THE BEST **ИМЕНА И МОТИВЫ** ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ нового времени мир кино

br-avo.ucoz.com

60°-70° 2024

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ИЗ ЛУЧШИХ АМЕРИКАНСКИХ ФИЛЬМОВ

Москва 1996

The Best Of Hollywood

Нотное издание в трех книгах Книга третья Имена и мотивы нового времени (60 годы) Этот прекрасный мир кино (70 годы)

Автор-составитель - Ю.Верменич Аранжировщики - Ю.Маркин, Ю.Чугунов, Г.Файн, Д.Крамер, А.Разин Предисловие - А.Баташев

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
Консультанты - А.Баташев и Е.Сорокин
Корректор - Н.Кузнецов
Фото - В.Лучин, А.Забрин
Технический редактор - С.Цырульников
Художник - Л.Бабаджанян

Издательство "Мега-Сервис" ЛР № 063701 от 24.11.94 г. Формат 60х90/8. Усл. печ. л. 11,0. Тираж 3000 экз. Заказ № 511.

Отпечатано в типографии Nº 6.

[©] Р.Ясемчик, 1996

[©] Ю.Верменич. Текст, составление, 19

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 агенствами 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 хорощо.

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 Любови Орловой, то в музыке Дунаевского, то в репертуаре Цфасмана или Варламова. В страдающем комплексом неполноценности СССР не без помощи профессионалов был поставлен крепкий заслон, как тогда говорили,

"тлетворному 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 полувековой 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 скурпулезность, 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, Григорием 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

А затем пришел Мансини и другие

(60-70 годы)

К концу 50-х годов искусство мюзикла стало терять свою былую популярность и не могло привлечь как прежде толпы зрителей в кинотеатры, поскольку социальные проблемы стали для них более важны, и ряды поклонников музыкальных фильмов заметно поредели. К тому же некогда знаменитые имена начали постепенно исчезать с экрана. Фред Астер и Джин Келли уже больше не танцевали, Рита Хэйворт ушла из мюзиклов, Бетти Грэйбл режиссеры ничего не предлагали, а Джинджер Роджерс и Лесли Карон обратились к драме.

Когда Лесли Карон спросили, в чем она видит причины такого кризиса музыкального фильма, она в качестве главной назвала тенденцию к реалистическому отражению действительности, которая утвердилась в американском кино благодаря усилиям режиссеров "новой волны". Под влиянием этой волны реализма у публики пропал интерес к фантастическим сказкам и вымышленным историям из других времен и миров. Мюзикл был вынужден приспосабливаться к этой тенденции. Когда в 1961 году на экраны Америки вышел фильм "Вестсайдская история", он был расценен многими как начало новой эры в истории развития жанра. Теперь режиссеры стремились показывать в своих музыкальных фильмах реальную Америку. Они открыли для себя новую аудиторию зрителей, которые иначе относились к жизни, задавали новые вопросы и искали на них новые ответы.

Тем временем стоимость производства оригинального киномюзикла стала поистине огромной. Если в 1936 году трехчасовой фильм "Великий Зигфельд" с 26 музыкальными номерами стоил 1,5 миллиона долларов, то "Вестсайдская история" обошлась продюсерам в 6 миллионов, "Моя прекрасная леди" (1964) - в 17, а на "Хелло, Долли" (1968) затраты составили уже 25 миллионов долларов! "Если ты хочешь сегодня сделать мюзикл, то должен найти кого-нибудь, кто обладает миллионами", говорил в 1970 году Джин Келли. "Только после этого можно развивать свою идею. Риск слишком велик. Сегодня студии покупают те мюзиклы, которые уже основательно устарели. Потом отпускается множество денег, чтобы возродить к жизни эти старые постановки. Мюзикл превратился в оперу новейшего времени, и если сделать его по-настоящему хорошим, то нужно привлечь опытный коллектив актеров, музыкантов, художников, хореографов, сценаристов, аранжировщиков, которые когда-то были в штате "Метро-Голдвин-Мейер". Но сегодня это почти невозможно".

Вот некоторые из главных характеристик музыкального оформления новых фильмов: 1) Использование менее пышных оркестровок, теперь они в основном гораздо скромнее. 2) Использование новой поп-рок-музыки для создания современного колорита. 3) Уклонение от оригинальных идей - сейчас большинство фильмов-мюзиклов просто повторяет или воскрешает бродвейские постановки, иногда с добавлением новых песен.

Обычные киномюзиклы 60-х (если они не были бродвейскими повторами) состояли, главным образом, из стереотипных программных фильмов с участием Элвиса Пресли, Энн-Маргарет, Пэта Буна, Фрэнки Авалона и других "пляжных серий". Правда, судя по успеху кассовых сборов таких лауреатов премии "Оскар", как "Моя прекрасная леди" (1964), "Звуки музыки" (1965), "Оливер" и "Смешная девчонка" (1968) еще делались удачные попытки возрождения традиции, но действительную жизнь в этот изменившийся жанр вдохнул блестящий фильм "Кабаре" (1972), показавший, как сочетание вооб-

ражения, вкуса и продуманной тематики приводит к созданию умного, стильного и одновременно политического мюзикла.

Чистой ностальгией был самый яркий киномюзикл второй половины 70-х "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977), трансформировавший ритм, дух и чувство прежних музыкальных фильмов в наше время, изобретательный и интеллектуальный, несмотря на свою ретро-основу, ставший памятной вехой в истории Голливуда спустя ровно полвека после премьеры "Певца джаза".

(Примечание. В те же 70-е появились первые фильмы совсем иного музыкального направления, связанные с современной молодежной поп-культурой. Это рок-оперы или рок-диско-мюзиклы, например, "Иисус Христос Суперзвезда" (1972, режиссер Норман Джуисон), "Томми" (1975, режиссер Кен Рассел), "Лихорадка субботнего вечера" (1977, режиссер Джон Бэдхем), "Волосы" (1979, режиссер Милош Форман), "Ксанаду" (1980, режиссер Роберт Гринволд), однако ни одна песня или мелодия из этих фильмов не привлекла внимания джазовых музыкантов и не стала частью их репертуара. То, что становилось джазовыми стандартами, как мы видели, пришло совсем из другого музыкального наследия Голливуда).

Композиторы

Данная глава посвящена новому поколению кинозвезд (Джули Эндрьюс, Барбара Страйзенд, ЛайзаМинелли) и кинокомпозиторов (Дж.Мэндел.М.Легран, Дж.Герман, Б.Бакарак, Дж.Кандер, Ф.Лей), пришедших на сцены Бродвея и экраны Голливуда в 60-е годы. Среди последних особое место занимает Генри Мансини, обладатель 20 (!) наград "Грэмми", шести "золотых" альбомов и трех "Оскаров".

(Примечание. В нашей антологии "The Best Of Hollywood" имена и фамилии приводятся согласно исторически сложившимся обычаям начертания иностранных собственных имен в русском правописании или же в в виде русской транскрипции, соответствующей их общепринятому произношению, то есть по месту жительства и работы этих людей. Так, например, австриец Максимилиан Штейнер стал в Америке Максом Стайнером, немец Оскар Хаммерштейн превратился в Хэммерстайна, бруклинская еврейка Барбара Штрейзанд известна как Страйзенд, а итальянца Манчини все американцы зовут Мансини).

Генри Мансини является одним из самых искусных современных композиторов, когда-либо работавших в кино. Он сумел придать новое звучание партитурам для фильмов, используя все преимущества своего необычного музыкального мышления и передовую технику звукозаписи. Глубокое понимание нюансов оркестровки и завидный мелодический дар выдвинули его в число самых занятых музыкантов Голливуда, пользующихся наибольшим спросом на всех студиях у всех продюсеров. Его популярность в мире кино 60-70-х не имела аналога, и хотя в его активе нет ни одного собственного мюзикла, созданные им мелодии всемирно известны и составляют золотой фонд Голливуда.

Можно подумать, что Генри Мансини был прирожденным музыкантом, когда он появился на свет 16 апреля 1924 года в Кливленде (штат Огайо), но это не совсем так. "Заниматься музыкой меня заставил отец. Когда мне было 8 лет, он научил меня играть на флейте-пикколо, и я участвовал в оркестре "Сыновья Италии" в городке Алик-

виппа (штат Пенсильвания), куда мы переехали из Кливленда. (Впоследствии флейта осталась главным инструментом Мансини и во всех оркестрах, записывавших его киномузыку, всегда имелся полный набор флейт). Мои родители были итальянскими иммигрантами, и отец не хотел, чтобы его сыну тоже пришлось работать на сталелитейном заводе как ему. Он многим жертвовал, чтобы найти мне хороших учителей музыки и послать в школу. Но у меня не было особого интереса к музыке, пока я не познакомился с искусством аранжировки благодаря дирижеру и аранжировщику Максу Эдкинсу из Питтсбур-га. Передо мной открылся новый мир, и после окончания средней школы в 1942 году я поступил в известную уже тогда музыкальную школу Джульярда в Нью-Йорке. Там я иногда играл на фортепиано с местными бэндами, однако через год Дядя Сэм призвал меня в армию".

Мансини пришлось носить военную униформу целых три года. Любопытно, что лишь по чистой случайности он не попал тогда в знаменитый оркестр ВВС, который в 1943 году собрал майор Глени Миллер и которому он мог бы принести большую пользу. Тем не менее, после демобилизации Мансини все же оказался в бэнде Миллера, но уже под управлением Тэкса Бенеке, в качестве пианистааранжировщика (1945-47). Помимо этой работы он познакомился с одной девушкой, которая потом стала миссис Мансини - это была певица Джинни О'Коннор, участница вокальной группы "Meltones" Мела Торме. "Именно через Джинни я пришел в киномузыку. Ее группу пригласили петь в одном фильме на студию "Юниверсл" и мне предложили аранжировать для них музыку. Я понравился музыкальному директору студии Джо Гершензону, и он предложил мне сделать еще кое-что. Кончилось тем, что следующие 6 лет (1952-58) я провел в "Юниверсл" как аранжировщик, оркестровщик и композитор-соавтор".

Его наиболее значительными фильмами этого периода стали "История Гленна Миллера" (1953), "История Бенни Гудмена" (1955) и "Печать зла" (1958) Орсона Уэллса. В основном Хэнку (как иногда называли Мансини) приходилось заниматься рутинной работой, но для него это были годы постижения секретов профессионального мастерства, которым он не смог бы овладеть в любом другом месте. Одновременно он изучал композицию у таких выдающихся европейцев, живших тогда в Калифорнии, как Марио Кастельнуово-Тедеско (1895-1991) и Эрнст Кшенек (1900-1991).

После окончания контракта с "Юниверсл" Мансини начал работать на телевидении, куда его пригласил продюсер и режиссер Блейк Эдварде для музыкального оформления детективных ТВ серий "Peter Gunn", в которых Хэнк установил небывалый прецедент, используя современное джазовое сопровождение для драматического шоу. Благодаря этому он привлек к себе внимание широкой публики, приобрел всенациональную известность и выдвинулся в первый ряд среди своих собратьевкомпозиторов.

В 1960 году Мансини вернулся к работе в кино. Успех его партитуры к сериям "Питер Ганн" был открытием, новым звучанием в киномузыке, которое определенно повлияло на ее использование в других фильмах. Дело в том, что Голливуд любит "типажи", когда человеку клеят ярлык к той стороне его таланта, которая проявляется наиболее ярким образом. Это очевидно в случае многих популярных актеров, это же относится и к композиторам. Но Мансини вскоре доказал, что может писать самую разнообразную музыкуразвлекательную и серьезную, песни и партитуры, озвучивать комедии, детективы и романтические истории. "Меня часто спрашивают, что это такое - быть кинокомпозитором, и я всегда отвечаю: "Для этого нужно иметь чувство драмы". Это также важно, как и умение писать музыку вообще. Надо иметь способность становиться участником действия филь-

ма и помогать ему своим ремеслом композитора. Музыка кинокомпозиторов строится вокруг экранных историй, а не истории окружают музыку".

Параллельно этому в студиях записи происходила другая часть карьеры Генри Мансини как одного из самых активных композиторов и дирижеров Голливуда. Десятки его долгоиграющих пластинок содержали множество музыки, которую он сочинял для фильмов, но он также записывал музыку других кинокомпозиторов и наоборот, его композиции не раз записывали Квинси Джонс, Джек Уилсон, Сара Воэн и многие другие джазовые артисты. Его партитуры и записи завоевали ему бесчисленные награды, среди которых в 1960 году были "Blues And The Beat" (лучшее джазовое исполнение), "Mr. Lucky" (лучшая аранжировка), в 1961 году - "Breakfast At Tiffany's" (лучшее оркестровое исполнение и лучший "soundtrack"-альбом) и три награды за песню из этого же фильма "Moon River" (запись года, песня года и лучшая аранжировка), в 1 963 году - "The Days Of Wine And Roses" была названа лучшей песней и записью года, а в 1965 году "Pink Panther" как партитура и главная тема из этого фильма принесли ему сразу три награды. В дальнейшем "Розовая пантера" имела свое продолжение в виде серий "Возвращение розовой пантеры" (1975), "Розовая пантера наносит ответный удар" (1976), "Месть розовой пантеры" (1978) с его же музыкой. В том же 1 978 году он участвовал в создании мюзикла "Майор Барбара" вместе с английским автором Лесли Брикуссом, ранее сочинявшим песни для ряда фильмов о Джеймсе Бонде.

Кроме того, Мансини избирался лидером воображаемого оркестра "Всех звезд" по результатам ежегодного джазового конкурса журнала "Playboy" в 1964-66 годах. Сам он однажды говорил, что именно свинговые биг бэнды 30-40-х, в которых он начинал работать аранжировщиком, оказали на него наибольшее влияние.

Генри Мансини умер 29 мая 1994 года. После него осталась дочь Фелиция (р. 1952), певица и автор некоторых текстов песен на музыку отца. Его популярный учебник по инструментовке "Sound And Scores" известен во всем мире. Мансини был членом исполнительного совета директоров Американского общества композиторов, авторов и издателей и Американской гильдии композиторов и авторов текстов песен.

Фредерик Лоу - это еще один европеец, который внес значительный вклад в развитие американской музыкальной культуры. Австриец по происхождению, сын опереточного тенора, он родился в Вене как Фриц Леве 10 июня 1901 года и с 5 лет стал учиться игре на рояле, а в семилетнем возрасте уже сочинял свои первые мелодии. В 10 лет он уехал с родителями в Берлин, где обучался у пианистов Ф.Бузони и Э. Д'Альбера, а по композиции - у Эмиля Резничека. В 13 лет он исполнял сольные партии на ф-но с Берлинским симфоническим оркестром и позднее много концертировал.

Сопровождая в 1924 году своего отца в турне по Америке, Леве/Лоу решил остаться в США, но не имел там успеха как концертный пианист. Языковой барьер и отсутствие связей с влиятельнами музыкальными фирмами Нью-Йорка превратили жизнь молодого человека в сплошную цепь невзгод и лишений. Вначале он работал пианистом в кафе, затем - преподавателем верховой езды в Нью-Хэмпшире, а позже - в Бруклине профессиональным боксером. После того как на ринге ему выбили зубы, он поехал искать свое счастье на "диком Западе". Там он маркировал скот, работал почтальоном и, наконец, в Монтане - золотоискателем. Потом он скажет: "Успеха я добился только после 20 лет голодной жизни".

Обратный путь к музыке Ф. Лоу нашел, работая пианистом на пароходе, совершавшем рейсы между Майами и Гава-

ной, а в середине 3О-х окончательно вернулся в Нью-Йорк, где играл в барах и ресторанах. В первый раз он встретился с музыкальным театром в 1935 году, когда для одного шоу сочинил песню "A Waltz Was Born In Vienna", а в 1937 году написал мюзикл "Салют весне", поставленный только в Сент-Луисе. В 1938 году в Нью-Йорке увидела свет рампы его оперетта "Великая леди", также потерпевшая неудачу.

В 1942 году Лоу познакомился с литератором, поэтом и либреттистом Аденом Джеем Лернером и в 1943 году на Бродвее состоялась премьера их совместной работы - музыкальной комедии "Что случилось?" в постановке Дж.Баланчина. Но мелодии Лоу все еще были чересчур европейскими, а свинг, фокстрот или танго в его интерпретации напоминали венскую оперетту.

Первый крупный успех пришел к Лоу и Лернеру в 1947 году, когда состоялась премьера мюзикла "Бригадун" (с подзаголовком "Странная музыкальная фантазия") - так называлась горная шотландская деревня, которая по легенде оживает только на один день раз в 100 лет. И хотя Лоу никогда не был в Шотландии, многие его песни звучали как шотландские и английские народные мелодии. Мюзикл прошел 581 раз, а в 1954 году был экранизирован (режиссер Винсенте Миннелли) с участием Джина Келли, Вэна Джонсона и Сид Черисс.

Действие поставленного в 1951 году мюзикла "Покрась свой фургон" происходило на золотых приисках "дикого Запада" США, но несмотря на положительную критику, само произведение особого успеха не имело. Высшей точкой творческой карьеры Лоу и Лернера и крупным событием в истории мюзикла вообще стала "Моя прекрасная леди", премьера которой состоялась 15 марта 1956 года на Бродвее и которая поныне считается своего рода эталоном достоинств музыкальной комедии (награда "Тони" нью-йоркского драматического общества). После премьеры прошло 2171 представлений подряд, а в 1964 году был снят действительно прекрасный киновариант (режиссер Джордж Кьюкор), обошедший весь мир.

В 1958 году Лоу и Лернер создали киномюзикл "Жижи" (режиссер В.Миннелли), получивший несколько "Оскаров", а в 1960 году на Бродвее состоялась премьера их очередного удачного мюзикла "Камелот" (о рыцарях круглого стола при дворе короля Артура) с участием в главных ролях Джулии Эндрьюс и Ричарда Бартона. Экранизация 1967 года (режиссер Джошуа Логан). После этого Фредерик Лоу долго не прикасался к нотной бумате. Только в 1973 году Лоу и Лернер сделали сценическую версию созданного ими же 1 5 лет назад фильма "Жижи", а в 1974 году написали музыку и сценарий для киномюзикла "Маленький принц" (режиссер Стэнли Донец) по известной книге Антуана де Сент-Экзюпери.

Фредерик Лоу имел степень почетного доктора Нью-Йоркского университета и был награжден орденом Холландера от Берлинского музыкального общества. Он умер в Нью-Йорке 14 февраля 1988 года в возрасте 86 лет.

Французский композитор Мишель Легран - это одно из самых известных имен в европейском и мировом искусстве киномузыки и популярных песен. Легран является пианистом и дирижером, автором бадетов и мюзиклов, в то же время уважаемым компетентным джазменом и неплохим вокалистом. Он родился в Париже 24 февраля 1932 года, его отец - композитор и дирижер Раймон Легран (1908-74), а сестра - певица Кристиан Легран (р. 1930), впоследствии солистка вокальных джазовых ансамблей "Double Six Of Paris" (1958-1961) и "Swingle Singers" (с 1962 года). В 1943-50 годах Мишель учился в Парижской консерватории у Нади Буланже по классу композиции,

был аккомпаниатором Мориса Шевалье и других эстрадных певцов.

В 50-х Легран заинтересовался джазом и этот интерес сохранился у него навсегда. В течение следующих 20 лет он записывал пластинки с такими выдающимися джазменами, как Майлс Дэвис ("Legrand Jazz"), Фил Вудс, Стэн Гетц, Сара Воэн, Лина Хорн и множеством других. На его счету около 100 долгоиграющих дисков, конечно, не все из них являются чисто джазовыми. Летом 1957 года во время проведения в Москве всемирного фестиваля молодежи и студентов у нас впервые состоялись "Гастроли французского джаза Мишеля Леграна", как гласили афиши. Одновременно он сочинил музыку к ряду балетов для труппы "Ballet de Paris", в их числе - "Проклятые красотки" (1955) и "Валентина" (1956).

В конце 50-х Легран начал писать также и для кино. Первым фильмом с его музыкой, который демонстрировался в нашей стране, была документальная картина "Америка глазами француза", в оригинале она называлась " Необычная Америка" ("L'Amerique insolite", 1960 год, режиссер Франсуа Рейхенбах). Всего он написал музыку почти к 50 фильмам, большинство которых в виде "soundtracks" выходило потом отдельными альбомами. В США Легран получил "Оскара" в первый раз за "Windmills Of Your Mind" как лучшую песню 1968 года из фильма " Дело Томаса Крауна" ("The Thomas Crown Affair", режиссер Норман Джуисон), с участием Стива МакКуина и Фэй Данауэй и второго "Оскара" в 1972 году за лучшую оригинальную партитуру к фильму "Лето 1942" ("Summer Of '42", режиссер Роберт Маллиген). Но в основном он работал дома с французскими режиссерами Ж.Л.Годаром, А.Варда и Ж.Деми, последний снял его самые знаменитые киномюзиклы "Шербурские зонтики" ("Les Parapluies de Cherbourg", 1964) и "Девушки из Рошфора" ("Les Demoiselles de Rochefort", 1966). Ему принадлежит партитура к биографическому фильму о Билли Холлидэй "Леди поет блюз" ("Lady Sings The Blues", 1972, peжиссер Сидней Дж. Фьюри) с Дайэной Росс в главной роли.

В 70-80-х помимо занятия музыкой и ТВ Мишель Легран также иногда появлялся в клубах и студиях записи как пианист с разными джазовыми группами. В 1975 году он сделал со своим оркестром "живую" запись выступления в виде альбома "The Concert Legrand" и аккомпанировал Филу Вудсу на диске "Images", который получил награду "Грэмми" в 1976 году как лучшая биг-бэндовая пластинка года.

К числу других популярных песен Леграна относятся "What Are You Doing The Rest Of Your Life", "The Saddest Thing Of All", "Pieces Of Dreams" и "The Summer Knows", включенная в данную антологию.

Джонни Мэндел пришел в кино, пройдя школу джазовых биг бэндов как духовик и аранжировщик. Джон Альфред Мэндел родился в Нью-Йорке 23 ноября 1925 года, где с 13 лет начал изучать искусство аранжировки в музыкальной школе Джульярда под руководством известного бэнд-лидера Вэна Александера. Он брал также частные уроки по композиции у ряда опытных педагогов, включая Марио Кастельнуово-Тедеско. В 1943 году он стал трубачом в оркестре Джо Венути, а затем перешел на тромбон и в течение нескольких последующих лет, продолжая учиться, гастролировал по стране с биг бэндами Бойда Рэйберна, Джимми Дорси, Бадди Рича, Джорджи Олда и Вуди Германа.

В мае 1949 года Мэндел окончательно вернулся в Нью-Йорк. Там он писал аранжировки для Арти Шоу, 18 месяцев был штатным композитором телевизионной программы "Your Show Of Shows", а с июня по ноябрь 1953 года работал тромбонистом в оркестре Каунта Бейси. В

следующем году он переехал в Лос-Анджелес и с тех пор стал преимущественно писать музыку для кино и ТВ.

Его первым большим успехом в Голливуде была блестящая партитура к фильму "Я хочу жить" ("I Want To Live", 1958 год, режиссер Роберт Уайз), которая считается первым удачным применением джаза в киномузыке. Это значительно укрепило репутацию Джонни Мэндела как кинокомпозитора и в 60-е годы его карьера была отмечена появлением таких популярных мелодий, как "Emily" (1964, позже хит Энди Вильямса), "A Time For Love" (1966, хит Тони Беннета), а в особенности "The Shadow Of Your Smile" (из фильма "The Sandpiper", 1965), получившей награды "Оскар" и "Грэмми" и ставшей излюбленной темой также среди джазовых музыкантов и вокалистов в 70-е.

Кроме этого Мэндел продолжал работать аранжировщиком, готовя материал для сессий записи и "живых" концертных выступлений таких знаменитостей шоу-бизнеса, как Фрэнк Синатра, Мел Торме, Пегги Ли, Джо Стаффорд и Энди Вильяме. Ему принадлежит также ряд инструментальных пьес, написанных специально для Каунта Бейси, Буди Германа, Стэна Гетца и Чета Бейкера.

Бертольд Кемпферт, большой мастер мировых шлягеров, композитор и руководитель оркестра, немец по происхождению, родился в Гамбурге 16 октября 1923 года. В 6 лет начал учиться игре на рояле, а когда ему было 14 поступил в музыкальную школу, которую успешно закончил по классу кларнета. Два года спустя молодого музыканта пригласили выступать с танцевальным оркестром Ганса Буша, известного нам еще по 78-оборотным пластинкам. Затем в 40-х он работал в клубах Бремерхафена и в ансамбле на радио Гамбурга. Тогда же Берт заинтересовался свинговои музыкой и увлекся оркестрами Бенни Гудмена и Гленна Миллера. И когда в 50-х он возглавил студийный оркестр фирмы записи "Polydor", то благодаря его необычным аранжировкам этот состав вскоре стал отличаться своим особым "саундом", представлявшим комбинацию свинга и салонной музыки.

Постепенно Кемпферт превратился в одного из самых известных западногерманских композиторов популярной музыки, и в 60-х его песни зазвучали уже по всему миру, их исполняли Элла Фитиджералд, Сара Воэн, Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис младший. В 1958 году появился его первый хит "Midnight Blue", за ним последовали "Spanish Eyes", "Wooden Heart", "Danke Schoen", "Swingin' Safari", "The World We Knew", "L-O-V-E", "Remember When" и десятки других. В эти годы одна за другой появлялись привлекательные, неотразимые мелодии Кемпферта, в общей сложности он - автор более двухсот песен.

Иногда его хитами становились произведения других композиторов в его характерной аранжировке - прежде всего "Wonderland By Night" (1961), "Bye Bye Blues", "Red Roses For A Blue Lady". Но, бесспорно, самая знаменитая собственная песня Кемпферта - это "Strangers In The Night" (1966), которая стала величайшим хитом для Фрэнка Синатры (награда "Грэмми"), а в записи на пластинках существует около 400 других версий на разных языках. Порой популярные темы Кемпферта звучали также и в фильмах, хотя он редко писал специально музыку для кино.

В 70-х Берт Кемпферт часто обитал в Майами (Флорида), работая над своими новыми мелодиями и регулярно бывая в Германии, где на фирме "Polydor" ежегодно выпускал по два-три альбома пластинок, которые неизменно становились бестселлерами. Своего постоянного оркестра он не имел, но каждый раз приглашая высокопрофессиональных музыкантов в студийный состав или

для концертных выступлений, он собирал коллектив, в котором всегда было несколько известных исполнителей. Чаще всего с ним играли солисты Ак Ван Роен (труба), Джигс Уигэм (тромбон), Херб Геллер и Фердинанд Повел (саксофоны).

Берт Кемпферт умер в июне 1980 года. В конце 70-х он жил в Базеле на границе со Швейцарией, иногда с успехом выступая также в качестве продюсера различных музыкальных проектов. Между прочим, именно он в далеком 1962 году способствовал выпуску в Гамбурге диска английского певца Тони Шеридана, которому аккомпанировал тогда еще никому не известный квинтет "Веат Brothers", будущие "Битлз".

Джерри Герман родился в Нью-Йорке 10 июня 1933 года. Образование получил в Майами, где закончил университет в 1953 году, главным предметом его занятий была драматургия. В университете он являлся одним из самых активных организаторов и участников студенческих спектаклей.

Затем Джерри работал сценаристом на телевидении, а в 1954 году "вне Бродвея" был поставлен его первый мюзикл "Я чувствую себя чудесно". После года службы в армии он вернулся в Нью-Йорк и стал сочинять песни и скетчи для эстрады. Его ревю "Ночной колпак" (1958) прошло свыше 400 раз, а в 1961 году на Бродвее состоялась премьера его мюзикла "Молоко и мед", выдержавшего 543 представления.

Особая популярность выпала на долю мюзикла Дж.Германа "Хелло, Долли!" (1964) по мотивам комедии Торнтона Уайлдера "Сваха" (сценарий Майкла Стюарта). Эта музыкальная комедия об энергичной свахе, которая самого выгодного жениха оставляет себе, получила широкую известность и в Европе, а затем главная песня Германа благодаря исполнению Луиса Армстронга, записанному на пластинку, в том же году стала шлягером с мировой славой и удостоилась награды "Грэмми". Сама бродвейская постановка была отмечена наградой "Тони", а в 1968 году ее экранизировали в Голливуде на студии "XX век - Фокс" Здесь в качестве режиссера выступил знаменитый танцор и актер Джин Келли, а хореографом был Майкл Кид. Премьера фильма состоялась в декабре 1969 года. За исключением участия в этом киноварианте Герман больше не был связан с Голливудом.

Не намного отстал по популярности и очередной сценический мюзикл Германа "Мэйм" (1966), прошедший на Бродвее 1508 раз. Созданный им в 1968 году "Милый мир" оказался неудачей, зато большой успех выпал на долю мюзикла "Мак и Мейбл", поставленного в 1974 году.

Джерри Герман, являющийся одновременно композитором и автором песенных текстов своих мюзиклов, удостоен многих музыкальных и литературных премий, имеет орден "За заслуги" от Майамского университета (1971). Кроме "Hello, Dolly" в числе других его наиболее известных песен из мюзиклов "So Long, Dearie" и "Мате" (в записи Л.Армстронга) и "If She Walked Into My Life" (в записи Роберта Гулэя).

Нипо Рота. Имя этого композитора известно каждому, кто знаком с итальянским кино. Он родился 3 декабря 1911 года в городе Милане в музыкальной семье и учился в местной консерватории (1923), а затем брал уроки композиции у И. Пиццетти (1925-26) и во время обучения в Римской консерватории "Санта Чечилия" (1929-30) - у А.Казеллы. В 1930-37 годах Рота жил в США, там он продолжал музыкальное обучение в институте Кертиса в Филадельфии, консультировался у И .Стравинского и А.Тосканини. По возвращении в Италию был преподавателем, а позже - директором консерватории в Бари (Апу-

лия).

Сочинять Нино Рота начал очень рано - в 11 лет он уже написал ораторию, а в 14 - комедийную оперу. На его счету три симфонии, балеты, концерты, инвенции, сонаты и т.д. Но наибольший интерес среди его сочинений представляет музыка к фильмам с его незабываемыми мелодиями в неоромантическом духе. Рота пришел в кино еще в 1938 году и впоследствии работал со многими итальянскими (П.Джерми, А.Фабрици, Л.Висконти, Ф.Дзеффирелли) и другими режиссерами (С.Бондарчук, Ф.Коппола), но чаще всего его имя ассоциировалось с фильмами Федерико Феллини, начиная с "Белого шейха" (1952). Помимо своей очевидной притягательности, его музыка проникала в подсознание зрителя как 25-й кадр в секунду, затрагивая самые глубинные чувства. Эту эмоциональную неоднозначность музыки Роты мы помним по таким фильмам великого Феллини, как "Дорога" (1954), "Ночи Кабирии" (1957), "Сладкая жизнь" (1959), "Восемь с половиной" (1963). Необыкновенная мелодичность, богатство фантазии и тонкое понимание замысла режиссера сделали Нино Роту одним из крупнейших композиторов итальянского кино.

Нино Рота умер в Риме 10 апреля 1979 года. Он присутствовал на международном конкурсе имени Чайковского в Москве (1978). В нашем сборнике приведены две его самые известные темы из более поздних фильмов.

Берт Бакарак. Композитор, аранжировщик, дирижер, автор целого ряда популярных мелодий. Родился в Канзас Сити 12 мая 1928 года. Музыкальное образование получил в нескольких учебных заведениях Западного побережья, занимался также у Дариуса Мийо и модерниста Генри Коуэлла. После службы в армии (1950-52) начал работать как композитор и аранжировщик для таких вокалистов, как Стив Лоуренс, Вик Дэмон, братья Эймс и даже Марлен Дитрих. Кроме того, сотрудничал с некоторыми видными фигурами из сферы "ритм-энд-блюза", включая Дайон Уорвик, Джина Питни, Томми Ханта, Чака Джексона.

Бакарак создал на Бродвее интересный сценический мюзикл "Обещания, обещания" на основе старой кинокомедии Билли Уайлдера "Квартира" (1960), но главным образом много работал в Голливуде, сочиняя партитуры для фильмов и отдельные песни. Соавторами его песен были в основном поэты Хэл либо Мак Дэвид (братья), их записывали самые известные исполнители - "Blue On Blue" (Бобби Винтон), "Alfie" (Джек Джонс), "What the World Needs Now Is Love" (Фрэнк Синатра), "I'll Never Fall In Love Again" (Элла Фитиджералд), "What's new, Pussycat?" (Том Джонс), "A House Is Not A Home" (Мел Торме с оркестром Роба МакКоннела) и так далее. В 1970 году Берт Бакарак получил сразу два "Оскара" - за песню "Raindrops Кеер Fallin' On Му Неаd" из фильма "Буч Кэссиди и Санденс Кид" и за свою партитуру к нему в целом.

Фрэнсис Лей. Французский композитор и пианист, родился в Ницце 26 апреля 1932 года. Вначале научился играть на аккордеоне, потом на рояле, систематического музыкального образования не получил. Приехав в Париж, писал песни для Жюльетт Греко, Ива Монтана, Джонни Холидей. В 1960-63 годах работал аккомпаниатором Эдит Пиаф, а в 1965 году - Мирей Матье. Его песни исполняли также Николь Круазиль и Франсуаза Арди.

Особую известность Лей приобрел как автор музыки к фильмам (свыше 30), которую он написал, в частности, почти ко всем картинам Клода Лелуша. Всемирный успех и славу принесли ему музыка и песни к знаменитому фильму Лелуша "Мужчина и женщина" (1966), которые он написал вместе с актером-каскадером и поэтом-

текстовиком Пьером Бару. В дальнейшем Лей работал с другими режиссерами, в том числе английскими и американскими.

В 1970 году в США была снята нашумевшая мелодрама "История любви" ("Love Story") с его музыкой, за которую он в 1971 году получил премию "Оскар" и международный приз "Золотой глобус". Кроме основной заглавной темы из этого фильма, ставшей популярным шлягером ("Where Do I Begin"), в нем звучала еще одна прекрасная мелодия под названием "Snow Frolic", вследствие своей изысканности шлягером не ставшая.

Музыка Ф.Лея часто исполняется инструменталистами современного джаза, а также любителями боссановы.

Джон Кендер, уроженец Канзас Сити (родился 18 марта 1927 года), изучал музыку в Оберлинском колледже, где в 1951 году получил звание бакалавра искусств, а затем в Колумбийском университете - доктора философии (1953). В течение последующих 9 лет он совершенствовал свое мастерство - аранжировал пьесы, дирижировал театральными оркестрами, писал балетную музыку для шоу-представлений.

Его первый мюзикл "Семейное дело" (1962) не был удачным, но в том же году Дж.Кендер нашел себе постоянного сотрудника в лице поэта Фреда Эбба, вместе с которым в дальнейшем сочинял музыку как для бродвейских постановок, так и популярные шлягеры для Барбары Страйзенд, Сэнди Стюарт и так далее. Их мюзикл "Флора" (1965) имел довольно скромный успех (87 спектаклей), но настоящим триумфом стали "Кабаре" (1966 год, 1166 представлений, награда "Тони" как лучшему мюзиклу года) и "Зорба" (1968 год) по роману Н.Казанзакиса "Грек Зорба".

В 1972 году "Кабаре" было успешно экранизировано режиссером Бобом Фоссом (премия "Оскар") с участием Лайзы Миннелли в главной роли, для которой Кендор потом писал специальные шоу и мюзиклы - на телевидении ("Лайза пишется через 3", 1972 год, награда "Эмми") и в театре ("Действие", 1977 год, 233 представления). Помимо этого Кендер в 70-е годы выпустил на Бродвее еще несколько мюзиклов - "70 девушек" (1970), "Чикаго" (1975), но с Голливудом контактов больше не имел, за исключением работы (вместе с Эббом) над музыкальным фильмом "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977, режиссер Мартин Скорсезе), снова с Лайзой, который явился своеобразным кинематографическим посвящением искусству старого мюзикла.

Авторы текстов песен.

Стивен Сондхайм является в первую очередь композитором (так он фигурирует в справочнике Американского общества композиторов, авторов и издателей), но в нашем сборнике он представлен, в частности, как либреттист и автор текстов песен, поскольку именно с этого начиналась его карьера на Бродвее и в Голливуде, причем его достижения в области поэзии значительно выше, чем у многих его коллег. Он родился в Нью-Йорке 22 марта 1930 года. Его отец Герберт был известным фабрикантом готового платья, а мать - художником-модельером. В 4 года Стив начал подбирать мелодии на рояле и композитор Аарон Копленд тогда предсказал, что у него большой талант. Семилетний пианист уже брал уроки музыки, но через два года родители развелись и мать вместе с ним переехала в Дойлстаун (штат Пенсильвания).

Там Стив познакомился с давним другом семьи, жившим по соседству, известным автором текстов песен Оскаром Хэммерстайном, который стал его наставником. "Я тогда учился в квакерской школе Джордж-скул", говорил Сондхайм, "и сочинил для школы мюзикл "Клянусь Джорджем", но Оскар сказал: "Ничего хуже я в жизни не видел". И он объяснил, почему. В тот день я многое узнал об искусстве сочинять песню: как по структуре сделать ее похожей на одноактную пьесу, как важно, чтобы она была простой, какое значение имеет каждое слово и какую роль играет содержание, умение высказать то, что ты сам хочешь, а не кто-нибудь другой".

Поступив в Вильямс-колледж в Массачузетсе, Сондхайм прослушал курс музыки у профессора Роберта Барроу и, окончив колледж с отличием, он получил стипендию (премию Хатчинсона) для занятий у композитораавангардиста Милтона Бэббита в Нью-Йорке. Через два года он уехал в Голливуд, где вместе с другими авторами участвовал в подготовке сценариев (1953-54), а потом вернулся в Нью-Йорк, где познакомился с Леонардом Бернстайном и стал работать над текстами песен к "Вестсайдской истории", которые и принесли ему признание, когда этот реалистический мюзикл "новой волны" увидел свет рампы в 1957 году.

Пока Бродвей узнал Сондхайма только как автора песен, но и на следующий раз ему пришлось ограничиться сочинением текстов для мюзикла композитора Джюла Стайна "Джипси" (1959), где главную роль цыганки исполняла Этель Мерман. Однако, в 1962 году он написал и музыку, и текст для музыкальной комедии "Забавный случай по дороге на Форум" из жизни Древнего Рима (по пьесе Т.Плавта), которая с успехом прошла 964 раза.

После нескольких неудачных мюзиклов 2-й половины 60-х Сондхайм вместе с продюсером-режиссером Гарольдом Принсом создал и поставил подряд три великолепных музыкальных спектакля на Бродвее - это "Компания" (1971), "Фоллис" (1972) и "Маленькая ночная музыка" (1973, по мотивам фильма Ингмара Бергмана "Улыбки летней ночи"), каждый из которых получил приз "Тони" за лучший сценический мюзикл года, а "Send In the Clowns" из последнего была также названа лучшей песней года (награда "Грэмми") и стала хитом.

Хорошо были приняты и следующие произведения Сондхайма - это "Тихоокеанские увертюры" (1976) и "Парикмахер Тодд" (1979, награда "Тони"), в которых он пытался сохранить классические традиции мюзикла, история которого началась много лет назад с появления "Плавучего театра" Джерома Керна. Помимо экранизации "Вестсайдской истории" (1961) и "Форума" (1966), Сондхайм написал только одну кинопартитуру для голливудского мюзикла "Стависки" (1974). Он является президентом гильдии драматургов Нью-Йорка

Музыку Сондхайма порой критикуют за некоторую сложность, но он пишет о сегодняшнем дне, его песни и вокальны, и драматичны. В нью-йоркских театрах на прослушивании вокалистов всегда просят исполнить какуюнибудь песню Сондхайма, это уже стало правилом. Бернстайн назвал его выдающейся фигурой американского музыкального театра: "В наше время никто, кроме него не сделал так много, чтобы заставить сердце Бродвея биться с прежней силой".

Ален Джей Лернер родился в Нью-Йорке 31 августа 1918 года в семье состоятельных родителей, получил образование в лучших университетах США (Гарвард) и Англии (Хэмпшир), закончил музыкальную школу Джульярда. Он является одним из двух участников знаменитого дуэта Лернер и Лоу, которому принадлежит 7 сценических музыкальных пьес и 2 киномюзикла. Литературные опыты Лернера до его встречи с Фредериком Лоу ограничивались сценариями радиопередач. Они познакомились в 1942 году и их регулярное сотрудничество про-

должалось вплоть до 1974 года. Первым крупным успехом их совместной работы был мюзикл "Бригадун" (1947), но действительно высшей точкой их творческой карьеры стала "Моя прекрасная леди" (1956), впоследствии экранизированная (1964, режиссер Джордж Кьюкор).

Как либреттист и автор текстов песен А.Дж.Лернер иногда сотрудничал с другими композиторами. Еще в 1948 году вместе с Куртом Вайлем он написал мюзикл "Любовь к жизни", с Бертоном Лэйном в 1951 году работал над песнями к фильму Фреда Астера "Королевская свадьба" (режиссер Стэнли Донен), после которого остался их эвергрин "Too Late Now". Снова с Лэйном в 1965 году они создали выдающийся мюзикл "В ясный день можно увидеть вечность", позже экранизированный (1970, режиссер В.Миннелли), и с Андре Превеном - "Кокс" (1969). Кроме того, Лернер также написал сценарий для великолепного музыкального фильма Миннелли "Американец в Париже" (1951) с мелодиями Дж.Гершвина, а в 1976 году - либретто для мюзикла Л.Бернстайна "Авеню Пенсильвания, 1600".

А.Дж.Лернер умер в Нью-Йорке 14 июня 1986 года. В 1978 году там вышла его автобиографическая книга под названием "Улица, на которой я живу".

Эдвард А. Снайдер родился в Нью-Йорке 22 февраля 1919 года. Образование получил в школе Дьюитта Клинтона и Нью-йоркском городском колледже, затем закончил музыкальную школу Джульярда. В 1939-61 годах работал пианистом и певцом в Майами, после стал профессиональным автором песен (1961-71). Иногда Снайдер фигурировал в качестве поэта, сочиняя приятные лирические тексты к музыке таких композиторов, как Берт Кемпферт и Нино Рота, его самые известные песни - "Spanish Eyes", "Strangers In The Night", "Remember When" и "A Time For Us", * иногда сам писал музыку на стихи Чарльза Синглтона и Ларри Кьюзика.

Хэл Дэвид родился в Нью-Йорке 25 мая 1921 года, это известный автор текстов песен Генри Мансини и Берта Бакарака, младший брат также известного поэта Мака Дэвида (р. 1912). Образование получил как журналист, закончив Нью-Йоркский университет. Его первый удачный лирический текст относится к 1949 году, а в 1957 году Дэвид познакомился с Б.Бакараком и благодаря сотрудничеству с ним в течение 60-х выдвинулся в первые ряды наиболее популярных авторов. Ему принадлежат такие хиты, как "Blue On Blue" (1963), "A House Is Not A Home" (1964), "What The World Needs Now Is Love" и "What's New, Pussycat?" (1965), "Alfie" (1966), "I'll Never Fall In Love Again" (1968) и его самая знаменитая песня "Raindrops Keep Fallin' On My Head" из фильма "Буч Кэссиди и Санденс Кид" ("Butch Cassidy And Sundance Kid", 1969), получившая награду Академии киноискусства за 1970 год. Кроме того, он создал киномюзикл "Потерянный горизонт" ("Lost Horizont", 1972) и написал заглавную песню к фильму "Оклахома, как она есть" ("Oklahoma Crude", 1973) с музыкой Г.Мансини.

В 1968 году Хэл Дэвид опубликовал свою автобиографическую книгу под названием "What The World Needs Now". В 70-х он писал песни для кино, ТВ и театральной сцены, был продюсером выпуска пластинок популярных артистов, а с 1980 года - президентом Американского общества композиторов, авторов и издателей.

Поэт-текстовик Карл Сигмен, он же композитор,

больше известен под этим именем, хотя иногда использовал ряд псевдонимов. Он родился в Бруклине (Нью-Йорк) 24 сентября 1909 года и получил юридическое образование в местном университете. Затем некоторое время работал в Голливуде, участвуя в создании партитур для фильмов студии "Уорнер Бразерс".

В число его наиболее популярных песен как композитора входят - "Ballerina" ("хит" Нэт "Кинг" Коула) и "Civilization" (1947), "Careless Hands" и "Crazy She Calls Me" (1949). В дальнейшем Сигмен писал лирические тексты к музыке самых разных авторов (включая европейских), среди его многочисленных хитов - "Му Heart Cries For You" (1950), "It's All In The Game" (1951), "Ebb Tide" (1953), "Answer Me, My Love" и "Arrivederci, Roma" (1954, из фильма "Семь холмов Рима"), "Till" (1957), "A Day In The Life Of A Fool" (1958, из фильма "Черный Орфей") и "The World We Knew" (1967, хит Франка Синатры)

Одной из последних удачных работ Сигмена была заглавная песня к фильму "История любви" (1970) на музыку французского композитора Фрэнсиса Лея, которая включена в наш сборник.

Фред Эбб, либреттист и автор текстов песен, родился в Нью-Йорке 8 апреля 1932 года. Учился в Нью-Йоркском колледже и Колумбийском университете. Свой первый поэтический опыт приобрел, работая на Бродвее над различными ревю с композиторами Полом Клайном и

Норманом Мартином в 1960-63 годах. Идеального партнера по творчеству Эбб нашел себе в лице Джона Кендлера, с которым познакомился в 1962 году и вместе с ним сочинил несколько бродвейских музыкальных пьес и ряд популярных песен.

Их первый совместный мюзикл "Флора" (1965) был написан специально для дебюта Лайзы Миннелли на Бродвее и имел умеренный успех (87 представлений), зато следующая их работа "Кабаре" (1966) в постановке театрального режиссера и продюсера Гарольда Принса произвела там настоящий фурор и позднее была успешно эк-

ранизирована в Голливуде.

В дальнейшем Эбб с Кеплером создали мюзиклы "Зорба" (1968) и "Чикаго" (1975), а для Л.Миннелли -телевизионное шоу "Лайза пишется через букву 3" (1972) и музыкальную пьесу "Действие" (1977). В том же году на студии "Метро-Голдвин-Мейер" был снят прекрасный музыкальный фильм Эбба и Кеплера "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (снова с участием Лайзы) а их заглавная песня стала великим хитом и в 1978 году получила награду "Грэмми". Это была большая удача Голливуда конца 70-х, показавшая, что история американского киномюзикла, возможно, вышла на новый виток спирали своего развития.

Великие исполнители

Бинг Кросби. Слово "crooner" (иначе "певец") вошло в обиход популярной музыки еще в 3О-е годы, когда перед микрофоном (вначале мегафоном) на сцене появился оркестровый вокалист как необходимый привлекательный атрибут любого танцевального биг бэнда. Таких "крунеров" были сотни, мастеров среди них - единицы, но признанным чемпионом этого жанра почти полвека оставался Бинг Кросби, ветеран эстрады и кино, самый знаменитый артист американского шоу-бизнеса.

Петь он начал благодаря джазу. Родившись 2 мая 1904 года как Гарри Лиллис ("Бинг" - прозвище), молодой Кросби провел юность в штате Вашингтон на дальнем Северо-Западе страны. Решив стать юристом, он изучал право в местном университете, но увлекся музыкой и организовал группу, в которой пел и играл на ударных. С ней он попал в Лос-Анджелес, где в 1927 году присоединился к оркестру Поля Уайтмена и работал у него три года в составе вокального трио "Rhythm Boys".

Во время съемок фильма "Король джаза" ("King Of Jazz", 1930) с участием этого оркестра Кросби познакомился с Голливудом и с тех пор его карьера делилась между музыкой и кино. Всего он снялся потом в 65 картинах, получив премию "Оскар" за фильм "Going My Way", 1944), в которых часто пел по ходу роли, а с 1945 года он глава собственной кинофирмы.

Начиная с трио "Rhythm Boys", которое тогда считалось " хот-джазовым", Бинг Кросби постоянно сохранял свои связи с джазом и пользовался неизменным уважением среди джазменов. Можно назвать десятки имен известных музыкантов джаза, с которыми в то или иное время он обычно сотрудничал на сцене и в студиях записи - это Бикс Байдербек (1928), братья Дорси (1929), Дюк Эллингтон (1932), Луис Армстронг, Джек Тигарден, Эдди Кондон, Билли Мэй, Бадди Брегмен, включая диксилендовый оркестр его младшего брата Боба Кросби.

Но в основном Бинг был, конечно, выдающейся личностью поп-музыки, патриархом среди американских "шансонье", примером подражания для многих певцов, в частности, кумиром Фрэнка Синатры. Его мягкий, теплый баритон был знаком каждому американцу, кто слушал радио, джук-боксы, имел патефон или смотрел кино. Он записал более 2600 песен, имел множество "хитов", "золотых дисков" и два "платиновых", а всего в мире было продано около 300 миллионов его пластинок. Его запись песни Ирвинга Берлина "White Christmas", сделан-

ная 29 мая 1942 года, имелась практически в каждом доме, где встречали Рождество, а ее общий тираж составил 25 миллионов экземпляров - согласно книге рекордов Гиннесса, это была самая большая продажа любой одной когда-либо выпущенной грамзаписи всех времен.

Казалось, не было ни одного шлягера, который не побывал бы в репертуаре Бинга. Его карьера стала хроникой популярной музыки. Кросби сам являлся автором ряда песен, а его постоянным музыкальным директором на фирме "Decca", где он записал 125 альбомов, долгое время был знаменитый композитор Виктор Янг.

В 1953 году вышла его автобиография "Call Me Lucky" ("Называйте меня счастливчиком"). Кросби был дважды женат (на киноактрисах Дикси Ли и Кэти Грант) и имел 4-х сыновей, из которых один (Гэри) пошел по его стопам.

Кроме музыки Бинг очень любил лошадей (был в состоянии держать свою конюшню) и гольф. Он и умер прямо на поле для гольфа от внезапного сердечного приступа 14 октября 1977 года под Мадридом, приехав повидать своих друзей в Испанию, после того как 1 2- 1 4 сентября записал в Лондоне свой последний альбом "Seasons".

"Он был отцом моей карьеры, кумиром моей юности, другом моей зрелости. Он оставил зияющую брешь в нашей музыке и в жизни каждого, кто любил его. А любили его почти все",- сказал Фрэнк Синатра.

За 50 лет в записях Бинга Кросби можно заметить смены стилей, музыкальных жанров, колоссальные перемены в технике записи. Он олицетворял собой целую музыкальную эпоху. Наша фирма "Мелодия" в прошлом дважды (1979 и 1985) выпускала его "гиганты" разных лет, и мы еще успели увидеть его на телеэкране вместе с сыном в самом последнем концерте, снятом в Норвегии для телевидения.

Фред Астер. Фредерик Аустерлиц (настоящее имя Астера) родился 10 мая 1899 года в Омахе (штат Небраска). Его отец, торговец пивом, жил очень скромно, но мать мечтала сделать своих детей "звездами" шоу-бизнеса. Когда Фреду исполнилось четыре с половиной года, а его сестре Адели шесть лет, миссис Аустерлиц повезла их

в Нью-Йорк для обучения танцам. Ей казалось, что эстрада сулит детям хорошее будущее. Через три года Фред и Адель были уже опытными мастерами чечетки, выступавшими во многих театрах страны под именем Астеров.

Со временем дуэт утратил свое детское очарование. приглашать их стали все реже, а директор одного театра так объяснил причину своего отказа в контракте: "У девочки как будто есть талант, но мальчик совершенно бездарен". Тогда мать отдала детей в школу для получения общего образования и дальнейшего обучения танцам.

Знакомство Фреда Астера с Джорджем Гершвиным привело к возрождению дуэта брата и сестры, дебют которого состоялся на Бродвее в 1917 году. Последующие годы успешной деятельности обеспечили им главные роли в ряде лучших музыкальных комедий Бродвея, включая такие, как "Lady Be Good" ("Леди, будьте добры", 1924) и "Funny Face" ("Забавная мордашка", 1927) с музыкой Гершвина. Дуэт Фреда и Адели, существовавший почти 30 лет, распался, лишь когда сестра вышла замуж в 1932 году.

Для участия в постановке очередного бродвейского мюзикла Коула Портера "The Gay Divorcee" ("Веселый развод") Фреду пришлось подыскивать новую партнершу. Этот спектакль долго не сходил со сцены и обеспечил Фреду в конце концов приглашение в Голливуд. Его дебют в кино состоялся в 1933 году в фильме "Dancing Lady" ("Танцующая леди").

Став одним из немногих выдающихся исполнителей "степа" (чечетки), Фред Астер довел этот чисто американский танец до предельного совершенства. Его особой заслугой является также введение в чечетку элементов бальной техники, что придало ей своеобразную утонченность.

Перед каждой новой концертной программой или съемками фильма Фред Астер репетировал особенно тщательно, ежедневно по 8 часов. Среди партнерш Астера были лучшие артистки Голливуда - Рита Хейуорт, Джуди Гарленд, Лесли Карон, Одри Хепберн, Сид Черисс и, конечно же, великолепная Джинджер Роджерс. Вместе с ней он снялся в 10 фильмах, она была постоянной и единственной партнершей Астера с 1933 по 1939 годы. Среди этих фильмов был и знаменитый "Цилиндр" ("Тор Нат", 1935). Последнее совместное выступление прославленного дуэта Джинджер и Фред состоялось в 1949 году в фильме "Семейство Баркли на Бродвее" ("The Barkleys Of Broadway").

Как певец Фред Астер обязан своим успехом таким композиторам, как Гершвин, Портер, Берлин и Керн, каждый из которых написал музыку для одного или нескольких из 30 музыкальных фильмов с участием этого выдающегося артиста. В истории Голливуда Астер - самый популярный исполнитель песен и танцев. Композиторы популярных песенок, полюбив Астера, простили ему слабый голос, и с тех пор ему гораздо чаще, чем другим, выпадала честь первым исполнять их новые произведения. В этом отношении впереди Астера был только Бинг Кросби. В 1946 году Астер оставил было сцену, но не прошло и двух лет, как безделье ему наскучило. Он возобновил артистическую деятельность и продолжил сниматься в кино. В 1949 году Фред Астер был удостоен специальной премии "Оскар" за вклад в киноискусство.

В одном интервью он однажды сказал: "Я никогда не танцевал ради денег и славы. Я всегда танцевал так, как мне нравилось". Во всех своих движениях Астер всегда казался легким, как сам воздух. Он имел абсолютно индивидуальный стиль, и его не мог заимствовать ни один другой танцовщик.

Осенью 1958 года Астер выступил в телепередаче "Вечер с Фредом Астером". Большой успех передачи привел к ее повторению, а затем к целой серии часовых программ в 1959 и 1960 годах, завоевавших Астеру 9 (!) телевизионных премий "Эмми" и ряд почетных наград за "лучшую постановку и лучшее исполнение роли артистом". С 1959 года он иногда снимался в кино уже как драматический актер и эта сторона его дарования особенно ярко раскрылась в фильмах "На последнем берегу" (1959), "Ад в поднебесье" (1974), "Сиреневое такси" (1977).

Уникальный танцор-чечеточник ("tap dancer"), один из самых известных в мире американцев Фред Астер скончался 22 июня 1987 года на 88 году жизни, но фильмы с участием этого "волшебника сцены", "человека с золотыми ногами" (как называли его журналисты) продолжают жить на экранах мира. Зрители обожали Астера, а его "говорящие подошвы" лихо отбивают чечетку на киноэкране и по сей день. Еще в 1959 году были опубликованы его мемуары под названием "Steps In Time" ("Шаги во времени").

Джуди Гарленд (настоящее имя Фрэнсис Этель Гамм), выдающаяся актриса и певица мира кино и шоу-бизнеса, родилась 10 июня 1922 года в Грэнд Рэпидсе (штат Миннесота) в семье потомственных актеров и с 3-х лет со своими сестрами выступала в различных водевильных театрах. В 1934 году ее открыл для кино автор песен и продюсер студии "М-Г-М" Артур Фрид, а глава "М-Г-М" Луис Б. Мейер заключил с ней контракт даже без предварительных проб. Уже в 1936 году она снялась в фильме "Every Sunday" вместе с начинающей Диной Дурбин, но первый заметный успех ей принесло участие в киноревю Элеаноры Пауэлл "The Broadway Melody Of 1938" с песней "You Made Me Love You".

Всемирную известность Джуди Гарленд получила после выхода на экраны в 1939 году музыкальной сказки "The Wizard Of Oz" и в том же году она была удостоена

премии "Оскар". Затем последовали серии об американском семействе Харди, где она играла, пела и танцевала вместе со своим ровесником Микки Руни, и вскоре стала признанной "звездой" кино и эстрады.

В 40-е годы партнерами Джуди Гарленд в фильмах "М-Г-М" часто бывали Фред Астер и Джин Келли. Это был период расцвета ее таланта благодаря участию в ряде удачных музыкальных постановок студии, куда в 1942 году пришел работать будущий мастер современного киномюзикла, режиссер Винсенте Миннелли. В 1944 году Джуди снялась в его картине "Мееt Me In St.Louis", они поженились (это был ее второй брак), а в 1946 году у них родилась дочь Лайза, впоследствии тоже "звезда" Голливуда.

В 1949 году в результате нервного переутомления Джуди Гарленд ушла из кино и несколько лет успешно выступала с концертами как певица в Нью-Йорке и Лондоне. Большой успех в концертной деятельности вдохновил ее на блестящее исполнение главной роли в киномюзикле "A Star Is Born" ("Звезда родилась", 1954) студии "Уорнер Бразерс" с песней-хитом "The Man That Got Away", однако затем она вновь вернулась на сцену театров и кабаре (включая триумфальное выступление в Карнеги Холле 23 апреля 1961 года). Позднее ей удавались также и серьезные драматические роли в кино, например, в фильме "Нюрнбергский процесс" (1961), где она снималась по специальному приглашению режиссера Стэнли Крамера. Этот фильм шел и в нашем прокате.

Жизненный путь Джуди Гарленд и его финал странным образом напоминают судьбу других знаменитых певиц нашего века - таких, как Билли Холидэй и Эдит Пиаф. Изматывающий темп работы, алкоголь, наркотики, бесконечные концертные турне, восторженные лица зрителей, нервные срывы, случайные браки, психиатрические клиники неизбежно вели к трагической развязке. Джуди Гарленд ушла из жизни 22 июня 1969 года в Лондоне от чрезмерной дозы снотворного. Королева жанровых песен, в которых она рассказывала о радостях и печалях, так знакомых и близких каждому, одаренная проникновенным голосом и привлекательными сценическими манерами, она за свою долголетнюю карьеру покорила сердца миллионов людей. Символично, что ее последний фильм, снятый в Великобритании в 1963 году, назывался "Я могла бы продолжать петь" ("I Could Go On Singing"). После нее остались десятки долгоиграющих пластинок, записанных ею на фирмах "Capitol", "Decca" и "MGM"

H

Один из величайших шоуменов XX века, актер и певец, танцор, хореограф и режиссер Джин (Юджин Патрик) Келли родился 23 августа 1912 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В детстве он получил танцевальное образование, а затем, будучи студентом, выступал в различных любительских труппах и водевилях вместе со своим братом Фредом. После окончания Питтсбургского университета в 1933 году он открыл частную школу, где работал учителем танцев, но к 1938 году перебрался в Нью-Йорк и довольно скоро сумел там показать свою необычайную одаренность.

Келли начал выступать на сценах бродвейских театров и стал "звездой" Бродвея уже в 1940 году, когда исполнил главную роль в мюзикле Роджерса и Харта "Дружок Джои" ("Pal Joey"), выдержавшим 270 представлений. Здесь он играл, пел и танцевал, и этот успех открыл ему дорогу в Голливуд, куда вели все пути с Бродвея.

Впервые роль в кино ему дал знаменитый режиссер и хореограф Басби Беркли, когда он снимал в 1942 году свой очередной мюзикл "For Me And My Gal" с участием Джуди Гарленд. Затем последовал целый ряд кинопостановок с танцевальными номерами, где можно было увидеть Келли во всем блеске (иногда вместе с Фредом Астером и Дональдом О'Коннором). Всего он снялся более чем в 30 таких фильмах. Среди них самыми удачными были "Anchors Aweigh" (1945), "The Pirate" (1948), "On the Town" (1949), "An American In Paris" (1951) и, в особенности, "Singing In The Rain" (1952), В этом истинном шедевре музыкального киножанра он не только танцевал, но являлся и режиссером-хореографом совместно со Стэнли Доненом.

Танцевальные сцены с участием Келли обычно представляли собой не отдельные вставные номера, а являлись органической частью всего действия. В 1951 году он получил награду Академии киноискусства "за вклад в киноискусство и усовершенствование культуры танца". Он объединил современный ритмический танец с движениями классического балета в формах атлетизма. Будучи вначале талантливым новатором, с годами он превратился в образец для всех танцоров как живое воплощение современного танцевального стиля.

С середины 50-х Джин Келли стал заниматься в основном режиссурой. Последний фильм с его участием как танцора "Les Girls" был снят в 1957 году, а самой выдающейся его работой как режиссера позднее явился киномозикл "Хелло, Долли!" (1968). Кроме того, с конца 50-х Келли иногда выступал также и как характерный киноактер, исполнив драматические роли в ряде фильмов, в частности, мы видели его в картине "Пожнешь бурю" (1960) режиссера Стэнли Крамера, которая шла и в нашем прокате.

В 1976 году Джин Келли создал 2-ю серию красочного фильма-коллажа под общим названием "That's Entertainment" (с музыкальным оформлением Нельсона Риддла), посвященного истории студии "М-Г-М", а в 1980 году еще раз снялся как актер в фильме-мюзикле "Ксанаду". О творчестве Келли существует обширная литература, это статьи и отдельные книги, а его негромкий, приятный голос запечатлен на множестве "sound tracks" с песнями из популярных фильмов с его участием, вошедших в золотой фонд Голливуда. Джин Келли умер 2 февраля 1996 года

Фрэнк Синатра. Мир шоу-бизнеса нашего века, куда относится и джаз, знает немало великих имен знаменитых артистов, поныне работающих и живущих, среди которых безусловным старейшиной сейчас по праву считается Фрэнк Синатра. Правда, его путь в основном не был карьерой джазового исполнителя, но качество его чеканной фразировки, бит и драйв всегда отличались безошибочным джазовым чувством и неизменно привлекали внимание джазменов, относящихся к нему с огромным уважением.

Будущий всемирно известный певец и киноактер Фрэнсис Альберт Синатра появился на свет 12 декабря 1915 года в небольшом городке Хобокен (штат Нью-Джерси) в семье итальянских переселенцев. Его отец был боксером и он мечтал обеспечить своему сыну карьеру врача или инженера. Но однажды в 30-х годах Фрэнк увидел фильм с участием тогда уже популярного певца Бинга Кросби и принел к выводу, что он и сам может так же петь. Он решил попробовать стать певцом или актером.

К своей популярности он, однако, продвигался весьма медленно. Сначала Синатра вообще работал спортивным репортером в местной газете, несколько раз участвуя в любительских конкурсах певцов. С 1937 года он начал выступать на эстраде и по радио с вокально-инструментальным квартетом "Hoboken Four". Но лишь через два года его дела пошли на лад, когда Фрэнка пригласил на работу солистом в свой оркестр блестящий трубач Гарри Джеймс, с которым он записал 30 июля 1939 года свою первую в жизни пластинку (на фирме "Victor").

Следующий шаг вверх по лестнице успеха он сделал в начале 1940 года, став вокалистом одного из самых первоклассных биг бэндов эпохи свинга, которым руководил выдающийся лидер-тромбонист Томми Дорси. Синатра расцвел с Дорси, он не раз подчеркивал, что именно

игра Томми помогла ему развить чувство фразировки, дыхательные акценты и художественный вкус. Фрэнк сам всегда стремился к совершенству и упорно работал над своим вокалом. К сентябрю 1942 года, записав с Дорси около 80 песен на пластинки, Синатра почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы пуститься в свободный полет.

Начались его сольные выступления в театрах, клубах, на радио, а самое главное - работа в студиях записи фирмы "Columbia", с которой Фрэнк заключил контракт и в период с 1943 по 1952 годы записал там всего 285 песен (в 1993 году вышел набор из 12 компакт-дисков с этими песнями). С особым энтузиазмом тогда его принимала молодежь, давшая ему прозвище "Голос", и некоторые его шлягеры становились сенсационными бестселлерами. В те годы он сам написал ряд песен в соавторстве с другими композиторами.

Уже с 1941 года Синатра снимается также и в кино, а воплощение драматического образа простого солдата в фильме "Отсюда в вечность" ("From Here To Eternity", режиссер Фред Циннеман) по роману Дж.Джонса принесло ему премию "Оскар" в 1953 году. Таким образом, к 50-м годам Фрэнк Синатра сделался фигурой с международной известностью. Всего он снялся в 55 фильмах, причем некоторые из них были явно антирасистскими (между прочим, одним из его хороших друзей долгие годы был негритянский артист Сэмми Дэвис младший).

От первого брака у него есть дочь Нэнси (родилась 8 июня 1940 года), впоследствии также известная певица поп-музыки, и сын Фрэнк младший (родился 10 января 1944 года), из которого отец пробовал сделать оркестрового певца. Сам Синатра не раз отмечал, как важно для вокалиста пройти обучение с бэндами. "Если бы мне пришлось начать все с самого начала, я постарался бы получить работу с каким-нибудь оркестром", говорил он однажды. "Я бы пел и пел без конца, ибо нет лучшего учителя на свете, чем твой собственный опыт. И если бы лидер дал мне 40 песен за вечер, я попросил бы 60"

Свои наиболее известные хиты Синатра записывал с такими знаменитыми бэнд-лидерами, как Нельсон Риддл, Билли Мэй, Гордон Дженкинс, Квинси Джонс, у него есть даже пластинки, записанные под аккомпанемент оркестров Каунта Бэйси и Дюка Эллингтона! Все свои записи Фрэнк делает обычно вечером и при этом разрешает присутствовать на студии публике. Но она должна состоять действительно из любителей, так как он может сделать и до 20 попыток, прежде чем добьется желаемого результата. Его имиджу свойственна необыкновенная энергия, честолюбие, сентиментальность, сила и честность. Он является как бы олицетворением "американского характера" в миниатюре.

Несмотря на свой возраст, Синатра поет и с каждым годом все лучше. Будучи абсолютным профессионалом и знатоком всех сценических нюансов, он делает превосходные шоу как вместе с Эллой Фитцджералд, так и с Лайзой Миннелли, хотя чаще предпочитает работать самостоятельно. Сегодня Фрэнк является живой традицией, создателем великолепного стиля пения, основанного на джазе.

Дорис Дэй (Каппельхоф), одна из популярнейших певиц и киноактрис Голливуда 50-60-х, родилась 3 апреля 1924 года в Цинциннати (штат Огайо). Начала выступать на сцене с 12 лет как танцовщица, но повредила ногу в результате автокатастрофы (машину сбил поезд) и ей пришлось переменить планы. В 15 лет она уже пела по

местному радио, а ее первый ангажемент с оркестром состоялся в клубе Барни Раппа, который принадлежал этому бэнд-лидеру.

Именно Барни предложил Дорис сменить фамилию ("Я ведь тоже был Раппапорт", сказал он) по названию одной песни из ее репертуара "Day After Day", и под этим именем она стала известна потом всему миру. Следующим местом ее работы был джаз-оркестр Боба Кросби (младшего брата Бинга), а в августе 1940 года как профессиональная певица она уже присоединилась к знаменитому биг бэнду Леса Брауна.

Вскоре Дорис Дэй вышла замуж за тромбониста Эла Джордена и в феврале 1942 года у нее родился сын Терри, после чего она пару лет не работала. Однако, позднее Лес Браун уговорил ее вернуться в оркестр, и в 1945 году она сделала с ним целый ряд удачных записей, среди которых был ее величайший хит "Sentimental Journey" ("золотой диск"). Но в декабре 1946 года Лес Браун распустил свой бэнд. Это произошло на гастролях в Гояливуде и Дорис Дэй осталась там.

Она уже имела имя и известность как певица ведущих джазовых оркестров и, пройдя прослушивание у Джюла Стайна и Сэмми Кана, получила предложение сниматься в кино. Режиссер Майкл Кертиц провел удачную кинопробу и первым фильмом Дорис Дэй стал "Romance Of The High Seas" (1948) с музыкой Стайна и Кана. В течение последующих 20 лет она снялась всего в 39 фильмах, преимущественно музыкальных, и в конце 50-х являлась уже одной из самых высокооплачиваемых "звезд" Голливуда. Первое место в списке первой десятки кинозвезд за 1960 и 1962 годы, а также 3-е место в 1961 году оказались именно за Дорис Дэй, а в 1956-57 годах она была названа лучшей популярной певицей в анкете журнала "New Musical Express". Еще в 1951 году она вышла замуж за своего агента Марти Мелчера, бывшего инженера. Это был ее 3-й брак, который продолжался 17 лет, вплоть до смерти мужа.

Дорис Дэй - единственная из известных американских певиц того времени, которая сделала затем великолепную карьеру в кино. Большинство других певиц соревновались в позе, изысканности, драматизме, чувственности, а Дорис Дэй покоряла публику наивной безмятежностью, такой она осталась и на киноэкране. Как писал один критик: "Героиня Дорис Дэй - это всегда типичная представительница миллионов таких же, как она, девушек. Она подлинна. Это не сверхкрасотка, а такая девушка, на которой хотел бы жениться каждый парень. Она была бы верной, понимающей и привлекательной спутницей жизни, ей можно было бы довериться в любом положении. Это всегда улыбающаяся, активная и, так сказать, "все умеющая" американская девушка".

В своих фильмах Дорис Дэй снималась вместе с такими видными актерами, как Керк Дуглас, Джеймс Кегни, Рок Хадсон, Джеймс Стюарт, Кларк Гейбл и т.п. (В двух картинах ее партнером был Рональд Рейган, будущий президент США). Наибольший успех пришел к ней после выхода на экраны криминальной драмы Альфреда Хичкока "The Man Who Knew Too Much" (1956), а песня "Que Sera, Sera" из этого фильма стала самым знаменитым ее шлягером.

Кроме "soundtracks" из множества фильмов с ее участием, в 50 и 60-е годы Дорис Дэй продолжала также записывать собственные альбомы популярных песен (исключительно на фирме "Columbia") в сопровождении оркестров Гарри Джеймса, Фрэнка Комстока, Пола Вестона, Фрэнка ДеВола и даже в дуэте с джазовым пианистом Андре Превеном. Она живет в Беверли Хиллс, ее сын Терри - продюсер различных рок-групп. В 1975 году были опубликованы ее мемуары "Doris Day: Her Own Story".

Ш

Мэрилин Монро. Норма Джин (настоящее имя) родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под фамилией Мортенсон (так звали человека, за которым мать была замужем в момент ее рождения), в школе ее знали как Норму Бейкер (мать записала ее там на фамилию своего первого мужа), и лишь в 1946 году появилась Мэрилин Монро, прожившая до конца своих дней с этим придуманным именем. По ее собственным словам, настоящим отцом ее был Стэнли Джиффорд, коммивояжер со студии "RKO", где работала мать. Однако, Норма Джин никог-

да не знала своего отца и в мечтах всегда хотела, чтобы он был похож на киноактера Кларка Гейбла.

Детство девочки прошло без семьи, с чужими людьми и в приютах. Ее раннее замужество в 16 лет оказалось неудачным и недолговечным. Во время работы на заводе по изготовлению боеприпасов в военные годы она случайно стала фотомоделью, так как один голливудский фотограф снимал там девушек для обложек ряда журналов в целях поднятия морального и патриотического духа солдат в армии. Ее заметили агенты киностудий, и в 1946 году Мэрилин подписала договор со знаменитой фирмой "XX век - Фокс", где вначале ей предлагали весьма скромные роли.

С 1948 года стали появляться фильмы с ее участием, (пока еще эпизодическим. В частности, мы видели ее в картине "Все о Еве" ("All About Eve", 1950, режиссер Джозеф Манкиевич), шедшей также в нашем прокате, где она фактически сыграла саму себя в паре с выдающейся актрисой Бетт Дэвис. На нее обратили внимание кинокритики, и в 1952 году Мэрилин была отмечена как новая молодая актриса, подающая большие надежды. Затем волей голливудских магнатов она быстро превратилась в эталон белокурой красавицы экрана, ее успех был стре-мителен и сенсационен, и за короткий срок (1950-53) Мэрилин Монро снялась в 11 фильмах.

Она и раньше пробовала петь, но история гласит, что впервые на экране Мэрилин запела в 1953 году в фильме "Gentelmen Prefer Blondes" ("Джентльмены предпочитают блондинок", режиссер Хауард Хокс). В дальнейшем она чаще всего снималась в музыкальных фильмах, (пре-имущественно комедиях, из них самой известной в нашей стране стала картина "В джазе только девушки" или "Некоторые любят погорячее" ("Some Like It Hot", 1959, режиссер Билли Уайлдер), где она исполняла популярные песни 20-х годов, которые благодаря ей получили второе рождение.

Можно утверждать, что все 50-е годы в американком кинематографе прошли под знаком Мэрилин Монро. Ей подражали в прическе, походке, манерах. По сравнению со всеми другими она тогда пользовалась просто сумасшедшей популярностью и по сути являлась фетишем Голливуда. Так родился мир Монро, блондинки с голубыми глазами и великолепной фигурой, сексуального символа эпохи, и в то же время одной из самых трагичеких фигур "фабрики грез". Ибо в жизни Мэрилин была совсем непохожа на тех женщин, роли которых она играла на экране. Она была умной и, несмотря на массу поклонников, очень одинокой. Она была необычайно требовательной к себе и никогда не приступала к съемке, если не чувствовала себя к ней готовой. Она заставляла переснимать неудавшиеся кадры по пять, по десять раз.

По своему творческому потенциалу Мэрилин Монро была натурой явно незаурядной, обладавшей сильным, независимым характером, но ей не удалось сделать в искусстве кино того, что она хотела. Ей были по плечу и серьезные роли, как, например, в одном из ее последних фильмов "Неприкаянные" режиссера Джона Хьюстона ("The Misfits", 1961), где она играла вместе со своим кумиром детства Кларком Гейблом и показала диапазон своих драматических возможностей.

Мэрилин Монро никогда не присуждали "Оскара", даже не выдвигали на него, но все же она трижды получила "Золотой глобус" - приз, присуждаемый иностранными журналистами в Голливуде. На собственном примере она доказала, чего может добиться девчонка из бедной семьи, ставшая символом Америки. "Любовь и работа - это две единственные стоящие вещи в жизни", - говорила она. "Они должны дополнять друг друга, потому что работа должна быть своеобразным проявлением любви".

Мэрилин Монро не стало 5 августа 1962 года. С тех пор о ее жизни и смерти были написаны десятки статей и книг, но ее помнят и сегодня как образ той звезды, свет от которой продолжает идти к нам из прошлого, напоминая о вечной женственности. Что же касается ее пения, так ведь мы любим ее не только за это.

Барбара Страйзенд, киноактриса и певица, родилась 24 апреля 1942 года в бедной семье нью-йоркского района Бруклин. Когда ей исполнилось 15 месяцев, умер отец, а ее мать, полуграмотная вульгарная женщина, воспитывала дочь так, как ей подсказывала фантазия.

Еще ребенком Барбара увлекалась пением, она слушала по радио выступления известных певиц и повторяла за ними популярные песни. В 6 лет она решила, что сама станет певицей, а в 7 впервые выступила на концерте в школе Erasmus Hall, где она училась.

После окончания школы в 16 лет Барбара начала самостоятельную жизнь. Ей приходилось зарабатывать мытьем полов в кафе, уборкой контор, потом она работала в театре продавцом программ, билетером и кассиром. Однажды вечером в августе 1960 года она зашла в ночной клуб в районе Гринвич Виллидж, где проводился любительский конкурс вокалистов, и приняла в нем участие, в результате получив главный приз (50 долларов).

Ее пригласили петь в других ночных клубах Нью-Йорка, а в 1961 году она получила свою первую небольшую сценическую роль в ревю "Another Evening With Harry Stones". Однако, первый заметный успех пришел к Барбаре благодаря ее участию в бродвейском сатирическом мюзикле известного композитора Гарольда Роума "Я вам это достану" ("I Can Get It For You Wholesale"), премьера которого состоялась 22 марта 1962 года, и дебютантка сразу вызвала симпатию критиков. В том же году она подписала контракт с ведущей фирмой записи пластинок "Columbia Records", и ее первый песенный альбом (который так и назывался "The Barbara Streisand Album") в 1963 году занял верхние строчки рейтинговых таблиц среди самых популярных дисков. Затем последовал ряд дебютов в других областях развлекательного искусства и множество призов, о которых большинству мастеров шоубизнеса можно только мечтать.

"Нескладная, с некрасивым профилем, угловатыми движениями, но все же очаровательная и чертовски талантливая" - эти слова появились в нью-йоркской прессе 27 марта 1964 года, на следующий день после бродвейской премьеры музыкальной комедии Джюла Стайна "Смешная девчонка" ("Funny Girl") с Барбарой Страйзенд в главной роли, за что она получила театральную премию "Тони". А киноверсия "Funny Girl" в 1968 году принесла ей "Оскара", "Золотой глобус" и титул "Звезды года". За свое первое телевизионное музыкальное шоу "Му Name Is Barbara" она получила пять призов "Эмми"!

После премьеры фильма "Хелло, Долли!" (1968), где она также исполнила центральную роль неутомимой свахи Долли Леви, восторженные критики в один голос заявили, что история кино еще не знала актрисы, которая с таким шармом могла сыграть гротескные, бурлескные сцены и при этом ни на секунду не потерять женского обачия. И после "Хелло, Долли!" Барбара Страйзенд стала одной из самых высокооплачиваемых кинозвезд в мире. За выступление в ночном клубе Лас Вегаса ей платили по 50 тысяч долларов.

Список ее пластинок, телевизионных шоу и всевозможных призов поистине огромен. Все свои альбомы она записывала исключительно на студии фирмы "Columbia" и к 1980 году их было 34, причем 22 из них стали "золотыми дисками". В мире шоу-бизнеса она единственная из ныне здравствующих певиц и актрис обладает премиями "Грэмми", "Эмми", "Тони", "Оскар" и "Золотой глобус", к тому же получала их неоднократно.

К другим примечательным фильмам 70-80-х годов с участием Барбары Страйзенд относятся "В ясный день можно увидеть вечность" ("On A Clear Day You Can See Forever", 1970) с Ивом Монтаном, "Такими мы были ("The Way We Were", 1973) с Робертом Редфордом, "Смешная леди" ("Funny Lady", 1974, менее успешная, чем "Смешная девчонка") тоже с Омаром Шарифом и "римейк" по давнему фильму Джуди Гарленд "Звезда родилась" ("А Star Is Born", 1976) с Крисом Кристоферсоном. В отличие от Джуди Барбара никогда не пыталась освоить профессию танцовщицы, оставаясь прекрасной певицей и не менее прекрасной актрисой, как оказалось позже, не только комедийной, но и драматической. В 1981 году Барбара Страйзенд снялась в фильме "Всю ночь напролет" ("All Night Long"), а в 1983 году выступила даже в качестве режиссера и поставила фильм "Йентль", исполнив в нем, конечно, главную роль.

Лайза Миннелли, певица и киноактриса, родилась 12 марта 1946 года в Лос-Анджелесе в "звездной" семье. Ее мать - тоже актриса и певица, знаменитая Джуди Гарленд, в 30-40-х годах завоевавшая огромную популярность, снимаясь в музыкальных фильмах. Отец - известный киноре-

жиссер Винсенте Миннелли, поставивший ряд фильмовмюзиклов с Джуди Гарленд, укрепивших славу как актрисы, так и самого режиссера, и продолжавший работать в кино вплоть до середины 70-х.

Родители назвали Лайзу в честь героини одной из популярных песен Джорджа Гершвина. Она была неизменной любимицей и баловнем в семье, с ней дружили дети Чарли Чаплина, а Фрэнк Синатра был ее крестным. С детства Лайза знала, что ей уготована актерская карьера. Впервые она снялась в кино, когда ей исполнилось три года, в фильме "Старое доброе лето" ("In The Good Old Summertime", 1949) со своей матерью, а с 7-летнего возраста участвовала вместе с ней в концертах.

В 1961 году Лайза поступила в Нью-йоркскую школу театрального искусства и вскоре начала самостоятельно выступать на сцене и записывать пластинки. Сильный голос, страстная манера исполнения, необычная внешность - все в ней удивляло и восхищало. Ее сценический дебют состоялся на Бродвее в 1963 году в мюзикле Хью Мартина и Ральфа Блэйна "Лучший шаг вперед" ("Best Foot Forward"), а в 1965 году за участие в мюзикле "Флора" она удостоилась награды "Тони" как лучшая молодая актриса года.

Уже с 1964 года она гастролировала как сольная певица и в течение 60-х побывала в Лондоне, Париже, Монте-Карло и многих городах США, пела в ночных клубах. Настоящая карьера Лайзы Миннелли в кино началась в 1966 году, когда она снялась в фильме "Чарли Бабблз" английского режиссера и актера Альберта Финни. В дальнейшем встреча с режиссером Бобом Фоссом в 1971 году стала переломной в судьбе Лайзы, так как именно в его экранизации популярного тогда мюзикла "Кабаре" полностью раскрылся ее талант как драматической актрисы и певицы. Наградой за ее участие в этом фильме в главной роли Салли Боулс была премия "Оскар" за 1973 год и международная известность.

"Такие роли актер ищет всю свою жизнь",- говорила потом Лайза об этом великолепном киномюзикле, а Боб Фосс отмечал: "Я никогда в жизни не видел человека с такой энергией, как у Лайзы".

Творчество Лайзы Миннелли - это не только песни и танцы, шоу и концерты. Много сил и времени ею было отдано кинематографу, хотя снималась она не так часто,

как того хотела. Всего на ее счету около 15 фильмов, а после "Кабаре" наибольшей удачей был "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (1977, режиссер Мартин Скорсезе). Ее можно было видеть в первой серии прекрасного фильма-коллажа "Вот это развлечение" ("That's Entertainment", 1974, режиссер Дж.Хэйли младший) и в "Немом кино" (The Silent Movie", 1976, режиссер Мел Брукс), в фильмах "Артур" (1981, с музыкой Берта Бакарака) и "Это танец" ("That's Dancing!", 1985). По признанию критиков, она-классик современного музыкального жанра в кино и на сцене. Она олицетворяет собой академические традиции американского киномюзикла.

Но в основном Лайза занимается концертной деятельностью, которая всегда приносила ей успех. Особенно велика ее популярность во Франции, где она когда-то недолго училась в Сорбонне и где сейчас ее называют "маленькой американской Пиаф". Ее "живые" концерты неизменно проходят с аншлагами, как это было и в Москве во время ее приезда в июне 1994 года. На 1996 год в ньюйоркской "Метрополитен Опере" намечено грандиозное музыкальное шоу под названием "Миннелли в Метро". Лайза по этому поводу говорит: "Я буду первой не опер-

ной певицей, которая взойдет на подмостки этого знаменитого зала".

От автора-составителя. Наверное, прилагательное "великий" требует, чтобы имя исполнителя стало историей. Попробуйте произнести "великий Фред Астер" или "великий Джин Келли" - и это звучит, а вот "великая Лайза Миннелли" как-то пока еще не совсем. Но мы надеемся, что с годами это пройдет.

И еще одно примечание. Помните - Бинг Кросби пел с Армстронгом и Эллингтоном, Фред Астер танцевал под оркестр Арти Шоу, Джуди Гарленд аккомпанировал Викто Янг, Фрэнк Синатра всегда работал и записывался только с биг бэндами, а с Дорис Дэй играл сам Гарри Джеймс, не говоря уже о других. Но в 60-е все это кончилось и великие "звезды" Голливуда с тех пор больше не были связаны с джазом (если не считать разовых появлений, например, Барбары Страйзенд рядом с Армстронгом). Однако джаз по-прежнему постоянно связан с музыкой экрана и сцены, откуда в его репертуар продолжают иногда приходить новые "вечнозеленые" мелодии.

Ю. Верменич.

2*

Песня из мюзикла "Вестсайдская история" (1957), талантливой парафразы шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" на современный лад. Его одноименную экранизацию на студии "Юнайтед Артистс" осуществили в 1961 году режиссер Роберт Уайз и хореограф Джером Роббинс, главные роли в этом киноварианте исполняли Ричард Беймер и Натали Вуд, Джордж Чакирис и Рита Морено. Фильм получил 10 "Оскаров" (!), а трогательная песня любви "Мария" сразу же пленила сердца всех американцев. В 60-х ее можно было часто услышать как в популярных (Энди Вильямс, Джонни Мэтис), так и в джазовых интерпретациях (Сара Воэн с оркестром Квинси Джонса, Оскар Питерсон, Коулмен Хокинс и другие).

MOON RIVER

Песня из драматической комедии "Завтрак у Тиффани" (1961, режиссер Блейк Эдвардс), снятой на студии "Парамаунт" с участием Одри Хепберн и Джорджа Пеппарда, Микки Руни и Мартина Болсама. Как за партитуру к фильму в целом, так и за эту песню композитор Генри Мансини получил награды "Оскар" и "Грэмми". "Лунная река" стала хитом того же года в записи вокалиста Дэнни Вильямса, а затем превратилась в главную тему другого пев-ца-однофамильца Энди Вильямса, шоу-программа которого во время его гастролей так и называлась "Мооп River". Ее также записывали Пэт Бун, Рэй Коннифф, Акер Билк, Фрэнк Синатра и Луис Армстронг, а выражение Джонни Мерсера "Му Huckleberry friend" (по аналогии с "Приключениями Тома Сойера и Гекельберри Финна") вскоре вошло в разговорную лексику.

DAYS OF WINE AND ROSES

Песня из одноименного фильма "Дни вина и роз" (1962, режиссер Блейк Эдвардс) студии "Уорнер Бразерс" с участием Джека Леммона и Ли Ремик, за которую Генри Мансини снова получил награды "Оскар" и "Грэмми". (Сама картина была посвящена проблемам алкоголизма и получила приз Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне). Есть интересные интерпретации песни в исполнении Эллы Фитцджералд, Фрэнка Синатры, Лу Дональдоми. Камите Бейси

CALL ME IRRESPONSIBLE

Music by JAMES VAN HEUSEN, Words by SAMMY CAHN

За эту песню, прозвучавшую в комедийном кинофильме режиссера Джорджа Маршалла (1963) с участием Джеки Глисона, Ван Хьюзен и Кан получили своего третьего совместного "Оскара" (а у каждого из них это был 4-й). Она стала хитом в том же году благодаря прекрасному лирическому исполнению популярного певца Энди Вильямса. Песню записывали также Дайна Вашингтон (1963) и Дюк Эллингтон (1964).

CHARADE

Music by HENRY MANCINI, Words by JOHNY MERCER, Arr. by YURY MARKIN

Одноименный фильм-детектив "Шарада" (1963), режиссер Стэнли Донен, был снят на студии "Юниверсэл" с участием Одри Хэпберн и Кэри Гранта и с музыкой Генри Мансини. Среди записей этой мелодии существуют как популярные (Нельсон Риддл, Энди Вильямс), так и джазовые версии (Сара Воэн, Бенни Гудмен, Дюк Эллингтон).

COULD HAVE DANCED Words by ALAN JAY LERNER, Arr. by YURI CHUGUNOV ALL NIGHT

Одной из самых значительных удач Голливуда 60-х была великолепная экранизация знаменитого бродвейского мюзикла 1956 года "Моя прекрасная леди" (по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион"). Фильм был поставлен в 1964 году режиссером Джорджем Кьюкором на студии "Уорнер Бразерс" с участием в главных ролях Одри Хэпберн и Рекса Харрисона и получил премию "Оскар" (музыку аранжировал Андре Превен). Песня "Я могла бы танцевать всю ночь" звучит в одной из центральных сцен картины, где за О. Хепберн на "soundtrack" ее поет Марни Никсон. В 50-х ее с успехом записывали Розмари Клуни, Бинг Кросби и Фрэнк Синатра, а в 60-х - Оскар Питерсон (на диске "My Fair Lady", Verve 8581).

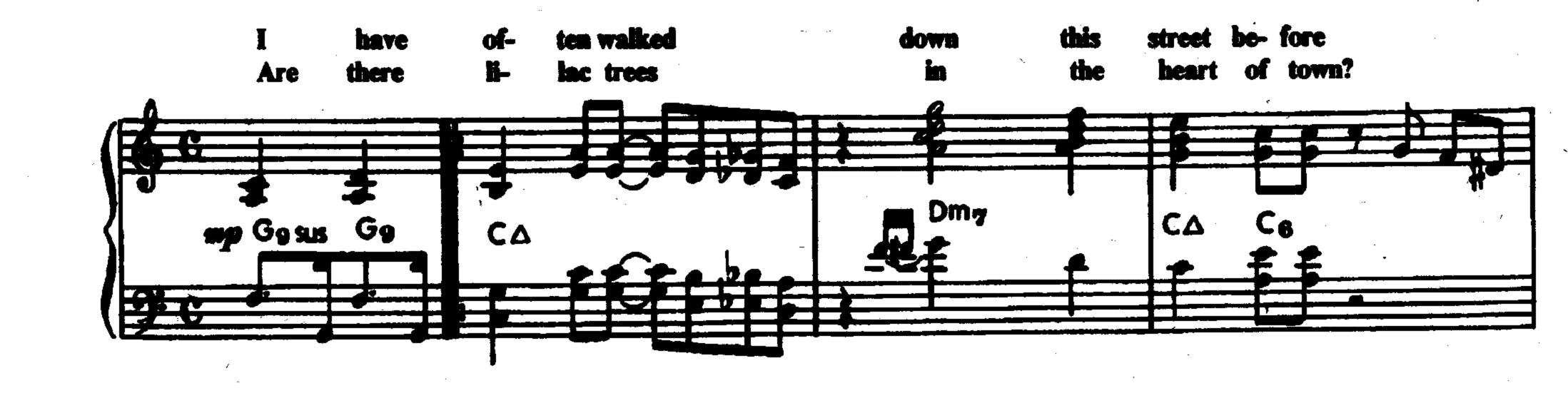

29 br-avo.ucoz.com

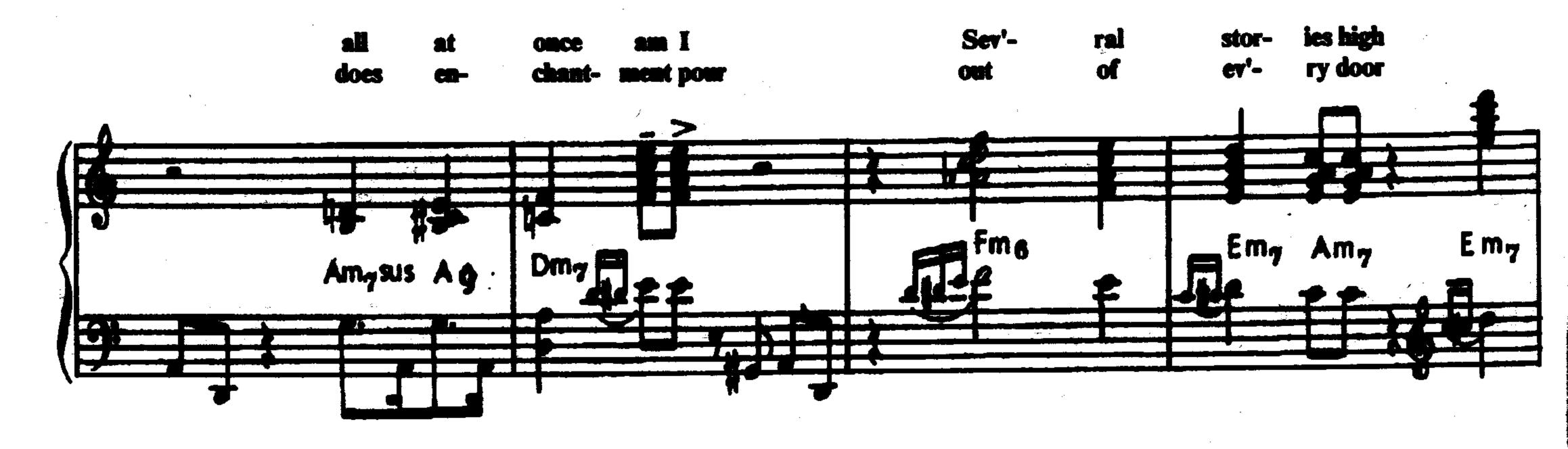
ON THE STREET WHERE YOU LIVE

Music by FREDERICK LOEWE, Words by ALAN JAY LERNER, Arr. by YURI MARKIN

Это еще одна известная мелодия из классического киномозикла "Моя прекрасная леди" (1964, режиссер Дж. Кьюкор), которую в фильме поет тенор Джереми Бретт. Впоследствии ее удачно аранжировал Рэй Коннифф, представив в своем альбоме "Broadway In Rhythm" в быстром темпе и с хорошим битом. Существует также множество записей других популярных версий этой песни - Нэт "Кинг" Коул, Вик Дэмон, Энди Вильямс и т.д. В 1967 году ее записал оркестр Каунта Бэйси (на диске "Broadway Basie's Way").

31 br-avo.ucoz.com

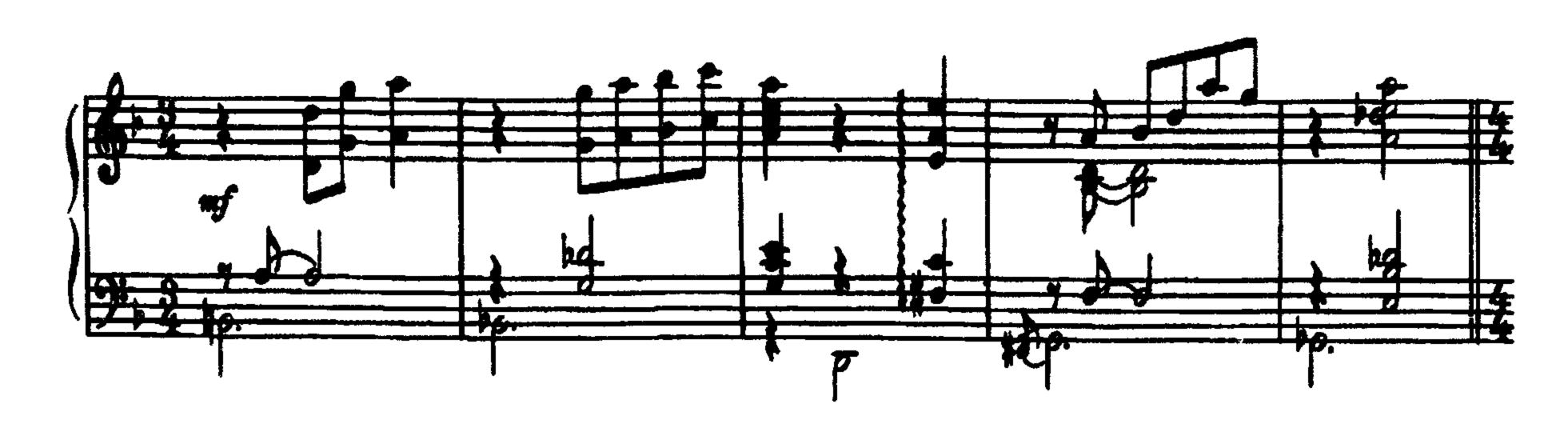

32 br-avo.ucoz.com

PEOPLE

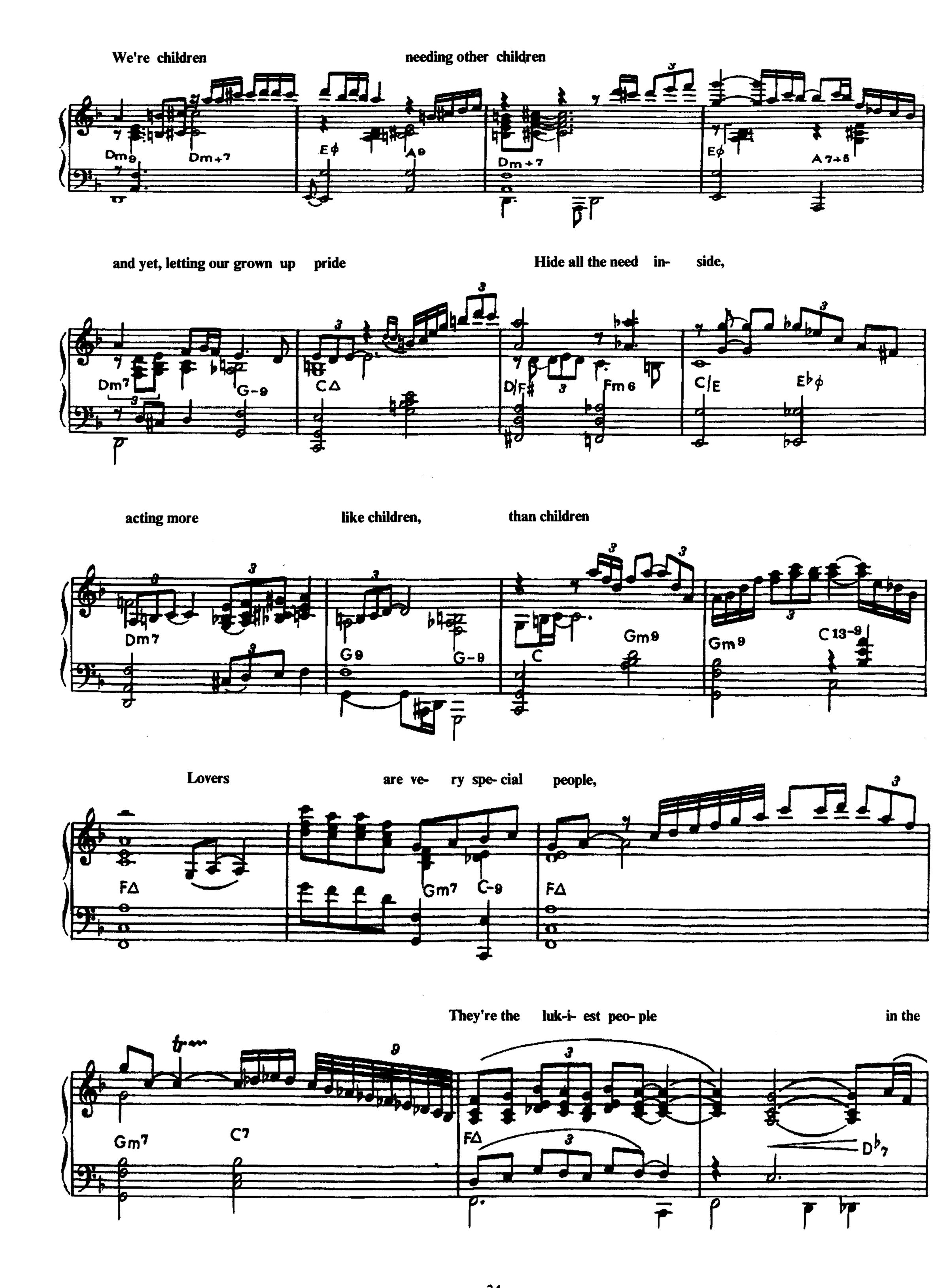
Music by JULE STYNE, Words by ROBERT MERRILL, Arr. by YURI CHUGUNOV

Это самая известная песня из бродвейского мюзикла "Смешная девчонка" (1964), за партитуру которого композитор Джюл Стайн получил награду "Грэмми", а другой композитор Боб Меррил, автор некогда знаменитого "Матьо Italiano", здесь выступил (редкий случай) в качестве либреттиста. Баллада "Реорlе" на его слова - это поэтическая философия отношений между людьми. Сам мюзикл был посвящен истории Фанни Брайс (1891-1951), блистательной "звезды" классических ревю 20-х Флоренца Зигфельда, а после его экранизации в 1968 году на студии "Коламбия Пикчерс" (режиссер Вильям Уайлер) исполнительница главной роли Барбара Страйзенд приобрела имя и премию "Оскар". Ее партнером был Омар Шариф, а главным хореографом фильма - Герберт Росс. В записи существует немало джазовых вариантов "Реорlе" в исполнении как вокалистов (Элла Фитцджералд, Нэнси Уилсон), так и инструменталистов (Оскар Питерсон, Каунт Бэйси), но, конечно, прежде всего эта песня стала коронным номером самой Барбары Страйзенд.

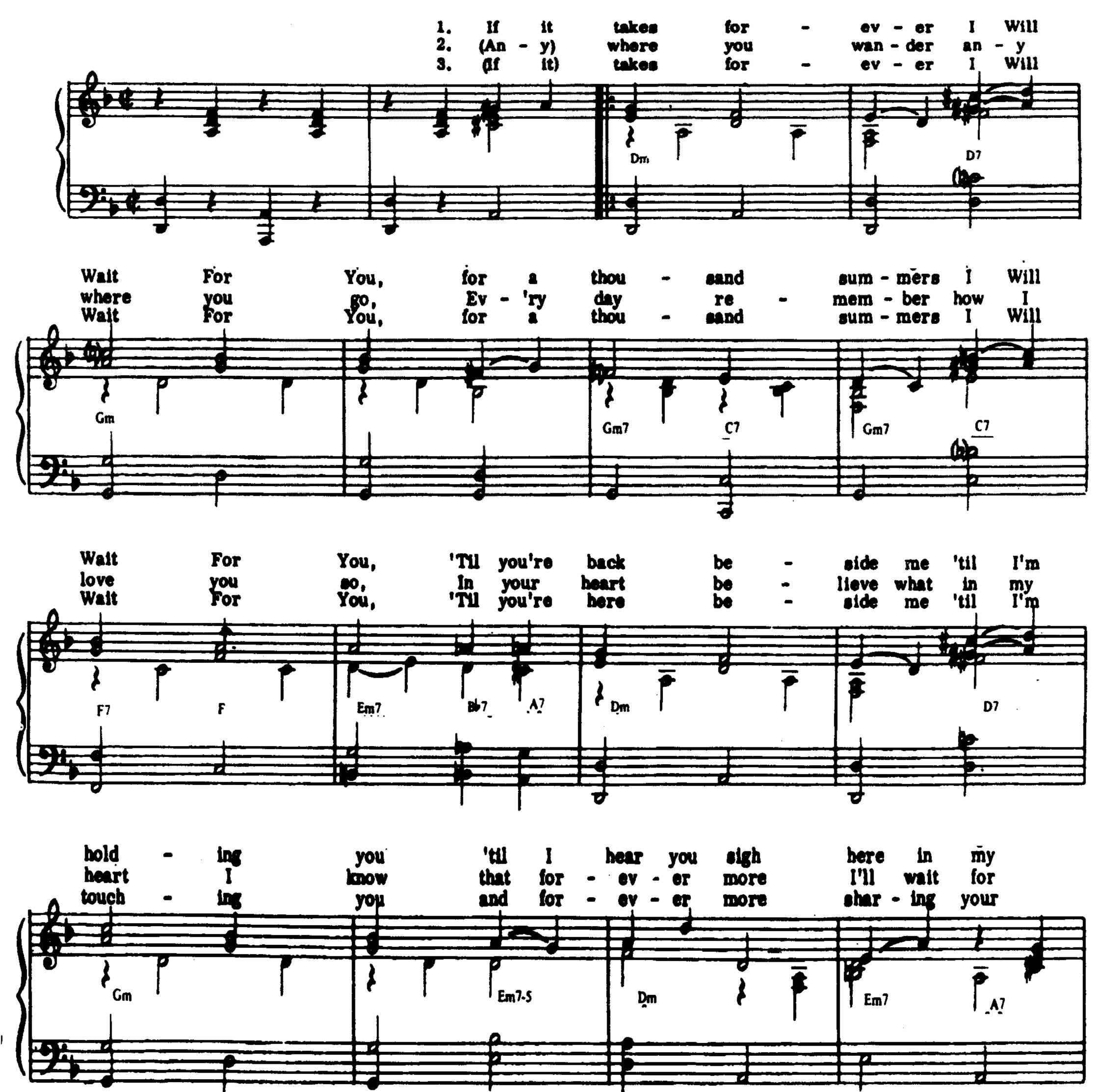

br-avo.ucoz.com

I WILL WAIT FOR YOU

Среди музыкальных фильмов, созданных в то время вне Голливуда, мировую известность приобрел французский мюзикл "Шербургские зонтики" (в оригинале "Les Parapluies de Cherbourg" или "The Umbrellas Of Cherbourg", 1964), получивший главный приз Международного кинофестиваля в Канне в том же году. Это изящное, проникнутое лиризмом повествование о любви и расставании. Фильм снял по собственному сценарию режиссер Жак Деми, главную роль исполняла Катрин Денев, а Мишель Легран написал музыку, включавшую несколько привлекательных, легко запоминающихся мелодий. Песня "I Will Wait For you" (или "If It Takes Forever") является основным лейтмотивом этой картины, впоследствии ее часто записывали многие музыканты и вокалисты, от Трини Лопеза до Луиса Армстронга.

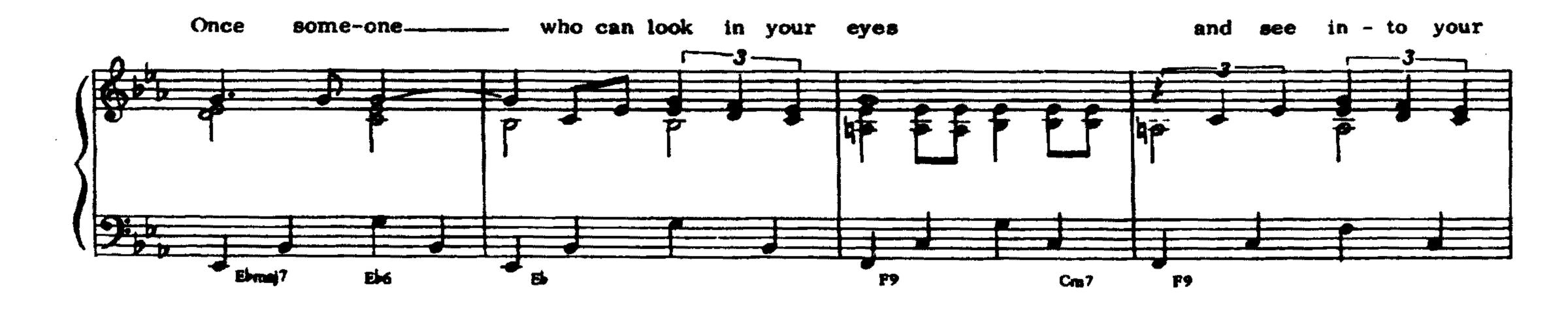
br-avo.ucoz.com

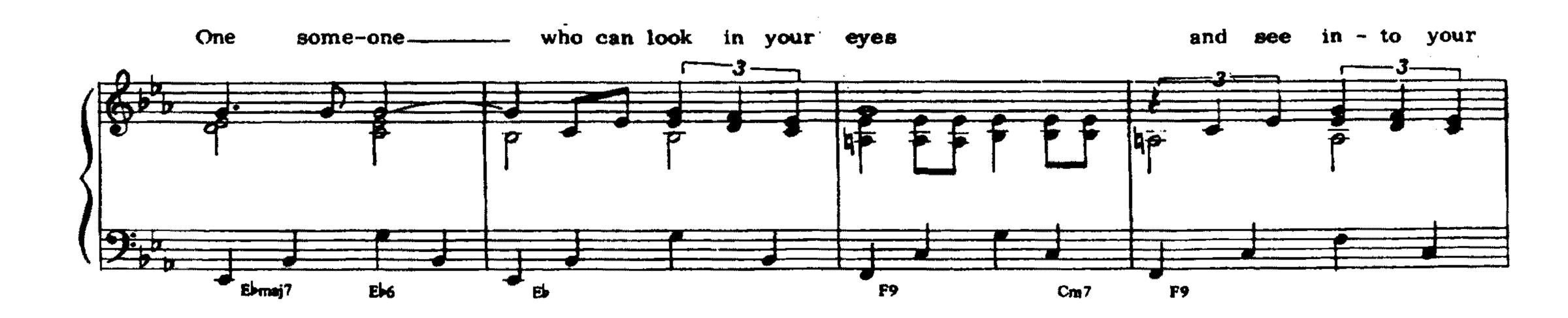
WATCH WHAT HAPPENS

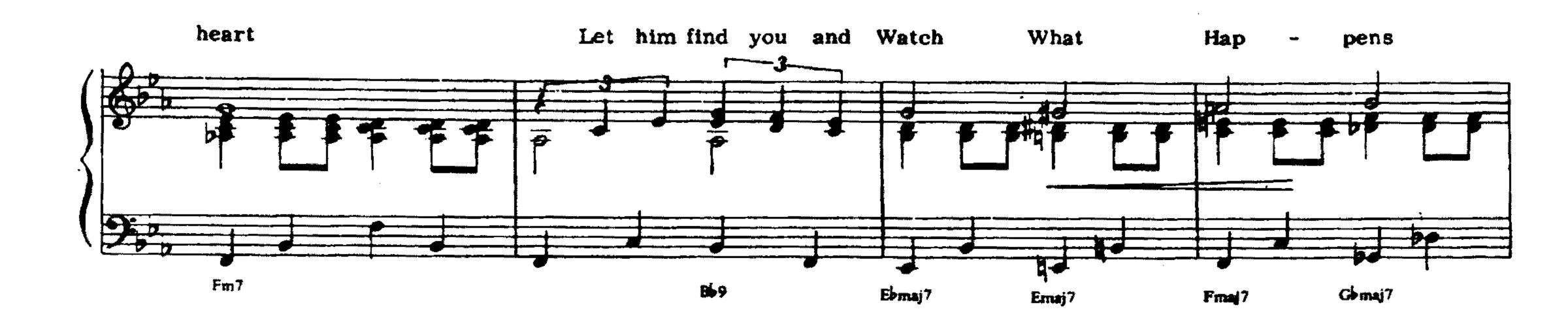
Music by MICHEL LEGRAND, Words by NORMAN GIMBEL

Это еще одна лирическая песня с характерным "леграновским" настроением из французского музыкального фильма "Шербургские зонтики" (1964). Существуют различные ее записи в исполнении вокалистов Мэрилин Мэй, Фрэнка Синатры, Кармен МакРэй и гитариста Уэса Монтгомери, а наши музыканты иногда исполняли ее на джаз-фестивалях в 70-80-е годы.

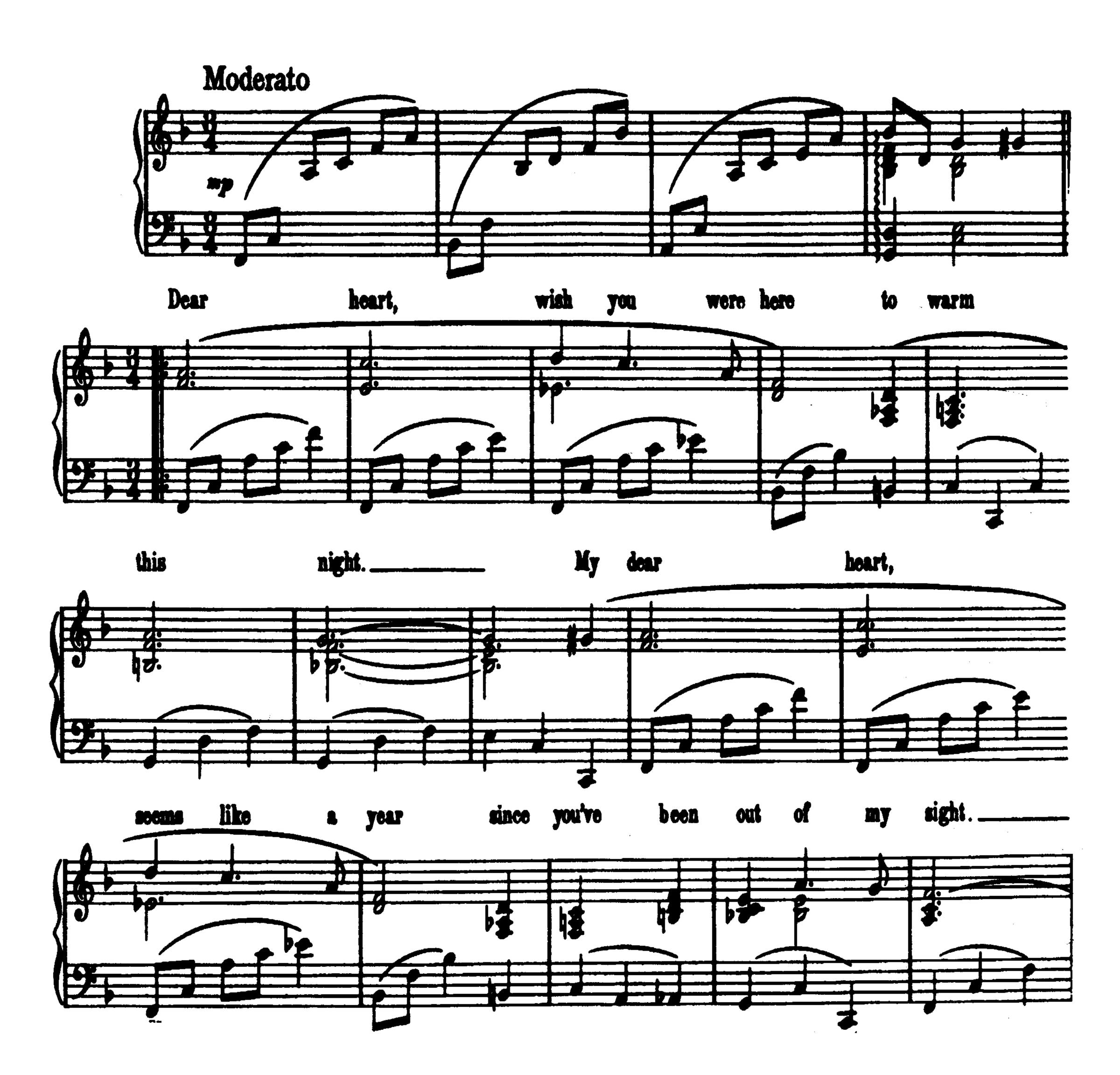

DEAR HEART

Words by JAY LIVINGSTON and RAY EVANS Music by HENRY MANCINI

Мелодия из одноименной музыкальной комедии "Дорогое сердце" (1965, режиссер Делберт Манн), снятой на студии "Уорнер Бразерс" с музыкой Генри Мансини, была популярна как песня в 60-х, ее записывали сам Мансини со своим студийным оркестром и хором и известный вокалист Энди Вильямс.

MY FAVOURITE THINGS

HAMMERSTEIN, Arr. by YURI MARKIN

Знаменитый бродвейский мьюзикл Роджерса и Хэммерстайна "Звуки музыки" (1959 г., 1443 представления) был с успехом экранизирован студией "ХХ век - Фокс" в 1965 году и этот кинофильм получил премию "Оскар". Его поставил режиссер Роберт Уайз, главные роли играли Джули Эндрьюс и Кристофер Пламмер. Песню "Мои любимые вещи" исполняла Дж. Эндрьюс, впоследствии ее записывали вокалисты Хелен Меррил, Тони Беннет, Сара Воэн и другие, а также к ней не раз обращались джазовые инструменталисты. Нашим любителям джаза хорошо знаком один из первых значительных альбомов Джона Колтрэйна "Му Favourite Things", записанный на фирме "Atlantic" в октябре 1960 года.

THE SHADOW OF YOUR SMILE

Music by JOHNNY MANDEL, Words by PAUL FRANCIS WEBSTER, Arr. by YURI CHUGUNOV

Одна из наиболее популярных мелодий 60-х, написанная специально для фильма "Пляжная птичка" (1965, режиссер Винсенте Минелли, студия "М-Г-М") с участием Элизабет Тэйлор, Ричарда Бертона и Чарльза Бронсона и отмеченная наградами "Оскар" и "Грэмми". Наградой "Грэмми" была также отмечена и партитура композитора Дж. Мэндела к фильму в целом. Песня "Тень твоей улыбки" затем вошла в репертуар десятков вокалистов, ее исполняли Элла Фитцджералд, Пегги Ли, Тони Беннет, Бренда Ли, Аструд Жильберто, Энгельберт Хампердинк, записывал оркестр Каунта Бэйси и т.д.

45 br-avo.ucoz.com

SOMEWHERE MY LOVE

Music by MAURICE JARRE, Words by PAUL FRANCIS WEBSTER

Мелодия из кинофильма "Доктор Живаго" (1965, режиссер Дэвид Лин, "М-Г-М") с участием Омара Шарифа и Джули Кристи, была представлена к награде Академии киноискусства и стала популярным хитом во всем мире. Автор музыки к фильму - выдающийся французский композитор Морис Жарр (р. 1924), отец Жан-Мишеля Жарра (р. 1948), больше известного среди авангардистов и рок-музыкантов. Лирический текст для темы Лары сочинил ветеран балладной поэзии Голливуда П.Ф.Вебстер, ее записывали хор Рэя Конниффа, Энди Вильямс и другие популярные артисты.

STRANGERS IN THE NIGHT

Music by BERT KAEMPFERT,
Words by CHARLES SINGLETON
& EDWARD SNYDER,
Arr. by GREGORY FINE

В течение всей необычайно долгой карьеры Фрэнка Синатры у него, пожалуй, не было более популярной, всемирно известной песни, чем "Странники в ночи", которая получила награду "Грэмми" в 1966 году. Эта мелодия композитора Берта Кемпферта была использована в фильме того же года "Человек, которого могли убить" (режиссеры Рональд Ним и Клифф Оуэн) с участием Джеймса Гарнера и Мелины Меркури и все последующие годы оставалась самой ностальгической темой 60-х. Ее записывали также оркестр Каунта Бейси и существуют многие десятки других инструментальных, а в основном вокальных версий.

THIS IS MY SONG

Words & Music by CHARLES CHAPLIN, Arr. by GREGORY FINE

Мелодия из кинофильма "Графиня из Гонконга" с участием Софи Лорен и Марлона Брандо. Эта романтическая комедия была последней картиной, снятой великим Чаплином в 1967 году в Великобритании. Обычно он сам писал музыку ко всем своим фильмам, поскольку знал лучше любого другого композитора, какой она должна быть. В том же году вышел альбом Рэя Конниффа "С'est Ma Chanson", а также эту песню записывали популярные исполнители Энгельберт Хампердинк (он же Джерри Дорси) и Нани Брегвадзе (на англий-

br-avo.ucoz.com

HELLO, DOLLY!

Words & Music by JERRY HERMAN, Arr. by GREGORY FINE

Знаменитый актер Голливуда Джин Келли снялся как танцор последний раз в киномюзикле "Девушки", поставленном в 1957 году на музыку Коула Портера, а затем иногда выступал в роли режиссера и его самым грандиозным проектом стал красочный музыкальный фильм "Хелло, Долли!" (1968), экранизация одноименного бродвейского мюзикла 1964 года. Картина была снята на студии "ХХ век - Фокс", музыку к ней аранжировали Ленни Хейтон и Лайонел Ньюмен, а главные роли играли и пели Барбара Страйзенд и Уолтер Мэттоу. В одном из эпизодов там появлялся Луис Армстронг, исполнявший заглавную тему, которая в его записи на пластинку еще в 1964 году сделалась величайшим хитом с мировой известностью и заслуженно принесла ему награду "Грэмми". Несколько недель этот бестселлер занимал первые места во всевозможных "Торз", "Pops", "Polls" и "Charts" всех стран. По иронии судьбы, именно шлягер "Hello, Dolly!" оказался апофеозом карьеры Армстронга, человека, который создал историю джаза.

ATIME FOR US

Music by NINO ROTA Words by LARRY KUSIK and EDDIE SNYDER

Это лейт-мотивная тема любви из английского фильма "Ромео и Джульетта" (1968), поставленного по трагедии Шекспира итальянским режиссером Франко Дзеффирелли (премия "Оскар") с музыкой Нино Рота, как всегда изысканной и утонченной. Поэтому его многочисленные киномелодии редко становились общепопулярными шлягерами (за исключением "Крестного отца") и среди записанных вариантов "А Time For Us" можно назвать исполнение Энди Вильямса в его альбоме "Impossible Dream" (на "Columbia" КG-31064), 1972 г.

RAINDROPS KEEP FALLIN' ON MY HEAD

Music by BURT BACHARACH,
Words by HAL DAVID,
Arr. by GREGORY FINE

Это известная мелодия Берта Бакарака, за которую он получил награду "Оскар", после того, как она прозвучала в стилизованном голливудском вестерне "Буч Кэссиди и Санденс Кид" (1969, реж. Джордж Рой Хилл), снятом на студии "ХХ век -Фокс" с участием Пола Ньюмена, Роберта Рэдфорда и Кэтрин Росс. В том же году песню с большим успехом исполнил и записал Энгельберт Хампердинк, есть также популярные оркестровые переложения (Поль Мориа).

LOVE STORY (WHERE DO I BEGIN)

Music by FRANCIS LAI, Words by CARL SIGMAN, Arr. by GREGORY FINE

Это основная тема (theme song) из одноименной мелодрамы "История любви" (1970, режиссер Артур Хиллер), снятой на студии "Парамаунт" с участием Элли МакГроу и Райена О'Нила в главных ролях. Фильм выдвигался на соискание сразу семи премий Академии киноискусства, а получил одну - за музыку французского композитора Фрэнсиса Лея. Популярные исполнители чаще играли эту мелодию, чем пели, в числе вокальных интерпретаций известны записи Энди Вильямса и Джека Джонса.

From "ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER"

ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER

Music by BURTON LANE, Words by ALAN JAY LERNER, Arr. by GREGORY FINE

Бродвейский шоу-мюзикл "В ясный день можно увидеть вечность" был поставлен в 1965 году и за партитуру к нему композитор Бертон Лэйн получил награду "Грэмми". Затем в 1970 году на студии "М-Г-М" его экранизировал режиссер Винсенте Миннелли, большой специалист этого жанра, и в его творчестве это был последний киномюзикл. Здесь в главных ролях выступили "звезда" нового поколения Барбара Страйзенд и ветеран-француз Ив Монтан. Эту песню записывали сама Б.Страйзенд, а также певица Мария Коул, вдова знаменитого Нэт "Кинг" Коула, но она пришлась по душе и таким джазовым артистам, как Сара Воэн и Каунт Бэйси (1967).

61 br-avo.ucoz.com

THE SUMMER KNOWS

Music by MICHEL LEGRAND,
Words by ALAN & MARILYN
BERGMAN,
Arr. by ANDREW RAZIN

Мелодия из кинофильма "Лето 1942 года" (1971, режиссер Роберт Маллиген), снятого на студии "Уорнер Бразерс", главные роли исполняли Гэри Граймс и Дженифер О'Нил. Композитор Мишель Легран получил премию "Оскар" за музыку к этому фильму, а песня "Лето знает" стала очередным хитом Фрэнка Синатры.

63 br-avo.ucoz.com

CABARET

Music by JOHN KANDER, Words by FRED EBB, Arr. by GREGORY FINE

Как это бывало и прежде со многими сценическими произведениями, удачный бродвейский мюзикл "Кабаре" (1966, 1166 представлений) был вскоре экранизирован в Голливуде. В этот раз на студии "Эллайдс Артистс" получилось действительно выдающееся творение киноискусства, которое создал режиссер-хореограф Боб Фосс с участием таких прекрасных артистов, как Лайза Минелли, Майкл Йорк и Джоэль Грэй, с массой музыки, танцев и одночменной "theme song". Фильм был снят в 1972 году и режиссер получил за него премию "Оскар". Здесь Лайза впервые запела на экране в роли Салли Боулс (за что тоже получила "Оскар") и заглавная песня этого новаторского киномюзикла надолго стала ее "фирменной" сценической эмблемой. Весьма популярной была также запись "Кабаре" в исполнении Луиса Армстронга, этого законченного мастера шоу-бизнеса 60-х.

64 br-avo.ucoz.com

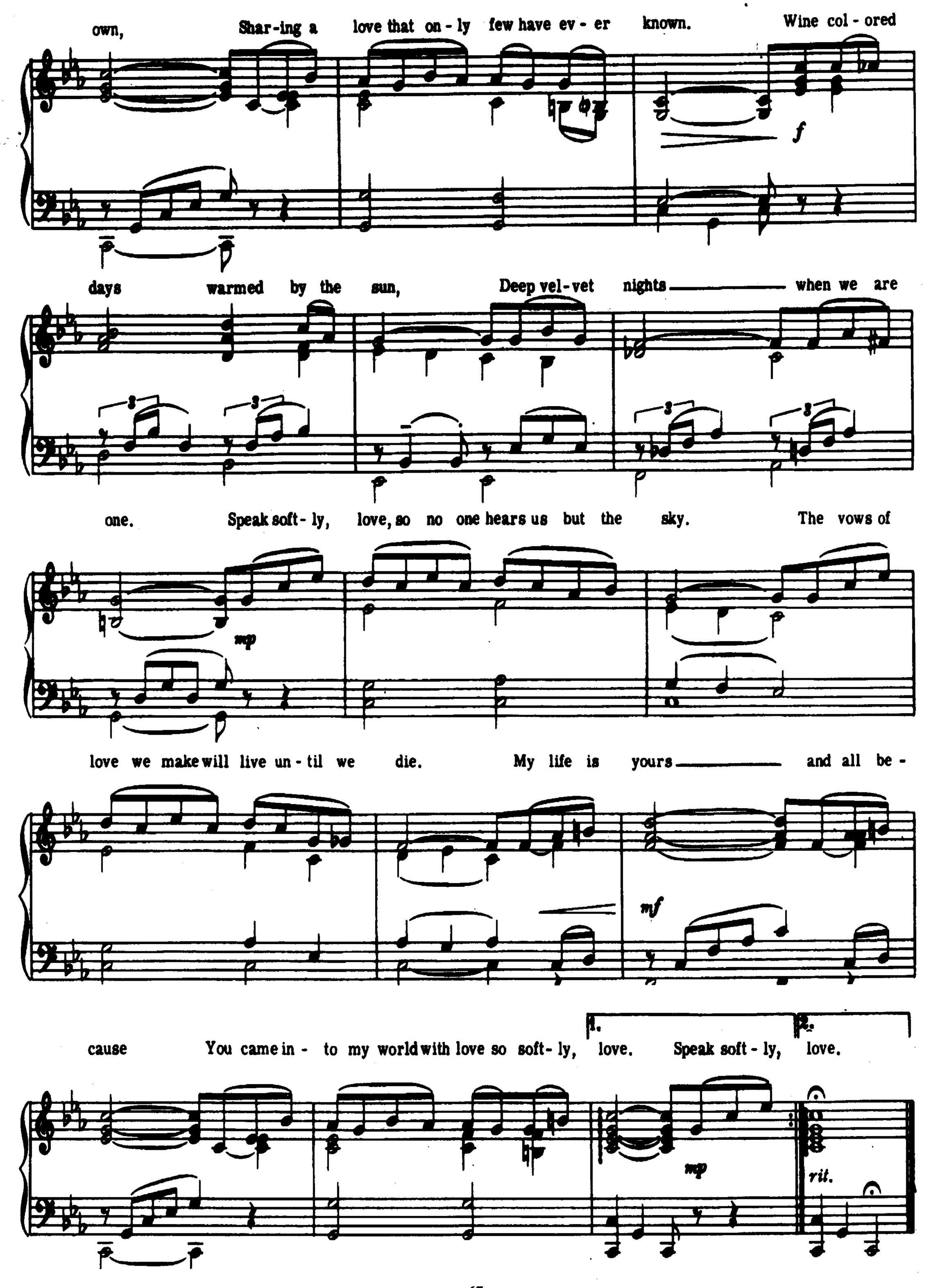

SPEAK SOFTLY LOVE

Music by NINO ROTA Words by LARRY KUSIK

Тема любви из кинофильма "Крестный отец" (1972, режиссер Фрэнсис Форд Коппола) производство студии "Парамаунт", в главных ролях снимались Марлон Брандо и Аль Пачино. Хотя это был не мюзикл, а гангстерский фильм, Нино Рота написал к нему прекрасную музыку, и его главная тема стала одним из самых известных шлягеров 70-х. Эту песню исполняли и записывали Аль Мартино, Моргана Кинг, Поль Мориа, Джанни Моранди (под названием "Parla Piu' Piano"), а наиболее популярной была интерпретация Энди Вильямса.

5 *

NEW YORK, NEW YORK

Music by JOHN KANDER, Words by FRED EBB, Arr. by GREGORY FINE

Авторы знаменитого "Кабаре" Кендер и Эбб позднее сочинили специальный киномюзикл в стиле ретро, своеобразное посвящение искусству этого жанра, и в 1977 году музыкальную ленту "Нью-Йорк, Нью-Йорк" снял 35-летний режиссер Мартин Скорсезе на студии "Метро-Голдвин-Мейер". В главных ролях были заняты Лайза Миннелли, игравшая некую певицу 40-х Фрэнсис Эванс, и Роберт ДеНиро в качестве саксофониста Джимми Дойла, за которого на звуковой дорожке играл джазовый ветерантенорист и бэнд-лидер Джорджи Олд.

Фильм содержал несколько великолепных музыкальных сцен, а его завершением являлось большое 20-минутное ревю (напоминавшее постановки Басби Беркли 30-х годов), где звучала одноименная главная тема в исполнении Лайзы. Вскоре после этого ее записал Фрэнк Синатра, превратив тем самым в свой собственный великий хит, и если вы в те годы приезжали в Нью-Йорк, то куда бы вы ни пошли - в ресторане, парке и даже в сабвэе, повсюду там можно было услышать эту новую песню в старом добром духе.

EVERGREEN

Music by BARBARA STREISAND, Words by PAUL WILLIAMS

В 1976 году на студии "Уорнер Бразерс" был поставлен третий фильм-римейк под названием "A Star Is Born" (режиссер Фрэнк Пирсон), на этот раз с участием Барбары Страйзенд (и Криса Кристофферсона), которая также сочинила и спела главную песню этого нового киноварианта. Песня и Барбара получили награду "Оскар", после фильма "Смешная девчонка" это была вторая такая награда выдающейся молодой актрисы.

71 br-avo.ucoz.com

72 br-avo.ucoz.com

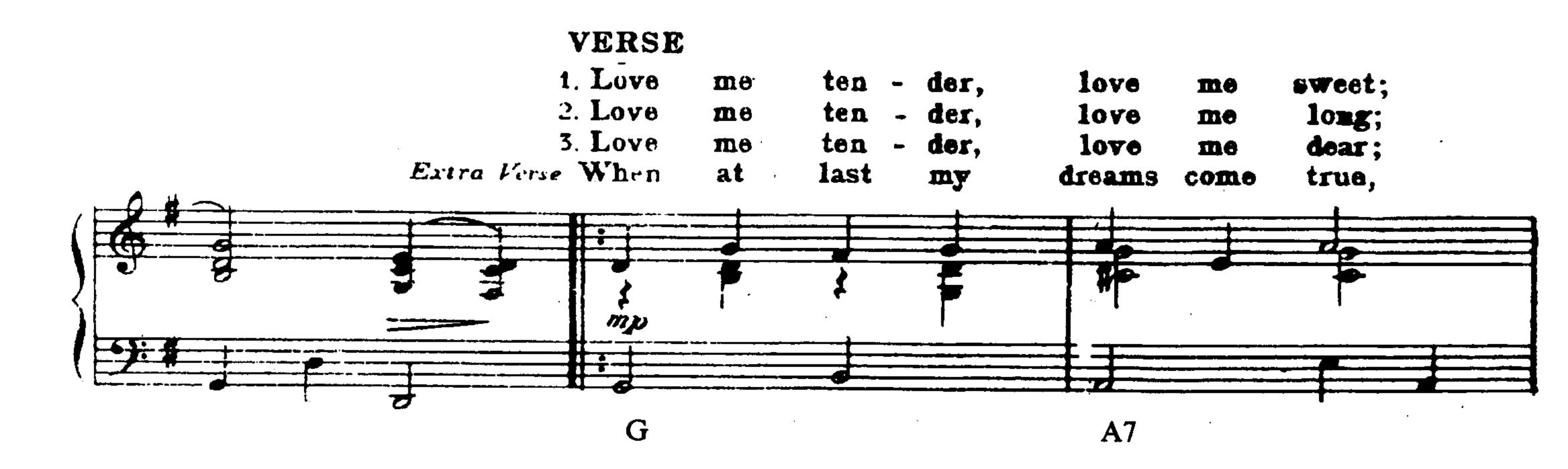

Lyrics & Music by ELVIS PRESLEY & VERA MATSON

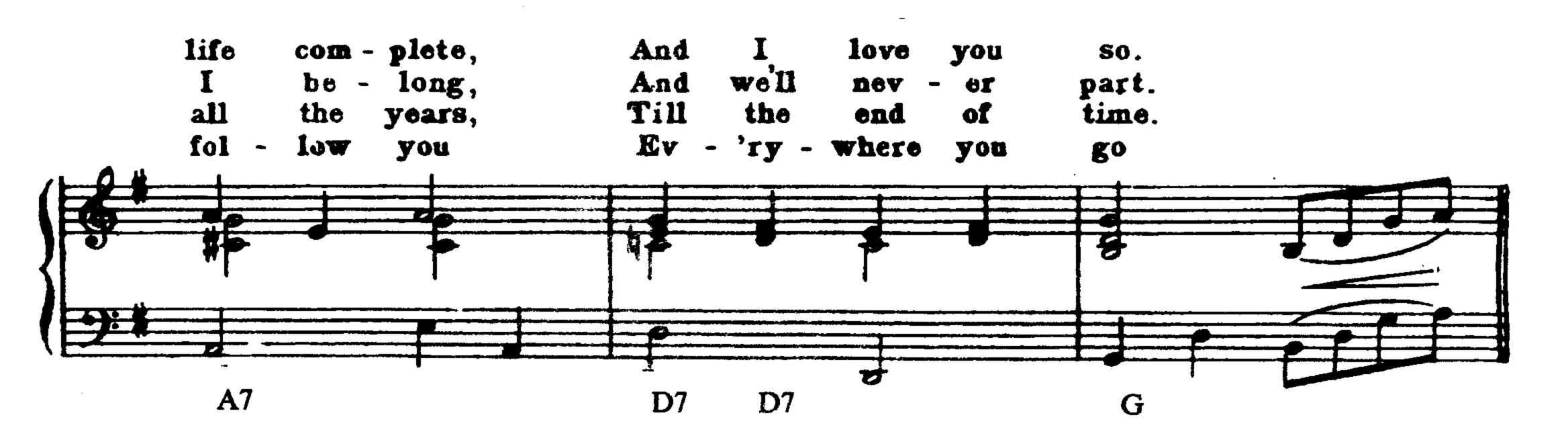
LOVE ME TENDER

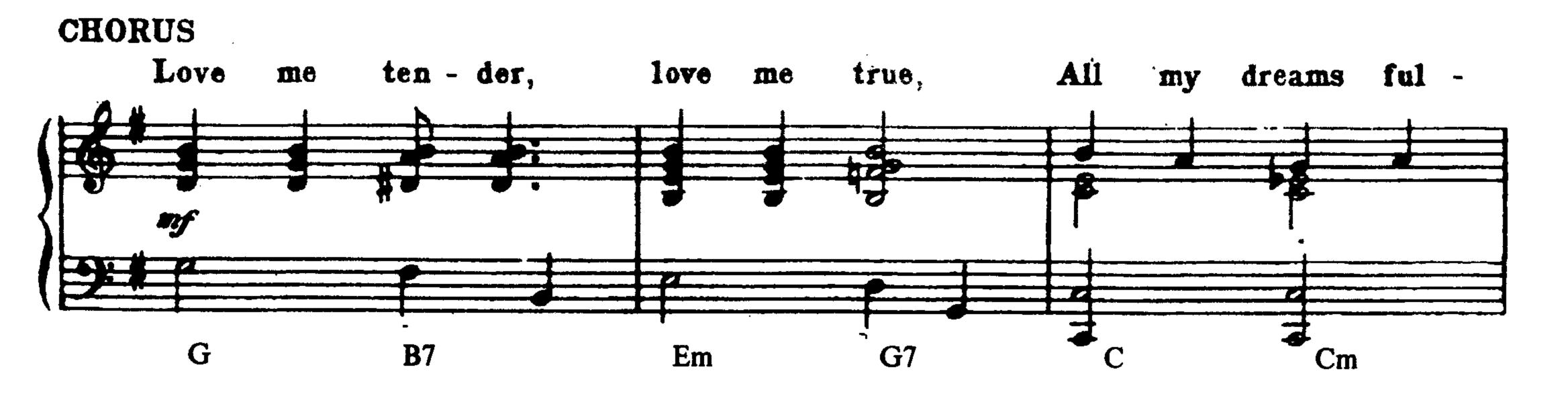
Одна из наиболее популярных песен в репертуаре знаменитого Элвиса Пресли (1935-1977), впервые исполненная им в своем первом голливудском фильме "Люби меня нежно" (1956, режиссер Роберт Уэбб).

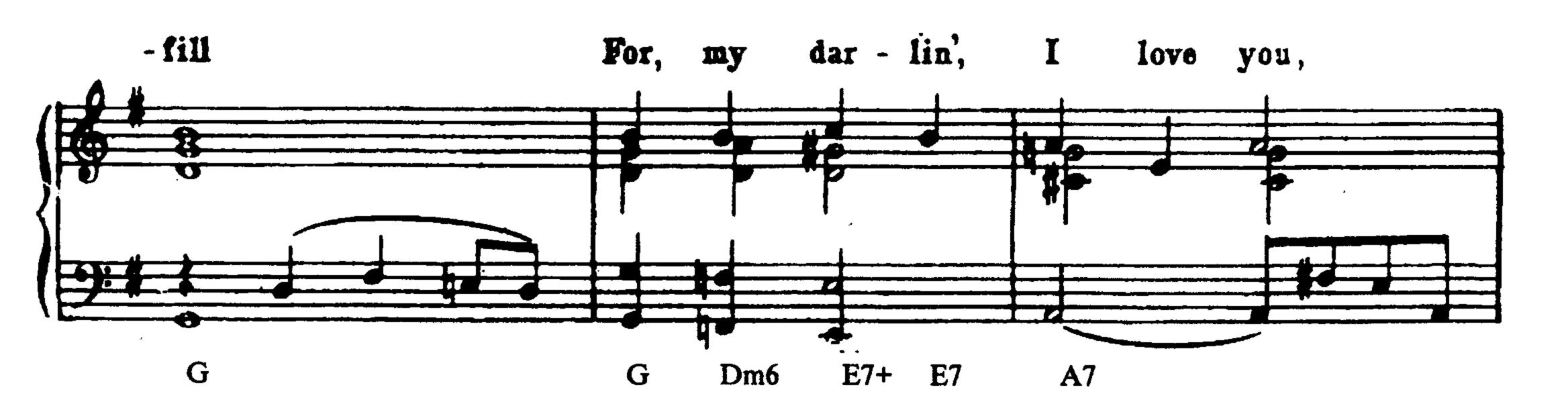

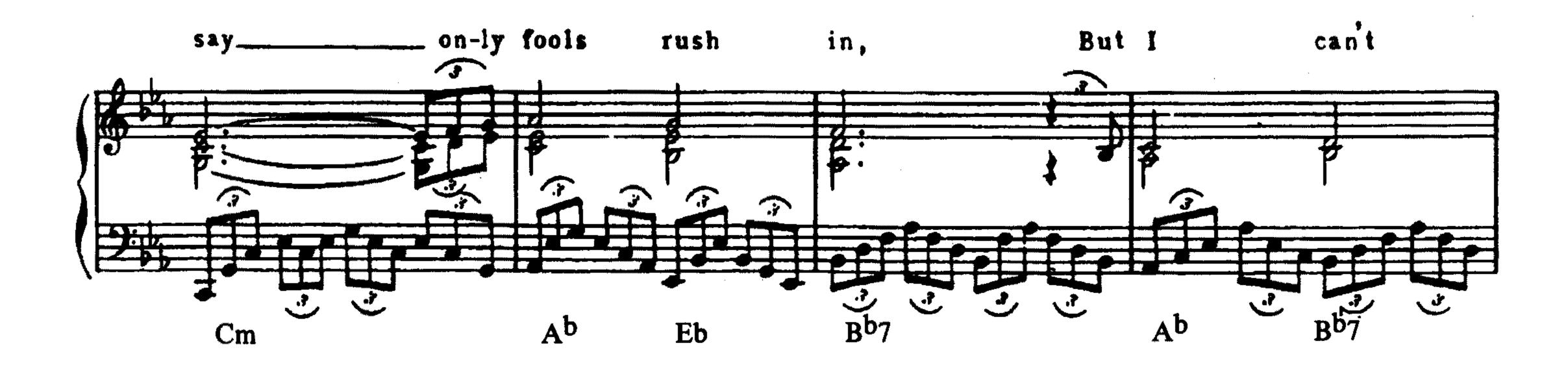

Lirycs & Music by GEORGE WEISS, HUGO PERETTI & LUIGI CREATORE

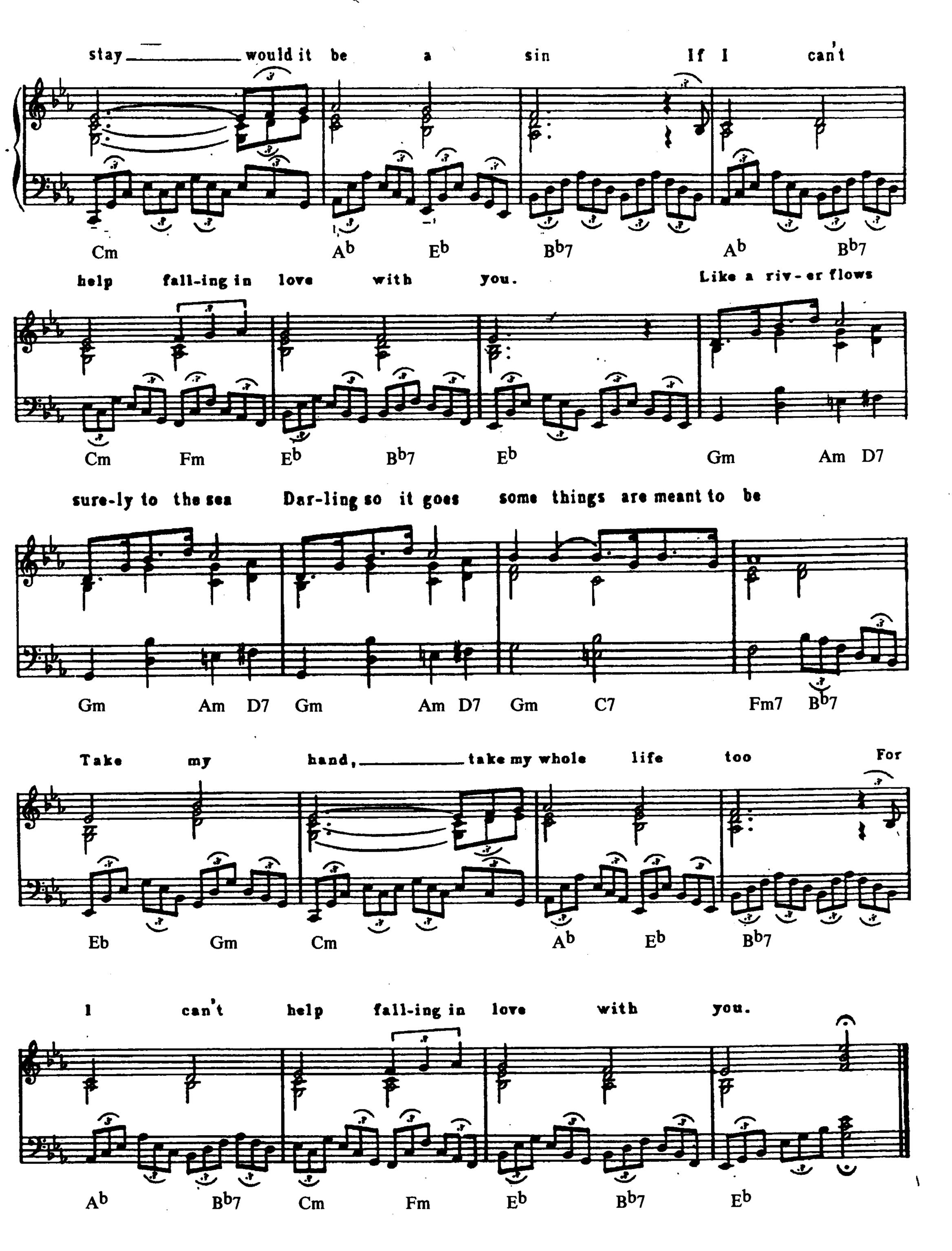
CAN'T HELP FALLING IN LOVE

Одна из самых красивых песенных мелодий, которую в числе 14 других номеров Элвис Пресли исполнял в кинофильме "Blue Hawaii" (1961, режиссер Норман Торог).

77 br-avo.ucoz.com

THE WINDMILLS OF YOUR MIND

Music by MICHAEL LEGRAND Words by ALAN & MARILYN BERGMAN

Романтический детектив "Дело Томаса Крауна" (1968, режиссер Норман Джуисон, студия "Юнайтед Артистс") был отмечен премией "Оскар" за лучшую песню, написанную специально для этого фильма французским композитором Мишелем Леграном, где ее пел Ноэль Гаррисон. Позднее эту мелодию популяризировал оркестр Поля Мориа и в те же годы она была широко известна в нашей стране.

WHAT ARE YOU DOING Music by MICHEL LERGAND, Words by ALAN & MARILYN THE RESTOF YOUR LIFE BERGMAN

Музыка Мишеля Леграна звучала почти в пятидесяти фильмах, к которым он писал как целые партитуры, так и отдельные песни. Это одна из них, которую он написал в 1969 году для фильма "The Happy Ending" режиссера Ричарда Брукса. Впоследствии она стала широко известна в исполнении Фрэнка Синатры.

br-avo.ucoz.com

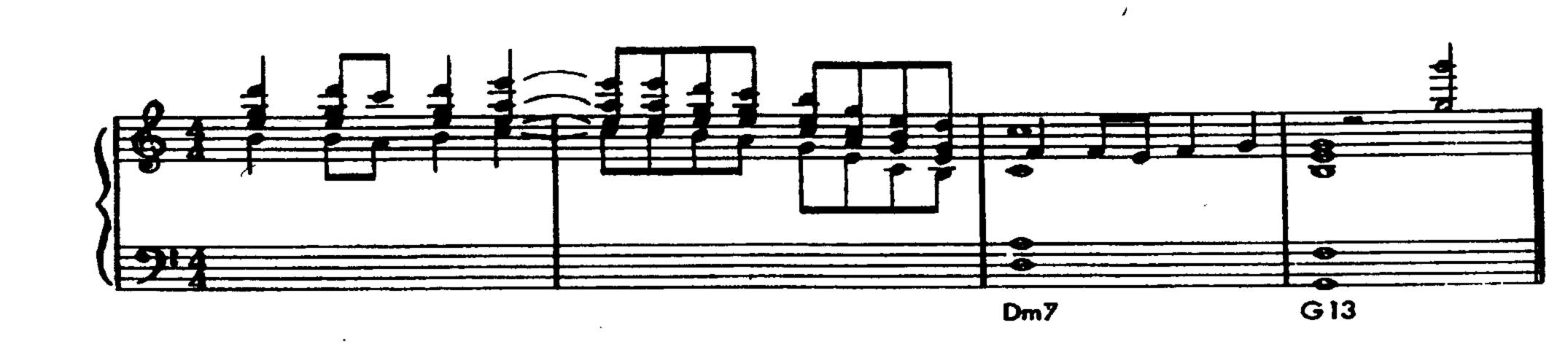
From "ROAR OF THE GREASE PAINT, THE SMELL OF THE CROWD"

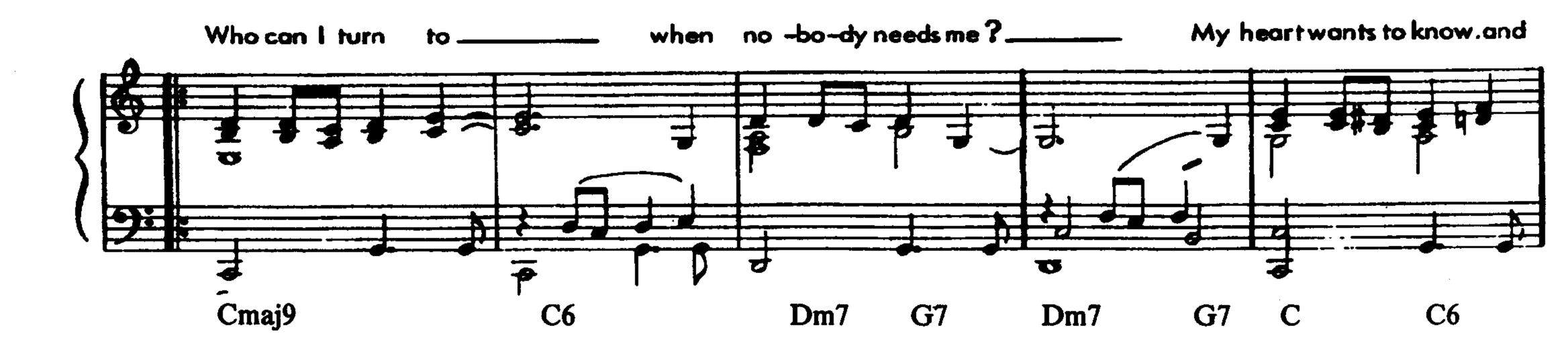
WHO CAN I TURN TO

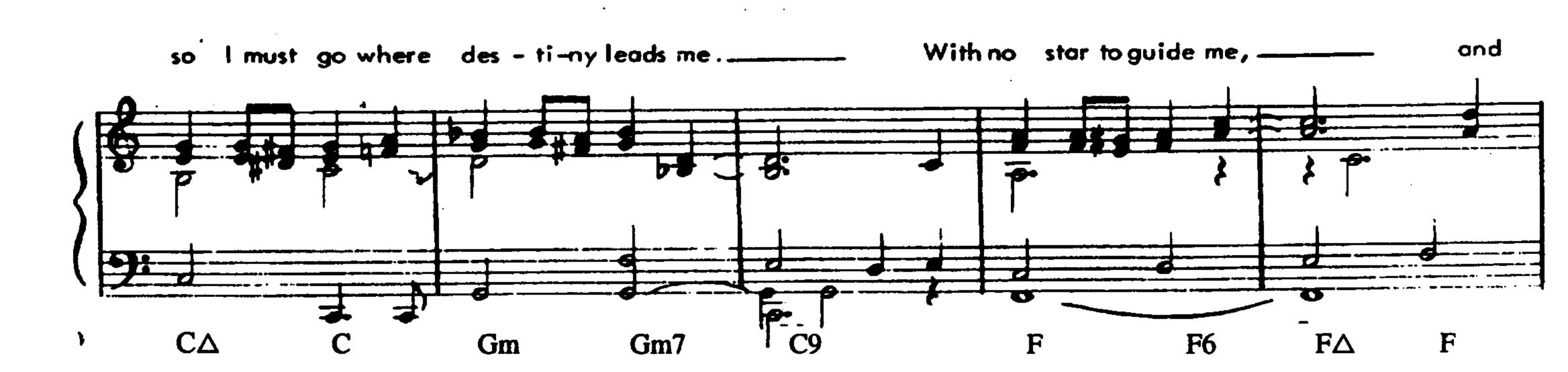

Words & Mysic by LESLIE BRICUSSE & ANTHONY NEWLEY

Эта мелодия английских авторов пришла из мюзикла "Рев грима, запах толпы" в 1964 году, когда его постановка имела большой успех на бродвейской сцене. Вскоре песня стала известным хитом в репертуаре популярного вокалиста Тони Беннета.

WHAT A WONDERFUL WORLD

Words & Music by
GORDON DOUGLAS &
G.D.WEISS,
Arr . by YURI CHUGUNOV

Эта песня 1967 года, записанная в том же году, стала последним знаменитым хитом Луиса Армстронга. Позднее эта запись была использована в антивоенном голливудском фильме "Доброе утро, Вьетнам" (1987, режиссер Барри Левинсон), где главную роль американского диск-жокея на радио Сайгона сыграл известный характерный актер Робин Вильямс. В клипе из фильма с этой песней подчеркивается контраст между ее прекрасным лирическим содержанием и ужасами войны.

Содержание

А затем пришел Мансини и другие	4
Великие исполнители	11
1. CABARET	64
2. CALL ME IRRESPONSIBLE	24
3. CAN'T HELP FALLING IN LOVE	76
4. CHARADE	26
5. DAYS OF WINE AND ROSES	22
6. DEAR HEART	40
7. EVERGREEN	70
8. HELLO, DOLLY	52
9. I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT	
10. I WILL WAIT FOR YOU	36
11. LOVE ME TENDER	74
12. LOVE STORY	58
13. MARIA	
14. MOON RIVER	20
15. MY FAVOURITE THINGS	
16. NEW YORK, NEW YORK	68
17. ON A CLEAR DAY YOU CAN SEE FOREVER	
18. ON THE STREET WHERE YOU LIVE	30
19. PEOPLE	33
20. RAINDROPS KEEP FALLING ON MY HEAD	56
21. SHADOWS OF YOUR SMILE, THE	44
22. SOMEWHERE MY LOVE	46
23. SPEAK SOFTLY LOVE	66
24. STRANGERS IN THE NIGHT	
25. SUMMER KNOWS, THE	62
26. THIS IS MY SONG	
27. TIME FOR US, A	54
28. WATCH WHAT HAPPENS	
29. WHAT ARE YOU DOING THE REST OF YUOR LIFE	80
30. WHAT A WONDERFUL WORLD	84
31. WHO CAN I TURN TO	82
32. WINDMILLS OF YOUR MIND	74

Москва, 123363, а/я ЗВаужельоББ7m28-09, 557-24-15, 194-79-64