедия. Среди тех, которые все же были тогда сделаны, можно назвать несколько фильмов, отмеченных высокими наградами.

В 1951 году был поставлен прекрасный киномюзикл “Американец в Париже” (режиссер Винсенте Миннелли), в котором использовалась музыка Джорджа Гершвина, а главные роли играли (и танцевали) Джин Келли и Лесли Карон. В следующем году Стэнли Донен и Джин Келли, оба режиссеры-хореографы, поставили феерический фильм, который знатоки кино по справедливости называют самым выдающимся произведением, созданным в жанре мюзикла за всю историю Голливуда, это “Пение под дождем” с музыкой Н.Х.Брауна и А.Фрида и с участием Дебби Рейнолдс, Дональда О’Коннора, Джин Хэген, Сид Черисс и др.

Однако, стоимость постановки оригинального киномюзикла тогда действительно невероятно возросла и вследствие этого, чтобы не рисковать, продюсеры стали чаще обращаться к уже зарекомендовавшим себя бестселлерам (книгам или пьесам) или же экранизациям удачных бродвейских постановок, которые могли бы иметь успех во всем мире. Так были сняты “Оклахома” (1955), “Карусель” и “Король и я” (1956), “Забавная мордашка” и “Пикник в пижамах” (1957), “Жижги” и “На юге Тихого океана” (1958). Помимо неувядаемого Фреда Астера в них появились новые лица Одри Хепберн, Кэй Томпсон, Лесли Карон, а в других музыкальных фильмах тех лет вы-

могли бы увидеть своих кумиров Фрэнка Синатру, Дорис Дэй и Мэрилин Монро.

Кроме того, в Голливуде 50-х попрежнему продолжали работать такие ветераны киномузыки, как Д.Темкин, Б.Кейпер, С.Фэйн или В.Янг, партитуры к фильмам или отдельные темы которых (а иногда и то, и другое) не раз награждались Академией киноискусства и становились международными хитами, известными повсюду. Так что несмотря на все свои проблемы и сложности, Бродвей и Голливуд продолжали оставаться регулярными поставщиками качественной популярной музыки и сохраняли свои традиции.

Композиторы.

История полна иронии, которая заключается, например, в том, что русская революция и нацистский режим в Германии в 20-30-е годы фактически способствовали развитию американской культуры. Тысячи артистов, писателей, художников, музыкантов покидали Россию и захваченную немцами Европу на волне исторического катаклизма, чтобы найти себе место в Америке. И для многих из них местом приложения своих талантов стал Голливуд.

Дмитрий Темкин (1899-1979) родился на Украине, но вырос в Санкт-Петербурге, который он покинул в 1919 году, когда ему было двадцать лет. Еще в детстве мать научила его игре на фортепиано, и в 1912 году Дмитрий поступил в Петербургскую консерваторию, где директором тогда был знаменитый композитор Александр Глазунов. Там он изучал композицию и посещал класс рояля, его педагогом был Феликс Блументаль, у которого также учился Владимир Горовиц. В свободное время он зарабатывал свои первые деньги как пианист-тапер в петербургских кинотеатрах немых фильмов.

После революции Темкин переехал в Берлин с помощью своего отца-врача, который оставил мать и женился там вторично. Вскоре его отношения с отцом из-за этого прекратились, но молодому музыканту удалось продолжить свое образование в Берлинской музыкальной академии, где он брал уроки у великого пианиста и композитора Ферруччо Бузони, последователя школы Антона Рубинштейна. Таким образом, от музыки Глазунова он впитал романтическое настроение, а у Бузони научился дисциплине музыкальной формы.

Берлин 20-х был европейским центром симфонической музыки. Темкин прожил там три года и в это время состоялся его дебют как концертного пианиста с местным филармоническим оркестром. Он познакомился с другим русским пианистом по имени Михаил Харитон, они начали выступать дуэтом в два рояля, что тогда считалось модным, а затем уехали в Париж, где было уже много русских эмигрантов (включая Глазунова, Стравинского, Дягилева и т.д.). Там Темкин привлек к себе внимание и получил предложение поработать в Америке. Это познакомило его с американской музыкой, и теперь к русскому романтизму и немецкому классицизму он смог добавить джаз и музыкальную комедию. А что еще надо будущему голливудскому композитору?

По прибытии в Нью-Йорк Темкин встретил там австрийскую балерину и хореографа Альбертину Раш и вскоре они поженились. их брак длился более 40 лет вплоть до ее смерти в 1968 году. Она очень сильно повлияла на карьеру-мужа. По ее настоянию он вернулся к сольной концертной работе и в 1928 году даже выступил в Париже с европейской премьерой "Фортепианного концерта в фа-мажоре" Дж.Гершвина. В Америке уважение к нему заметно выросло, он не раз играл в Карнеги Холле и специализировался на таких современных композиторах, как Равель, Пуленк, Орик и Прокофьев.

Пока Темкин концертничал, его жена занималась своими делами, и в 1930 году договорилась поставить в Голливуде несколько короткометражных фильмов-балетов с музыкой своего мужа, который давно уже занимался композицией и иногда включал собственные пьесы в свои концерты. Так началась его профессиональная жизнь в кино.

В 1931 году Дмитрий Темкин написал свою первую оригинальную партитуру для фильма "Воскресение" по Л.Толстому, снятого на студии "Юниверсал". Его следующей крупной работой была "Алиса в стране чудес" (1933) для "Парамаунт". В дальнейшем за 40 с лишним лет он создал музыку примерно к 150 фильмам. В числе своих первых удач сам он называл партитуру к приключенческой картине "Потерянный горизонт" (1937, режиссер Фрэнк Капра) о сказочной стране Шангри-Ла. В 1938 году Темкин обработал и инструментовал для чудесного фильма "Большой вальс" (режиссер Жюльен Дювивье) прекрасные мелодии Штрауса.

Будучи русским, Темкин ощущал недостаток всестороннего знания американской музыки и начал изучать негритянские спиричуэлс, гимны Новой Англии, рабочие песни, ковбойские баллады и т.д., что потом ему значительно помогло в работе над многочисленными вестернами ("степи России и прерии Америки очень похожи", говорил он). Он получил свой первый "Оскар" за классический вестерн "Ровно в полдень" (1952, режиссер Фред Циннеман), второй - за психологическую драму "Высокий и могучий" (1954, режиссер Вильям Уэллмен), а третий - за экранизацию повести Хемингуэя "Старик и море" (1958, режиссер Джон Старджес). Его популярная песня из знаменитого исторического вестерна "Аламо" (1960, режиссер Джон Уэйн) также была представлена в номинации к награде Академии киноискусства. А в 1970 году Темкин сотрудничал с нашим режиссером И.Таланкиным в создании грандиозного музыкального фильма "Чайковский" с И.Смоктуновским в главной роли.

"Я жалею, что не пришел в кино позже, когда композиторы стали более свободны. В те ранние дни продюсер мог позвонить мне и сказать: "Дима, я хочу от вас мажорной музыки для образа героини и минора - для героя. Но когда они оба будут на экране, надо, чтобы музыка была как мажорной, так и минорной".

Дмитрий Темкин умер в Лондоне 11 ноября 1979 года.

Бронислав Кейпер (1902-1983) был одним из тех композиторов, которые любят музыку. Такое утверждение может показаться странным для тех, кто считает, что все композиторы должны любить музыку. Это зависит от

степени - композиторам, конечно, нравится заниматься музыкой, но большинство из них получает удовольствие от своей способности создавать ее, тогда как изредка встречаются такие, кто страстно ее любит.

Кейпер родился в Варшаве в немзыкальной семье и чтобы не противоречить своему отцу-бизнесмену, в молодости закончил юридические курсы, хотя и не собирался следовать этой профессии. Его интерес к музыке начался в семь лет, когда в доме появилось пианино. Через год он уже мог играть на нем как самоучка, не получая никаких инструкций. В своих ранних импровизациях он инстинктивно использовал тональность соль-мажор, что осталось характерным для него на долгое время.

Помимо занятия юридическими науками, Кейпер также учился потом в Варшавской консерватории по курсу композиции и фортепиано, а после этого отправился в Берлин. Там в середине 20-х он обнаружил исключительно творческую музыкальную атмосферу, подружился с Куртом Вайлем и быстро нашел себе работу, сочиняя песни для кабаре и используя деньги для продолжения музыкального образования. С появлением первых же звуковых фильмов в Германии он стал писать музыку для кино, однако через 6 лет, после прихода нацистов к власти в 1933 году, ему с женой пришлось спешно перебраться в Париж. Но и там он почти сразу же получил предложение работать в кино.

Кейпер провел два года во Франции, написав музыку для ряда фильмов и сочинив несколько удачных песен, одна из которых, "Нинон", стала великим всеевропейским хитом, после того как летом 1935 года на фирме "Odeon" ее записал знаменитый певец и киноактер Ян Кипура. Каждая радиостанция передавала эту запись, и когда на отдых в Европу тем летом приехал глава голливудской студии "М-Г-М" Луис Мейер, то он слышал ее повсюду, куда бы ни шел. Заинтересовавшись, он узнал имя ее автора и попросил его зайти к нему в парижский отель "Риц". Этот визит закончился приглашением композитора на работу в "М-Г-М".

Кейпер прибыл в Голливуд в 1936 году и немедленно стал писать песни для "М-Г-М". Его основными соавторами были тогда Вальтер Джурманн (австриец, с которым он работал еще в Европе), Гас Кан и Пол Фрэнсис Вебстер (позже - Нед Вашингтон и Хелен Дойч), а его контракт с этой студией регулярно возобновлялся в течение 30 лет. В первые же месяцы он написал великолепный хит - заглавную песню к фильму "Сан-Франциско", которая стала столь же популярной, как американский гимн. Но целых 4 года он ничем другим не занимался кроме песен, так как ему не позволяли писать партитуры. "Мы в Европе делали для фильма все - песни, партитуры, аранжировки, дирекцион", говорил Кейпер, "но в Голливуде вам не разрешают заниматься более чем одной работой. Они тратят на все множество денег, но при этом не могут себе представить, чтобы один человек делал более одной работы. Правда, позже, когда я начал писать свои партитуры, то столкнулся с обратной проблемой - теперь они хотели подключить автора песен в дополнение к моим оркестровкам!"

Бронислав Кейпер озвучивал своей музыкой полдюжины фильмов "М-Г-М" в год, среди них наиболее зна-

менитыми были "Газовый свет" (1944), "Улица зеленого дельфина" (1947), "Приглашение" (1952), "Лили" (1953, премия "Оскар"), "Стеклянная туфелька" (1955), "Лебедь" (1956), "Братья Карамазовы" (1957), "Мятеж на Баунти" (1962). Самым известным "вечнозеленым" джазовым стандартом в его наследии стала, конечно, тема "Green Dolphin Street" из одноименного фильма, где эта музыка сопровождала сцену землетрясения. Но в 50-е очень популярной была также его песня "Hi-Lili, Hi-Lo" из фильма "Лили", за партитуру к которому композитор получил награду Академии киноискусства, хотя и считал, что она присуждена лишь потому, что там содержалась эта песня.

Разумеется, Кейпер не был только песенником, а прежде всего талантливым кинокомпозитором в широком смысле. Его несравненная способность выражать человеческие чувства на языке музыки помогала многим актерам. "Наша жизнь наполнена всякими клише из прошлого, которые нас ограничивают и порой мешают нам жить", говорил он, "но в музыке не должно быть никаких клише, потому что она бесконечна, как время".

Сэмми Фэйн (Сэмюэль Фейнберг, 1902-1989) родился в Нью-Йорке, самостоятельно изучил музыку и игру на рояле. После окончания школы выступал как певец-пианист в кабаре и на радио, работал также в музыкальных издательствах. В 1929 году большим успехом пользовалась запись его песни "Wedding Bells" и затем он попеременно писал как для Бродвея, так и для Голливуда по контрактам с 4-мя ведущими киностудиями. В 1930 году песни Фэйна, включая "You Brought A New Kind Of Love To Me", использовались в фильме "Большой пруд" студии "Парамаунт" с участием Мориса Шевалье. В середине 30-х в нашей стране была довольно популярна его песня "У водопада" (из кинофильма "Footlight Parade", 1933) в исполнении английского оркестра Би-Би-Си под управлением Генри Холла; записывал ее в 1938 году и Александр Цфасман.

В дальнейшем киномузыка и песни Сэмми Фэйна 10 раз бывали представлены в номинации на присуждение награды Академии киноискусства и дважды он получал премию "Оскар" (1953 и 1955). Он был также отмечен многими другими призами и почетными званиями, в том числе в Италии и Франции, его избрали в "Songwriters Hall Of Fame" и членом совета директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей. Его основными соавторами были Ирвинг Каэл и П.Ф.Вебстер, а наиболее памятной песней осталась "I'll Be Seeing You" из бродвейского мюзикла "Right This Way" (1938). В наш сборник включены две песни Сэмми Фэйна, удостоенные "Оскара".

Джеймс Ван Хьюзен (1913-1989) родился в городе Сиракьюс (т.е. Сиракузы, штат Нью-Йорк), настоящее имя - Эдвард Честер Бэбкок. Окончил семинарию Казеновиа, от которой в 1961 году получил почетную награду как выдающийся выпускник, и местный университет, где изучал музыку у Хауарда Лаймена, и в 16 лет уже работал диктором на городской радиостанции, а потом вел там собственную программу, представляя оригинальные произведения молодых музыкантов.

В 1933 году Ван Хьюзен приехал в Нью-Йорк, где был пианистом в музыкальном издательстве Ремика и сочинял песни для постановок "Cotton Club Parade" в знаменитом гарлемском клубе. Вместе с текстовиком Эдди Деланжем он написал для Бродвея джазовый мюзикл "Swingin' The Dream" (1939) как вольный пересказ пьесы Шекспира "Сон в летнюю ночь", который имел большой успех, а две песни из него стали хитами и вошли в репертуар джазменов - Джек Леонард с оркестром Томми Дорси записал "Heaven Can Wait", а "Darn That Dream" - Луис Армстронг с Максин Салливан.

В 1940 году Ван Хьюзен начал работать в Голливуде, сначала по контракту со студией "Парамаунт", и писать свои кинопартитуры, но затем 1942-44 годы провел в авиационной корпорации "Локхид" в качестве летчика-испытателя. Вернувшись в кино, следующие 10 лет он постоянно сотрудничал с поэтом Джонни Берком, вместе с которым написал множество песен в основном для Бинга Кросби, а одна из них, "Swinging On A Star" из его фильма "Иду своим путем" (1944) даже получила премию "Оскар". Всего у Ван Хьюзена было 4 таких награды, три остальных он получил за годы своего партнерства с Сэмми Каном (1955-69), когда они писали главным образом для Фрэнка Синатры.

Заказчиками на песни Ван Хьюзена были также многочисленные "звезды" ночных клубов и телевидения, бродвейской сцены и киноэкрана. Десятки его мелодий стали "вечнозелеными" стандартами. Он был, пожалуй, наиболее занятым музыкальным деятелем в 50-60-е годы, членом нескольких гильдий композиторов и авторов, владельцем собственного музыкального издательства, имел большое количество почетных степеней и званий, всяческих наград и премий.

Артур Шварц (1900-1984), композитор и продюсер, родился в Бруклине. Учился в университете Нью-Йорка, а по настоянию отца изучал право в Колумбийском университете. После этого преподавал английский язык в средней школе и занимался юридической практикой, но одновременно писал песни для разных ревю и радиопостановок. В 1928 году он оставил работу адвоката и полностью переключился на музыку. Здесь его постоянным партнером на многие годы стал поэт-текстовик Хауард Дитц, вместе с которым в 1931 году Шварц создал первое успешное ревю "Оркестровая повозка" ("The Band Wagon"), включавшее одну из самых знаменитых песен этого тандема "Dancing In The Dark", которая впоследствии стала классикой популярной музыки.

В течение 30-х они почти каждый сезон представляли на Бродвее свой очередной мюзикл с новыми привлекательными мелодиями. Вплоть до середины 50-х ими было создано около 20 подобных произведений для бродвейской сцены (позже Артур Шварц работал также с текстами Дороти Филдс).

В 40-е годы Шварц был связан с Голливудом, где написал музыку для нескольких фильмов (здесь его партнерами были Фрэнк Лессер и Лео Робин), а также выступил в качестве продюсера таких известных кинокартин, как "Девушка с обложки" (1944, мюзикл Дж.Керна с Ритой Хэйворт и Джином Келли) и "Ночь и день" (1946, биография Коула Портера с Кэри Грантом в главной роли).

В 1953 году Шварц и Дитц приступили к постановке на студии "М-Г-М" киноверсии своего давнего шедевра "Оркестровая повозка" (другое название фильма - "Снова к успеху", режиссер Винсенте Минелли) с участием Фреда Астера, Сид Черисс и Авы Гарднер, где снова прозвучал бессмертный "Танец в темноте", ставший центральной и наиболее эффектной сценой фильма. Специально для этого случая Шварц и Дитц дополнительно написали вступительную песню "That's Entertainment", которая с тех пор стала использоваться как фирменный эпиграф всей развлекательной продукции "М-Г-М".

Джей Ливингстон (р. 1915), пианист и композитор. Родился в МакДональдсе (штат Пенсильвания), закончил местный университет. Играть на рояле его учил известный композитор Гарри Арчер, а педагогом по оркестровке был знаменитый дирижер Карл МакДональд, работавший тогда в музыкальной академии Пенсильвании. Затем в Лос Анджелесе Ливингстон учился в Калифорнийском университете на курсе, посвященном технике создания партитур для фильмов, под руководством Ли Стivenса и Эрла Хэгена (автора темы "Harlem Nocturne", 1940). Одновременно он организовал студенческий танцевальный оркестр, игравший в ночных клубах, на балах и круизах, и работал как пианист и песенный аранжировщик на радио.

Как кинокомпозитор, в основном Ливингстон работал по контракту со студией "Парамаунт" (1945-55), а в остальное время писал музыку для киностудий Голливуда как независимый автор. Его постоянным сотрудником был поэт Рэй Эванс и вместе они написали немало заглавных тем и песен для разных фильмов. Из них наградами Академии киноискусства были отмечены песни "Buttons and Bows" (из фильма "Бледнолицый", 1948), "Mona Lisa" ("Капитан Кэри, США", 1950), "Que Sera Sera" ("Человек, который слишком много знал", 1956), а ряд других выдвигался в номинацию на премию "Оскар".

Джей Ливингстон писал много специального материала также и для телевидения, в 60-е он сотрудничал с Генри Мансини и был совладельцем музыкального издательства. Следует иметь в виду, что есть еще один популярный композитор Джерри Ливингстон (р. 1909) из Колорадо, его однофамилец другой песенной эпохи, автор нескольких хитов 30-х годов, но иногда их путают.

Эрнест Голд (р. 1921, Австрия) происходит из очень музыкальной венской семьи. Его мать была певицей, а отец - скрипачом-любителем, но сам Эрнест с детства мечтал стать кинокомпозитором. Еще подростком в 30-х он десятки раз ходил в Вене на американский фильм "Сады Аллаха" (с участием Марлен Дитрих) только для того, чтобы послушать музыкальный фон картины - это была партитура его земляка Макса Стайнера. Когда после прихода нацистов к власти семья в 1938 году переехала в Нью-Йорк и Голд написал там фортепианный концерт, который был исполнен в Карнеги Холле, то все критики с осуждением заявили: "Это звучит как киномузыка". Но когда Голд позже приехал в Голливуд и играл там этот концерт для различных руководителей музыкальных отделов ведущих студий, они тоже сказали: "Это звучит как

киномузыка". Однако, в Голливуде это было не осуждение, это означало приглашение на работу.

В Вене Эрнест Голд учился в Государственной музыкальной академии (1937-38), в Нью-Йорке искусству композиции его обучал знаменитый итальянец Отто Чезана, а мастерству дирижирования - Леон Барзин (1940-44). Когда в 1945 году Голд обосновался в Голливуде, то вначале это были годы рутинной работы над дешевыми westernами, фильмами категории "Б" и т.д. в ожидании возможности сделать что-либо стоящее. Такой шанс ему представился только в 1958 году, когда выдающийся американский композитор Джордж Антейль (1900-1959), у которого Голд изучал композицию и оркестровку в 1948-50 годах, внезапно заболел и не смог написать музыку для фильма Стэнли Крамера "На последнем берегу". Он рекомендовал Голда, который прекрасно справился с этой задачей. Правда, режиссер захотел, чтобы по ходу действия популярная тема "Waltzing Matilda" проходила лейтмотивом через всю партитуру, и вы никогда не слышали, чтобы эта старинная австрийская песня звучала в столь блистательных вариациях на протяжении всего фильма.

Музыка Голда произвела большое впечатление на Стэнли Крамера, и это было началом их длительного сотрудничества, результатом которого явились превосходные партитуры для фильмов "Пожнешь бурю" (1960), "Нюрнбергский процесс" (1961), "Этот безумный, безумный мир" (1963) и "Корабль глупцов" (1965), все в постановке Крамера, шедшие также на экранах нашей страны.

Эти кинокартины позволили Голду войти в элиту крупнейших композиторов Голливуда, а в 1960 году режиссер Отто Преминджер пригласил его принять участие в работе над суперколоссом "Исход" (по роману Л.Уриса), где в главной роли снимался Пол Ньюмен. При этом режиссер решил, что композитору лучше всего приступить к работе в самой начальной стадии и попросил его участвовать в процессе всего создания фильма. Таким образом, Голд провел несколько месяцев в Израиле на месте съемок картины и вернулся с блокнотом, заполненным интересными музыкальными идеями. В результате на свет появилась партитура, которая стала классикой киномузыки и заслуженно принесла Голду премию "Оскар", не говоря уже о всемирной популярности его знаменитой заглавной темы из этого фильма.

Эрнест Голд является также автором ряда инструментальных работ ("Симфония для пяти инструментов", "Струнный квартет", "Фортепианная соната"), отмеченных академическими наградами.

Авторы текстов песен.

Пол Фрэнсис Вебстер (1907-1984), один из ветеранов среди поэтов Голливуда и автор лучших образцов "вечнозеленых" стандартов. Родился в Нью-Йорке, там закончил Корнелльский университет, но потом был моряком и учителем танцев, перед тем как стал сочинять песни на музыку своих современников. В 1932 году он прославился шлягером "Masquerade" (музыка Джона Лоуба), а в 1933 году - песней "My Moonlight Madonna", тема которой была адаптацией "Поэмы" З.Фибиха.

С 1935 года Вебстер начал работать в Голливуде по контракту со студией "XX век - Фокс", где писал песни

для фильмов с участием феноменальной маленькой актрисы Ширли Темпл, с трех лет снимавшейся в кино, а затем работал как свободный автор с такими видными композиторами, как А.Ньюмен, М.Стайнер, Б.Кейпер, Ф.Ваксман, Д.Темкин. Одновременно он сочинял тексты и для джазовых стандартов таких композиторов, как Д.Эллингтон, Х.Кармайл и Л.Поллак, писал заглавные песни к фильмам и т.д.

Наибольший успех к Вебстеру пришел в 50-х и первой половине 60-х годов, когда его сотрудниками были С.Фэйн и Дж.Мэндел, и результатом их соавторства стали три награды Академии киноискусства в 1953, 1955 и 1965 годах. Тогда он работал для фильмов с участием Дорис Дэй, Бетти Хаттон, Пэта Буна, Хауарда Кила и Марио Ланцы ("Великий Карузо", 1950). Мелодичная тема Лары из фильма "Доктор Живаго" (1965) благодаря лирическому тексту Вебстера стала популярным хитом во всем мире.

Хауард Дитц (1896-1983), автор текстов, поэт и либреттист. Родился в Нью-Йорке, где потом закончил факультет журналистики Колумбийского университета. Во время 1-й мировой войны служил в ВМС, а в начале 20-х познакомился с Сэмюелем Голдвином и стал работать на его киностудии "М-Г-М" (для которой он придумал эмблему со львом) с 1924 года, то есть фактически со дня ее основания и вплоть до 1960 года. Его основным соавтором в 1929-63 годы был композитор Артур Шварц, и помимо работы в Голливуде вместе они написали около двух десятков мюзиклов и ревю для Бродвея. В истории популярной музыки Америки осталась не одна сотня песен с лирическими текстами Хауарда Дитца.

Он являлся директором Американского общества композиторов, авторов и издателей в 1959-66 годах и был избран членом "Songwriters Hall Of Fame" (1970). В 1972 году в нью-йоркском городском музее открылась постоянно действующая выставка "Карьера Хауарда Дитца", на которой демонстрируются его лучшие песни. В 1974 году в Нью-Йорке вышла его автобиографическая книга "Танец в темноте", получившая премию "Оскар".

Рэй Эванс (р. 1915), родом из Саламанки (штат Нью-Йорк), где в 1931 году закончил местную среднюю школу, а затем Пенсильванский университет по специальности экономиста (1936). Но, будучи еще студентом, играл как любитель на кларнете и саксофоне в университетском оркестре, и там познакомился с Джем Ливингстоном, с которым в конце 30-х годов образовал один из самых успешных авторских дуэтов в области популярной музыки.

Вместе с Ливингстоном Эванс стал работать в Калифорнии по контракту с Голливудской киностудией "Парамаунт" (1945-55), позже был свободным автором и работал для других студий, написав несколько десятков текстов песен, многие из которых превратились в "вечнозеленые" стандарты, а три песни были отмечены премией "Оскар". Член общества "Songwriters Hall Of Fame". Кроме Ливингстона Эванс сотрудничал также с Максом Стайнером, Нилом Хефти и Генри Мансини ("Mr.Lucky", "Dear Heart").

Гарольд Адамсон (1906-1980) родился в Гринвилле (штат Нью-Джерси). После окончания Гарвардского университета недолго работал на Бродвее, где написал либретто и песни для нескольких мюзиклов, а в 1933 году уже оказался в Голливуде по контракту со студией "М-Г-М".

Фильм "Танцующая леди" (1933, режиссер Роберт Леонард), в котором впервые снялся Фред Астер, был также первым для Адамсона, где прозвучала его песня "Everything I Have Is Yours", написанная с Бертоном Лэйном. Но в дальнейшем его постоянным соавтором стал композитор Джимми МакХью, вместе с которым они за 1936-51 годы написали песни к 22 фильмам. Среди них было немало удачных; в 40-е у нас была очень популярна песня Адамсона и МакХью "Comin' In On A Wing And A Prayer" ("Бомбардировщики") в исполнении Л.Утесова.

Адамсон сотрудничал также со многими другими композиторами, включая Дюка Эллингтона, однако наибольший успех пришел к нему вместе с Виктором Янгом, когда их главная тема к фильму "Вокруг света в 80 дней" (1956) была отмечена наградой Академии киноискусства.

Можно заметить, что большинство композиторов и авторов текстов, упомянутых в этом разделе музыкальной истории Голливуда, по сути следовало бы отнести в 30-е годы, когда они на самом деле пришли в кино и начали там свою творческую карьеру, уже тогда создавая первые успешные произведения. Но для удобства изложения мы условились давать о них краткую информацию просто в порядке появления их песен в нашем сборнике, хотя другие хиты, возможно, менее известные у нас, в действительности были написаны именно в 30-е, что еще раз напоминает о границах "золотого века" Голливуда.

From "THE BAND WAGON"

DANCING IN THE DARK

Music by ARTHUR SCHWARTZ,

Words by HOWARD DIETZ,

Arr. by GREGORY FINE

Шварц и Дитц написали эту песню еще в 1931 году для ревю "Оркестровая повозка", но спустя 10 лет она стала большим хитом оркестра Арти Шоу, когда пластинка с его инструментальной записью разошлась миллионным тиражом. Этот успех затем повторила запись оркестра Рэя Энтони в новой аранжировке начала 50-х, а в 1953 году в Голливуде поставили фильм, сохранив прежнее название ревю, но с иным содержанием (реж. Винсенте Миннелли), где пара Фред Астер - Сид Черисс танцует под эту мелодию в ночном Центральном парке. В 1959 году эффектную запись песни сделал Фрэнк Синатра с оркестром Билли Мэя, а в 1961 году - Мел Торме с оркестром Тони Осборна.

Dancing in the dark
Looking for the light

till the tune ends, we're
of a new love to

dan-cing in the dark
bright-en up the night

And it soon ends we're waltzing in the won-der of
I have you love, and we can face the mu-sic to-

1. why we here

Time hur-ries by we're here

and gone

2. geth-

er danc-ing in the dark.

From "SHOW BOAT"

OL' MAN RIVER

Music by JEROME KERN,
Words by OSCAR HAMMERSTEIN 2nd

Когда Дж. Керн и О.Хэммерстайн в 1927 году создали свой знаменитый мюзикл "Плавающий театр", то тем самым была открыта новая глава в истории национального американского музыкального театра. Этот мюзикл впоследствии трижды экранизировали и последний раз он был поставлен в Голливуде в 1951 году на студии "М-Г-М" с участием Авы Гарднер, Джо И. Брауна, Кэтрин Грэйсон и др.

Его оригинальная партитура содержит не менее полдюжины привлекательных, запоминающихся мелодий, среди которых центральное место занимает песня "Старик-река", прекрасная музыкальная метафора "Отца Вод" Миссисипи. Она имеет запев и стандартный 32-тактовый корус, а ее текст содержит некоторые негритянские идиомы английского языка. За прошедшие десятилетия она исполнялась и записывалась в самых разных вариантах - от Бикса Байдербека и оркестра "Каса Лома" до Оскара Питерсона и Стэна Кентона. Ее пели Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Тони Беннет, а в экранизации 1936 года - Поль Робсон, который потом всегда включал эту песню в свой репертуар во время выступлений в России в 50-е годы.

Moderato

ff deliberato *ffz*

poco rall. e dim. *p* *mf* *rit.*

Coloured folks work on de Mis - sis - sip - pi, Coloured folks work while de white folks play,

p a tempo

Pull-ing dose boats from de dawn to sun - set, Git-tin' no rest till de judgment day.

Don't look up an' don't look down, you don't dast make de white boss frown;

mf

Bend your knees an' bow yo' head, an' pull dat rope un - til yo're dead.

rall.

Let me go 'way from de Mis - sis - sip - pi, Let me go 'way from de white man boss,

p a tempo

Show me dat stream called de riv - er Jor - dan, Dat's de ol' stream dat I long to cross. —

dim. *f rall.*

Ol' man riv - er, dat ol' man riv - er, He must know sump - in', but don't say noth - in', He

p

just keeps rollin', He keeps on roll - in' a - long. — He don't plant 'taters, he

p

don't plant cot-ton, An' dem dat plants 'em is soon for-got-ten; But ol' man riv-er he

jes keeps roll-in' a - long. _____

You an' me, we sweat and strain,

Bo - dy all ach - in' an' racked wid pain. "Tote dat barge!" "Lift dat bale;"

Git a lit - tle drunk an' you land in jail. Ah gits wea-ry an' sick of try-in'; Ahm

tired of liv - in' An' feared of dy - in', But Ol' man riv - er he

1 jes keeps roll-in a - long.

2 - long. _____

From "THREE COINS IN THE FOUNTAIN"

THREE COINS IN THE FOUNTAIN

Music by JULE STYNE,
Words by SAMMY CAHN

Существует легенда, согласно которой человек, бросивший монетку в знаменитый римский фонтан Треви, обязательно вернется еще раз в Вечный Город. Это песня из одноименного фильма "Три монеты в фонтане" (1954, режиссер Жан Негулеско), снятого на студии "XX век - Фокс" с участием Клифтона Уэбба и Дороти МакГайр, за которую ее авторы получили награду Академии киноискусства. Ее запись в исполнении Фрэнка Синатры стала бестселлером, а "сингл" вокального квартета "The Four Aces" был распродан миллионным тиражом.

The musical score is presented in a grand staff format, consisting of a treble clef and a bass clef. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is 4/4. The score is divided into several systems, each with lyrics written below the notes. Chord symbols are placed above the treble staff. The first system includes the lyrics: "Three Coins In The Foun-tain, Three hearts in the foun-tain, Each one seek-ing hap-pi-ness, Each heart long-ing for its home,". The second system includes: "Thrown by three hope-ful lov-ers, There they lie in the foun-tain, Which one will the foun-tain bless? Some-where in the heart of Rome." The third system includes: "Which one will the foun-tain bless? Which one will the foun-tain bless? Three Coins In The". The fourth system includes: "Foun-tain, Through the rip-ples how they shine, Just one wish will be grant-ed". The fifth system includes: "One heart will wear a val-en-tine. Make it mine! Make it mine! Make it mine!" followed by the instruction "poco rit.". The score concludes with a final chord in the bass staff.

From "OLIVER"

WHERE IS LOVE

Words & Music by
LIONEL BART

В 1968 году на студии "Columbia Pictures", был снят фильм "Оливер" (режиссер Кэрол Рид) как музыкальная адаптация известного романа Чарльза Дикенса "Оливер Твист", сделанная английским композитором Лайонелом Бартом. Партитуру киномюзикла написал Джонни Грин, а сам фильм получил пять "Оскаров". Тема "Где любовь?" - самая известная мелодия из этой картины.

Slowly, but rhythmically

The piano introduction consists of two staves. The right hand features a melodic line with a mix of eighth and quarter notes, while the left hand provides a steady accompaniment with quarter notes. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C).

C Dm7 G7 Cmaj7 C6 Cmaj7 Dm7 G7 Cmaj7 C Cmaj7 C7

Where — Is Love? Does it fall from skies a - bove?

The first vocal line is written on a single staff with lyrics underneath. The piano accompaniment is shown on two staves below. The melody is simple and memorable, with a slight rise and fall.

F Cm7 F7 Bbmaj7 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Ab Ab6 Ab Dm7 G7

Is it un-der-neath the wil-low tree — that I've been dream-ing of?

The second vocal line continues the melody. The piano accompaniment includes some chords with accidentals (B-flat and E-flat) to match the key signature.

C Dm7 G7 Cmaj7 C6 Cmaj7 Dm7 G7 Cmaj7 C Cmaj7 C7 F Cm7 F7

Where — is she who I close my eyes to see? Will I ev-er know the

The third vocal line concludes the phrase. The piano accompaniment features a final chord in the key of B-flat.

Bbmaj7 Bbm7 Eb7 Abmaj7 Ab A♭6 A♭ Dm7 G7 C Dm7 G7

sweet "hel-lo" that's meant for on - ly me? Who can say where she may
Ev-'ry night I kneel and

Cmaj7 C Cmaj7 C7 F G7 C C♯dim Dm7 G7

hide? Must I trav-el far and wide Till I am be-side the
pray, Let to-mor-row be the day When I see the face of

Cmaj7 Cm7 F9 Bbmaj7 Bb6 Amaj7 A7-9 Dm7 Am

some-one who I can mean some-thing to? Where,

Dm7 G7-9 1. C Am Dm7 G7 2. C F6 Fdim Cmaj7 C6

Where Is Love? Love?

rit.

From "TOAST OF NEW ORLEANS"

BE MY LOVE

Music by NICHOLAS BRODSZKY,
Words by SAMMY CAHN,
Arr. by GEORGE SHEARING

Песня из кинофильма "Любимец Нового Орлеана" (1950, режиссер Норман Торог, "М-Г-М"), где ее исполнял Марио Ланца, главную женскую роль играла Кэтрин Грэйсон.

Композитор Николай Бродский (1905-1958), русский по происхождению, писал много киномузыки еще в Европе (например, романс "Ваша записка" из репертуара Клавдии Шульженко, все песни к австро-венгерским фильмам 30-х с участием Франчески Гааль), а также в Англии и затем в США, куда он переехал в 40-е годы и где позже, работая в Голливуде с Сэмми Каном, создал ряд известных песен к фильмам с участием (кроме Ланцы) Джюн Эллисон, Дорис Дэй, Дина Мартина и других "звезд". Большим успехом пользовались записи "Be My Love" в популярном исполнении Энди Вильямса и Рэя Конниффа.

Be my love for no one else can end this yearning,
Be my love and with your kisses set me burning.

This need that you and you a-lone ate. Just
One kiss is all I need to seal cre-my fate. And

fill my arms the way you filled my dreams. The dreams that
hand in hand we'll find the

1
accel.

you in- spire with ev'- ry sweet de- sire. Be my

a tempo

pro- mised land, There'll be no one but you for me e-

2.

mp *f cresc.*

tern- al- ly If you will be my

love.

from "LILI"

HI-LI, HI-LO

Music by BRONISLAU KAPER,
Words by HELEN DEUTSCH

В 1953 году на студии "М-Г-М" был снят музыкальный фильм "Лили" (режиссер Чарльз Г. Уолтерс) с участием Лесли Карон и Мела Феррера в главных ролях, партитуру к которому, включая эту песню, написал Б.Кейпер и в том же году получил за нее "Оскар". В нашей стране фильм шел в начале 60-х, в нем рассказывалось о приключениях артистов передвижного театра кукол.

Slowly

Slowly (*rubato*)

On ev-'ry tree there sits a bird, sing-ing a song of love — On ev-'ry tree there
A tear for him, a tear for me, A tear for the love he swore — A tear for him and

sits a bird, and ev-'ry one ev-er heard could break my heart with - out a word
one for me, and one for under the ce-dar tree and one for where-ev-er my love may be, and

Tempo of a French Waltz

sing - ing a song of love. _____
then I shall weep no more. _____

A song of love is a sad song, HI - LI - LI, HI -

LI - LI, HI - LO. _____ A song of love is a

song of woe, don't ask me how I know. _____ A

song of love is a sad song, for I have

loved and it's so. _____ I sit at the win-dow and

watch the rain, HI - LI - LI, HI - LI - LI, HI - LO. _____ To -

mor - row I'll prob - a - bly love a - gain, HI - LI - LI, HI - LI - LI, HI -

LO. _____ A LI - LI, HI - LI - LI, HI - LO. _____

From "Can-Can"

I LOVE PARIS

Words & Music by COLE PORTER,
Arr. by GREGORY FINE

В 1953 году Коул Портер написал один из своих самых удачных мюзиклов "Канкан", который выдержал на Бродвее 892 представления, а в 1959 году был экранизирован студией "XX век - Фокс" (режиссер Уолтер Лэнг) с участием Мориса Шевалье, Фрэнка Синатры, Ширли МакЛэйн и др. На съемках фильма в Голливуде присутствовал Никита Хрущев, совершавший тогда свой знаменитый визит в США с показом американцам "кузькиной матери".

"I Love Paris" - это одна из самых популярных песен Портера в нашей стране в 50-е годы. Она звучала также на многих языках мира, ее неоднократно записывали в различных музыкальных интерпретациях джаз-оркестры, пели Элла Фитцджералд, Бинг Кросби, Катерина Валенте и т.д.

Eve-ry time I look down in this time-less town where the blue or gray bit-ter skies, where the

Musical notation for the first line of the song, including vocal line and piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The piano part features a steady bass line with chords in the right hand.

loud bitter cheers or where the soft bitter tears more and more do I re-al-ize that I love a tempo

Musical notation for the second line of the song, including vocal line and piano accompaniment. The piano part includes a Gm chord marking.

Pa-ris in the spring-time, I love Pa-ris in the

Musical notation for the third line of the song, including vocal line and piano accompaniment. The piano part includes chord markings: EbΔ, GmB, EbΔ, and Gm.

fall. I love Pa-ris in the

Musical notation for the fourth line of the song, including vocal line and piano accompaniment. The piano part includes chord markings: Aφ and D7.

winter when it drizz- es, I love Pa- ris in the

A \emptyset D7 A \emptyset D7

sum- mer when it sizz- es. I love Pa- ris eve- ry

Gm D7 Gm G

mo- ment, Eve- ry mo- ment of the

Am⁷/G G^o/D G Bm⁷ B^bo

year. I love Pa- ris, Oh,

Am⁷ D7 C

why do I love Pa- ris? Be- cause my 1 love is near

G Am D⁹ sus D⁹ G

2.

G G

From "Can-can"

Words & Music by COLE PORTER,

IT'S ALL RIGHT WITH ME

Arr. by GREGORY FINE

Это еще одна оригинальная тема Портера из его мюзикла "Канкан", который был экранизирован в 1959 году и фильм вышел в прокат в 1960 году. Мелодия этой песни оказалась привлекательной для джазменов самых разных стилей и направлений, ее записывали Оскар Питерсон, Эррол Гарднер и Каунт Бэйси, квинтет Джей Джей Джонсон - Кэй Уиндинг, а также Элла Фитцджералд и сестры Берри.

It's the wrong time
It's the wrong song
wrong game

Musical notation for the first system, including treble and bass staves with a Cm chord marking.

and the wrong place, Though your face is charm-
in the wrong style, Though your smile is love-
with the wrong chips, Though your lips are tempt-

Musical notation for the second system, including treble and bass staves with chords A⁷/C, Cm⁶, A⁷/C, and Cm.

ing, it's the wrong face.
ly, it's the wrong smile,
ing, they're the wrong lips. It's not his face
It's not his smile,
They're not his lips

Musical notation for the third system, including treble and bass staves with chords B^b, E^o, F^m, F^m+⁷, F^m⁷, B^b, and F^m⁷.

but such a charm- ing face and it's all right with
but such a love- ly smile, that it's
but they're such tempt- ing lips So it's 1.

Musical notation for the fourth system, including treble and bass staves with chords B^b⁷, G⁶, C⁻⁹, and F⁷.

me.

It's the all right

with me

|| 2.

Chords: $A^b 9-5$, G_7 , F_7 , B^b_9 , E^b , Amb/E^b

You can't know how hap- py I am that we met, I'm

Chords: E^b , Bm^b_7 , $G\phi$, $C-9$, $F\Delta$, $C-9$, $F\Delta$

strange- ly at- tract- ed to you. There's some- one I'm

Chords: Fm_7 , B^b-9 , $E^b\Delta$, Bm^b_7

try- ing so hard to for- get, Don't you want to for-

Chords: $G\phi$, C_7 , F_7 , Cm_7 , F_9 , Fm , $F\phi$

get some- one too? It's the all right with

Chords: B^b-9 , $E^b\Delta_9$, $D\phi$, $G_9 sus$, F_7 , B^b_{13}

me.

Chords: E^b , E^b_7 , A^b_7 , A^b_0 , E^b , E_7 , E^b_9

From "LIMELIGHT"

Music by CHARLES CHAPLIN,
Words by JOHN TURNER &
GEOFFREY PARSONS

ETERNALLY (TERRY'S THEME)

Одна из самых мелодичных и популярных композиций Чарли Чаплина - это тема Терри из его фильма "Огни рампы" (1952), где снимались все его дети, жена, а также Бастер Китон, Уилл Драйден и другие актеры. Главную роль балерины Терри играла английская актриса Клер Блум. Это был последний кинофильм, поставленный Чаплиным в США. За музыку к "Огням рампы" в 1952 году ему был присужден "Оскар", который он получил спустя 20 лет.

В качестве мелодии под названием "Eternally" эта тема в дальнейшем чаще всего исполнялась инструментальными составами (главным образом, струнными оркестрами), а самый известный вокальный вариант был записан Сарой Возн в конце 50-х.

Valse lente

pp cresc

f rit

Time will pass, I know, Tides will ebb and will flow _____ Tho' the seas run

mp

E^bm F7 F^o F7 E^bm6 F7

dry, Yet my love can - not die, _____ If there's one thing real _____

B^bm E^bm B^bm F7 B^bm B^bm6

— It's this love that I feel _____ for you.

C7 E F7 Cm7 F7-9

CHORUS

I'll be lov-ing you e-ter-nal-ly, _____ With a lovethat's true e-ter-nal-ly, _____

mf

Bb Cm7 F F9 Bb

From the start within my heart it seems I've al-ways known, _____ The sun would shine when you were nine and nine a-

ten 9

Cm7 F7 Cm7 F+

-lone. I'll be lov-ing you e-ter-nal-ly, _____ There'll be no one

Bb F^o Cm7 F7-9 Bb Cm7 F7

new, my dear for me, _____ Tho' the sky should fall, re-mem-ber I shall al-ways be _____ Fore-ev-er

ten 9

F9 Bb Cm7 F7

true, and lov-ing you e - ter - nal - ly. _____ -ly. _____

mf

Cm7 F7 Cm7 F7-9 Bb B^o Ebm6 F7 Bb Cm7 Co Bb

From "CALAMITY JANE"

SECRET LOVE

Music by SAMMY FAIN,
Words by PAUL FRANCIS WEBSTER,
Arr. by YURY CHUGUNOV

Это был великий хит тех лет певицы и актрисы Дорис Дэй из киномюзикла "Неудачница Джейн" (1953, режиссер Дэвид Батлер), поставленного на студии "Уорнер Бразерс", где она играла главную роль вместе с Хауардом Килом. Авторы песни получили за нее награду Академии киноискусства. Это действительно была одна из образцово-показательных, типично голливудских мелодий 50-х, которая благодаря кино стала популярной во всем мире, от Праги до Токио, где ее также исполняли и записывали.

Once I had a secret love
That lived within the heart of
me, All too soon my secret love
Became impatient to be free
So I told a friendly star

The musical score is arranged in a grand staff format, with a vocal line on the upper staff and piano accompaniment on the lower staff. The key signature is B-flat major (two flats). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. Chord symbols are provided for the piano accompaniment, including Bb9, Fm7, Gm7, C-13, Fm7, Bb+9, Eb, EbΔ9, C-9, F7, Cb9, B9, Fm7, Bb18, Bb9, Bb9 sus, Bb9, Eb, Gb, Fm7, Bb-13, Eb9, and Fm7.

The way that dream- es of- ten do,

Just how won- der- fool you are

And why I'm so in love with you

How I shout it from the high- est hill

Ev- en told the gold- en daf- fo- dils - At last

my heart's an open door

And my sec- ret love's no sec- ret a- ny

more.

From "YOUNG AT HEART"

YOUNG AT HEART

Music by JOHNNY RICHARDS,
Words by CAROLYN LEIGH

Первоначально эта мелодия была написана композитором Дж.Ричардсом (1911-1968) еще в 1939 году под названием "Moonbeam", но в 1953 году Кэролин Ли сочинила для нее новый лирический текст и запись песни в исполнении Фрэнка Синатры была распродана миллионным тиражом. В отличие от большинства других шлягеров с их любовной лирикой, текст этой песни содержал некоторую долю житейской философии, где в стихотворной форме говорилось, как хорошо быть молодым, и это определило ее успех. Затем ее использовали в качестве заглавной темы в одноименном фильме (1954, режиссер Гордон Дуглас), снятом на студии "Уорнер Бразерс" с участием Дорис Дэй и Синатры.

Slowly

Fair - y tales - can come true, - it can hap - pen to you - if you're

YOUNG AT HEART For it's hard, - you will find, - to be

nar - row of mind - if you're YOUNG AT HEART. You can

go - to ex - tremes with im - pos - si - ble schemes, you can laugh when your dreams fall a -

The musical score is written for piano and voice. It consists of five systems of music. Each system includes a piano accompaniment part with chords and dynamics, and a vocal line with lyrics. The tempo is marked 'Slowly'. The key signature has one flat (Bb). The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings (mp, mf, p). Chord symbols are provided for the piano accompaniment: Bb, E0, Cm7, F7, F9, F9+, Bb, Fm6, G7, G7+, C9, and C7.

part at the seams and life gets more ex-cit - ing with each pass - ing day, — and

love is eith - er in your heart or on the way. Don't you know — that it's worth — ev-'ry

treas-ure on earth — to be YOUNG AT HEART. For, as rich — as you are, — it's much

bet-ter by far — to be YOUNG AT HEART. "And if

you — should sur-vive — to a hundred and five — look at all — you'll de-rive — out of

be - ing a - live, and here is the best part, you have a head start

1. 2.

if you are a-mong the ver - y YOUNG AT HEART. Fair-y YOUNG AT HEART. ♪

From "AUTUMN LEAVES"

AUTUMN LEAVES

Music by JOSEPH KOSMA,
Lyrics by JOHNNY MERCER,
Arr. by GREGORY FINE

Это французская популярная песня "Les Feuilles Mortes" ("Мертвые листья"), которую композитор Жозеф Косма (р. 1905) написал на стихи Жака Превера еще в 1947 году, и она была известна в исполнении Ива Монтана. Затем в 1950 году Джонни Мерсер снабдил эту мелодию английскими словами, а Нэт "Кинг" Коул спел ее в одноименном фильме (1955, режиссер Роберт Олдрич) и записал на пластинку с оркестром Нельсона Риддла. Есть интересные джазовые трактовки этой мелодии в исполнении Эррола Гарнера, Питерсона с Гиллеспи, Зута Симса, Сары Вон.

Chords: Gm, EbΔ, Cm7, F9, D7

The fall- ing leaves

drift by my win- dow,

Chords: Gm7, Cm7, F7, BbΔ

The au- tumn leaves

of red and gold

Chords: EbΔ, Am7-5, D7, Gm

I see your lips

the sum- mer kiss- es

Chords: Cm7, F7, BbΔ, Bb7

the sun burned hands

I used to hold

Chords: E^bΔ, Am7-5, D-9, Gm

Since you went a-way

the days grow long

Chords: A7-5, D+, Gm

and soon I'll hear

Old wint-ers song

Chords: Cm7, F7, B^bΔ

But I miss you most of all

my darling

Chords: E^b, Cm, Cm7, A7-5, D7-5, Gm7, C7

When au-

tumn leaves

start to

Chords: B^b9, E^b6, A7, D-9

fall.

Chord: Gm

From "LOVE IS A MANY SPLENDORED THING"

LOVE IS A MANY SPLENDORED THING

Music by
SAMMY FAIN,
Words by
PAUL FRANCIS WEBSTER

Это заглавная песня из одноименного фильма "Любовь прекрасна во многих отношениях" (1955, в главной роли Уильям Холден), за которую ее авторы Фэйн и Вебстер получили награду Академии киноискусства. Затем ее блестяще записал популярный вокальный квартет "The Four Aces" и эта пластинка стала их пятым "золотым диском". Позже ее включали в свои альбомы Нэт "Кинг" Коул и Рэй Коннифф.

Moderately (not too fast)

mf *poco rit.*

LOVE _____ IS A MAN-Y-SPLEN-DORED THING, — It's the

mp-mf a tempo

E^b Cm Gm B^bm7 E^b7

A-pril rose that on-ly grows in the ear-ly Spring; — Love is

A^b A^b6 A^bΔ Fm6 Cm Fm6 Cm

From "LOVE ME OR LEAVE ME"

LOVE ME OR LEAVE ME

Music by WALTER DONALDSON,

Words by GUS KAHN,

Arr. by DANIL KRAMER

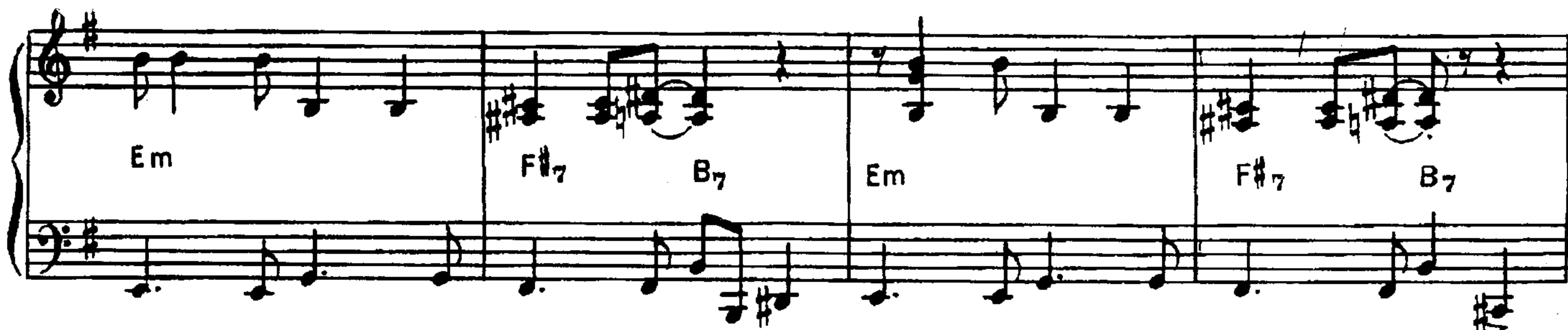
Сама эта песня относится к 1928 году, когда она была написана для бродвейского мюзикла "Кутеж" с участием знаменитой певицы и артистки ревю Рут Эттинг (1903-1978), но вскоре она стала настолько идентифицироваться с ее личностью, что и кинобиография Эттинг впоследствии получила то же самое название. Фильм "Люби меня или оставь меня" был снят на студии "М-Г-М" в 1955 году (режиссер Чарльз Видор), главные роли исполняли Дорис Дэй и Джеймс Кагни. Известные интерпретации песни - прежде всего Лина Хорн, "sound-track" Дорис Дэй, Элла Фитцджералд, Лестер Янг с Тедди Уилсоном и т.д.

Allegro



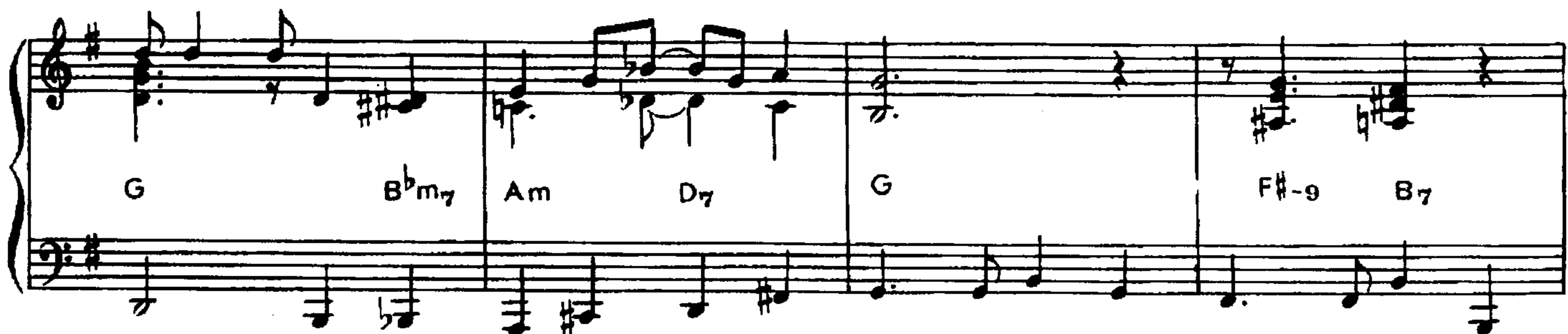
The first system of musical notation consists of a treble staff and a bass staff. The treble staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The music starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The bass staff begins with a bass clef and the same key signature and time signature. The notation includes various note values, rests, and chord symbols.

Love me or leave me and let me be lonely you won't believe me and I love you only I'd



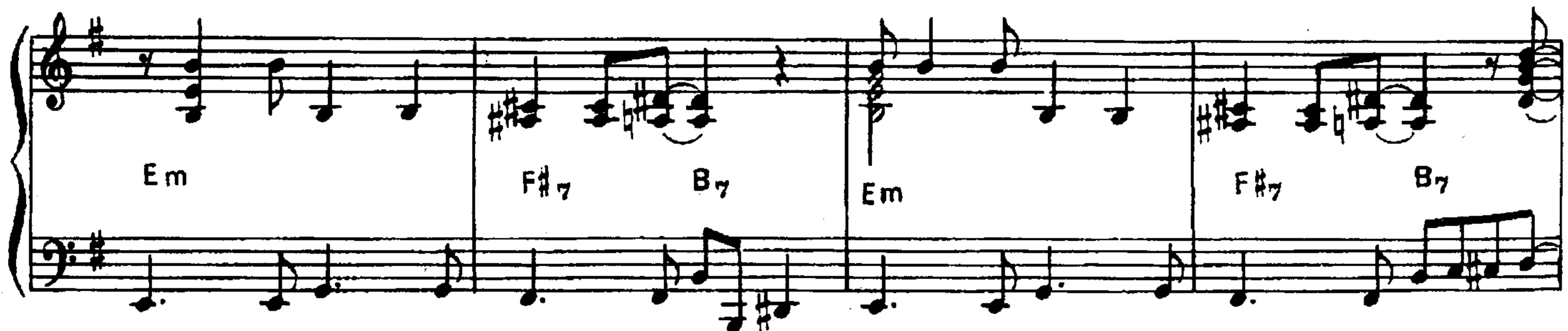
The second system of musical notation consists of a treble staff and a bass staff. The treble staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The music starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The bass staff begins with a bass clef and the same key signature and time signature. The notation includes various note values, rests, and chord symbols.

rather be lonely than happy with somebody else. You



The third system of musical notation consists of a treble staff and a bass staff. The treble staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The music starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The bass staff begins with a bass clef and the same key signature and time signature. The notation includes various note values, rests, and chord symbols.

might find the night-time the right time for kissing but night time is my time for just reminiscing Re-



The fourth system of musical notation consists of a treble staff and a bass staff. The treble staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature (C). The music starts with a mezzo-forte (mf) dynamic. The bass staff begins with a bass clef and the same key signature and time signature. The notation includes various note values, rests, and chord symbols.

greting instead of for- get- ting with somebody else

Musical notation for the first system, including treble and bass staves with chords G, Am7, D7, and G.

There'll be no one un- less that someone is you

Musical notation for the second system, including treble and bass staves with chords E7, F7, E7, F7, and E7.

I in- tend to be

Musical notation for the third system, including treble and bass staves with chords Am, E7, Am, Eb7, D7, and Eb7.

in- de- pen- dent-ly due I

Musical notation for the fourth system, including treble and bass staves with chords D7, Eb7, D7, G, F#0, and B13.

want you to love but I don't want to borrow to have it today and to give back to- morrow, For

Musical notation for the fifth system, including treble and bass staves with chords Em, F#7, B7, Em, F#, B7, and C#0.

my love is your love, there's no love for nobody else.

Musical notation for the sixth system, including treble and bass staves with chords G/D, Bbm7, Am, D7, and G.

From "AROUND THE WORLD IN 80 DAYS"

AROUND THE WORLD

Music by VICTOR YOUNG
Words by HAROLD ADAMSON

Только с выходом одноименного фильма в 1956 году (режиссер Майкл Андерсон), снятого в виде красочного "боевика" по роману Ж. Верна студией "Юнайтед Артистс", ветеран Голливуда, композитор Виктор Янг был отмечен премией "Оскар" за свою кинопартию. Мелодия его песни послужила главной темой этой грандиозной экранизации, в которой участвовали многие ведущие актеры США, Англии и Франции. Различные популярные варианты этой песни записывали Нэт "Кинг" Коул, Фрэнк Синатра, Рэй Эллис, сестры Берри, Рэй Коннифф.

Slow Waltz tempo

musical notation for the piano introduction, marked *mf* and *dim. e rit.*

Refrain

A - round the world I've searched for you, I trav - eled

musical notation for the first line of the refrain, marked *P a tempo* and *C*

on, when hope was gone, to keep a ren - dez - vous. I knew some -

musical notation for the second line of the refrain, marked *C#0*, *Dm7*, *G7*, and *Dm7*

where, some - time, some - how, You'd look at me, and I would see the smile you're

smil - ing now. It might have been in Coun - ty

Down, or in New York, in Gay Pa - ree, or e - ven Lon - don Town. No

more will I go all a - round the world, For I have found my

1. | 2.

world in you. A - you.

From "HIGH SOCIETY"
TRUE LOVE

Music and Lyrics by
COLE PORTER

Песня из фильма "Высшее общество" (1956, режиссер Чарльз Уолтерс, "М-Г-М"), одного из последних с музыкой Коула Портера. В нем снимались Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, Грейс Келли и Луис Армстронг со своей группой "All Stars", а все действие происходило на фестивале джаза в Ньюпорте. Большим успехом затем пользовался "soundtrack" с песнями и музыкой из этого фильма, где лирическую балладу "True Love", в частности, исполняли Б.Кросби с Г.Келли, которая впоследствии стала принцессой княжества Монако, выйдя замуж за князя монакского Ренье III (погибла в автокатастрофе в 1982).

Moderate Valse tempo

Musical notation for the instrumental introduction of "True Love". It consists of two staves (treble and bass clef) in 3/4 time, key of G major. The tempo is marked "Moderate Valse tempo". The first staff has a dynamic marking of *mf*. The second staff has a dynamic marking of *poco rit*. The melody is simple and elegant, typical of a waltz.

Easy tempo

Sun - tanned, wind - blown, Hon - ey -

Musical notation for the first line of the vocal melody. It consists of a single staff in treble clef, 3/4 time, key of G major. The tempo is marked "Easy tempo". The melody is simple and elegant, typical of a waltz. The lyrics are "Sun - tanned, wind - blown, Hon - ey -". The piano accompaniment is shown in the bass clef staff below, with chords G, D7, and G.

moon-ers at last a - lone, Feel - ing

Musical notation for the second line of the vocal melody. It consists of a single staff in treble clef, 3/4 time, key of G major. The tempo is marked "Easy tempo". The melody is simple and elegant, typical of a waltz. The lyrics are "moon-ers at last a - lone, Feel - ing". The piano accompaniment is shown in the bass clef staff below, with chords D0, D7, and G.

far a - bove par. Oh, how luck-y we are. While

Musical notation for the third line of the vocal melody. It consists of a single staff in treble clef, 3/4 time, key of G major. The tempo is marked "Easy tempo". The melody is simple and elegant, typical of a waltz. The lyrics are "far a - bove par. Oh, how luck-y we are. While". The piano accompaniment is shown in the bass clef staff below, with chords C, Cm6, G dim., A7 poco rit, Am, and D7.

Refrain (Rather slow)

I give to you and you give to me

Musical notation for the refrain of "True Love". It consists of a single staff in treble clef, 3/4 time, key of G major. The tempo is marked "Rather slow". The melody is simple and elegant, typical of a waltz. The lyrics are "I give to you and you give to me". The piano accompaniment is shown in the bass clef staff below, with chords G, C, C0, and G.

True love, true love. So,

on and on it will al - ways be

True love, true love. For you and

I have a guard - ian an - gel on high With

noth - ing to do But to give to

you and to give to me Love for - ev - er

1. true. I 2. true.

From "THE JOKER IS WILD"

ALL THE WAY

Music by JAMES VanHEUSEN,
Words by SAMMY CAHN,
Arr. by GREGORY FINE

Песня из кинофильма "Сумасшедший шутник" (1957) студии "Парамаунт" с участием Фрэнка Синатры и Митци Гейнор, которая принесла ее композитору Дж. ВанХьюзену второго "Оскара" в его жизни. Запись этой песни в исполнении Синатры с оркестром Нельсона Риддла в том же году стала бестселлером.

When some- body loves you, It's no
When some- body needs you, It's no

rit. a tempo

good un- less he loves you
good un- less he needs you

all the way.
all the way.

Hap- py to be near you, when you
Trough the good or lean years and for

B ϕ E γ Am D ϕ G γ D γ sus

need some- one to sheer you
all the in- be- tween year,

all the way
Come what may

Tall- er than the
Who knows where the

B \flat G/B C Δ C \flat sus F

tall- est tree is
road will lead us?

That's how it's get to feel
On- ly a feel would

1. Dm γ G γ E E γ Am Gm γ C γ

deep- er than the deep blues sea is That's how deep it goes if it

Musical notation for the first system, including vocal line and piano accompaniment. Chords: F, Dm7, G7, G#0, Am.

real say, But if you let me love you, It's for

Musical notation for the second system, including a repeat sign and piano accompaniment. Chords: Fm, G7, Am, Fm, C/G.

sure I'm gon-na love you all the way

Musical notation for the third system, including piano accompaniment. Chords: Gm, A7, F#0, Fm6, Em7, A9.

all the way

Musical notation for the fourth system, including piano accompaniment. Chords: Dm7, G7, C, C, Bb7, Am7, D7-5.

Musical notation for the fifth system, including piano accompaniment. Chords: Dm7, G-9 sus, C.

From "SOMEBODY LIKES IT HOT"

I WANNA BE LOVED BY YOU

Music by
HARRY RUBY & HERBERT STOTHART,
Words by **BERT KALMAR,**
Arr. by **YURI CHUGUNOV**

Песня из мюзикла "Хороший мальчик" (1928), использованная для воссоздания атмосферы той эпохи в более позднем фильме "Некоторые любят погорячее" или "В джазе только девушки" (1959, режиссер Билли Уайлдер) с участием Мэрилин Монро, Тони Кертиса и Джека Леммона. Все характерные песенки 20-х подобрал для Мэрилин опытный Адольф Дойч, музыкальный координатор и аранжировщик этой блестящей кинокомедии, которая много лет шла на экранах нашей страны с неизменным успехом.

The piano introduction consists of two staves. The right hand features a melodic line with a triplet of eighth notes in the first measure, followed by quarter and eighth notes. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving bass lines.

I wan-na be loved by you just

you, and no-bo-dy else but you I wan-na be loved by you a-

Chords: Cadd9, Em7, Eb0

lone I wan-na be

Chords: Em7, A7, D9, G7/b

Chords: C, A7, Dm7, G-9, Cadd9

missed by you, just you and no- bo- dy else but you I wan- na be

Em₇ G₇+₅ C A₇ D₉ G₇

missed by you a- lone I could- n't as-

C Gm₇ C₇

pi- re to an- y- thing high- er

F Fm Cadd₉

Then till a de- si- re to make you my own

C/E Gm₇ G₇ F Δ D₉ G₇

lone

Cadd₉

From "Captain Carey, U.S.A."

MONA LISA

Music and words
JAY LIVINGSTON
and RAY EVANS

Мелодия из кинофильма "Капитан Кэри, США" (1949, режиссер Митчелл Лейзен) студии "Парамаунт", в котором снимался Нэт "Кинг" Коул. Он превратил эту песню в свой величайший хит и она была отмечена наградой Академии киноискусства за 1950 год, чем и памятен сам этот фильм. Знаменитая "Мона Лиза" Леонардо да Винчи послужила источником вдохновения для авторов этой песни.

Slowly

The first system of the piano introduction consists of two staves. The right staff contains a melodic line with a dynamic marking of *mp* and a *rall.* marking at the end. The left staff provides a harmonic accompaniment.

Voice (*ad lib.*)

In a vil - la in a lit - tle old I - tal - ian town

The piano accompaniment for the first line of the vocal melody. It features a *Bb* chord and a dynamic marking of *mp* with the instruction *colla voce*.

lives a girl whose beau-ty shames the rose. Man-y yearn to love her but their

The piano accompaniment for the second line of the vocal melody. It includes chords *F7*, *Bb*, *Gm*, *F#0*, and *Gm*.

hopes all tum-ble down What does she want? No one knows!

The piano accompaniment for the third line of the vocal melody. It includes chords *Gm7*, *Cm6 C#0*, *Bb*, *Cm7 F7*, and *Bb7*.

Refrain Slowly Rubato

Mo - na Li - sa, Mo - na Li - sa men have named you: You're so

The piano accompaniment for the refrain. It starts with a dynamic marking of *mp* and includes chords *Eb*, *Ab*, and *Eb*.

like the la - dy with the mys - tic smile. Is it on - ly 'cause you're lone - ly - they have

Musical notation for the first system, including treble and bass staves with chords Fm7, Bb7, and Fm.

blamed you for that Mo - na Li - sa strange - ness in your smile? Do you

Musical notation for the second system, including treble and bass staves with chords Bb7 and Eb.

smile to tempt a lov - er, - Mo - na Li - sa, Or is

Musical notation for the third system, including treble and bass staves with chords Ab and Eb.

this your way to hide a brok - en heart? Man - y dreams have been brought to your

Musical notation for the fourth system, including treble and bass staves with chords Ab and mp.

door - step. They just lie there, and they die there. Are you

Musical notation for the fifth system, including treble and bass staves with chords Eb, Bb7, and Eb7.

warm, are you real, Mo - na Li - sa, Or just a

Musical notation for the sixth system, including treble and bass staves with chords Ab and Eb.

cold and lone - ly, love - ly work of art? Mo - na art?

Musical notation for the seventh system, including treble and bass staves with chords Bb7, Eb, and Eb rall.

From "YOUNG MAN WITH A HORN"

THE VERY THOUGHT OF YOU

Words & Music by RAY NOBLE,
Arr. by GREGORY FINE

Это был выдающийся хит английского композитора и бэнд-лидера Рэя Нобла (1907-1978), который он написал еще в 1934 году (тогда же у нас вышла его пластинка). Свое второе рождение эта песня пережила в 1950 году в фильме "Молодой человек с трубой" (режиссер Майкл Кертиц) студии "Уорнер Бразерс" с участием Дорис Дэй, Керка Дугласа, Лорен Бэколл и Хоги Кармайкла. Фильм был снят по одноименному роману Дороти Бейкер (1938), посвященному истории жизни Бикса Байдербека, роль которого играл Дуглас, а на трубе за него играл Гарри Джеймс. Кроме Р.Нобла и Д.Дэй другие записанные версии - это Нэт "Кинг" Коул, Нэнси Уилсон, Фрэнк Синатра и Дайэн Шур.

The ve- ry

though of you
dea of you

and I for- get to do
The long-in' here for you

The lit- tle or- know di- na- ry things the eve- ry one
you'll ne- ver how slow the mo- ment go 'till I'm

Chords: EbΔ, Eb, EbΔ, Eb, Fm7, F#0, Eb

The musical score is written for piano and voice. It features a key signature of two flats (Bb and Eb) and a common time signature (C). The score is divided into three systems. The first system shows the beginning of the piece with a treble and bass clef. The second system includes the first line of lyrics: 'The ve- ry though of you dea of you and I for- get to do The long-in' here for you'. The third system includes the second line of lyrics: 'The lit- tle or- know di- na- ry things the eve- ry one you'll ne- ver how slow the mo- ment go 'till I'm'. Chords are indicated below the piano part: EbΔ, Eb, EbΔ, Eb, Fm7, F#0, and Eb. A repeat sign is present at the beginning of the second system.

ought to do I'm liv- ing in the kind of
 near to you I see your face in eve- ry

F7 B^b7 sus B^b

day dream I'm hap- py as a king and fool- lish tho' it
 flow- er your eyes in stars a-

Cm7 F7 B^b9 sus

my seem, To me that's every- thing The mere i- bove It's just the

B^b7 Fm7 B^b9 sus B^b9 Eo

thought of you, The ve- ry though of you my love

Fm7 Eo Fm7 B^b7 E^b E^b7 A^b7 A^m7

Coda

E^b C^b9 B^b9 sus E^b7 A^b7 A^m7 B^b9 sus E^b9

Содержание

Последние сказки "Фабрики грез" (40 годы)	4
Ностальгия и продолжение традиций (50 годы)	44
ALL THE WAY	80
AROUND THE WORLD	76
AS TIME GOES BY	24
AT LAST	20
AULD LANG SYNE	11
AUTUMN LEAVES	70
BE MY LOVE	56
BLUES IN THE NIGHT	18
CHATTANOOGA CHOO CHOO	12
DANCING IN THE DARK	49
ETERNALLY	64
EXODUS SONG, THE	40
GREEN DOLPHIN STREET	38
GREEN LEAVES OF SUMMER	42
GOLDEN EARRINGS	27
HI-LILI, HI-LO	58
HOW ABOUT YOU	16
I KNOW WHY	14
I'LL WALK ALONE	32
I LOVE PARIS	60
IN THE MOOD	8
IT'S ALL RIGHT WITH ME	62
I WANNA BE LOVED BY YOU	82
LAURA	36
LOVE ME OR LEAVE ME	74
LOVE IS A MANY SPLENDORED THING	72
MONA LISA	84
OL' MAN RIVER	50
ONE FOR MY BABY	28
SECRET LOVE	66
SERENADE IN BLUE	22
STELLA BY STARLIGHT	34
STORMY WEATHER	30
THREE COINS IN THE FOUNTAIN	53
TRUE LOVE	78
VERY THOUGHT OF YOU, THE	86
WHERE IS LOVE	54
WHITE CHRISTMAS	26
YOUNG AT HEART	68



**ВСЕМИРНО ЗНАМЕНИТЫЙ ОРКЕСТР
КАУНТА БЕЯСИ КАУНТ**



**NICE WORK AND
WE HAVE GOT IT**