Юрий Маркин

Играем босса нову!

Фантазия на темы бразильских мелодий

ЮРИЙ МАРКИН

ИГРАЕМ БОССА НОВУ!

ФАНТАЗИЯ НА ТЕМЫ

БРАЗИЛЬСКИХ МЕЛОДИЙ

МОСКВА 2002

Ю. Маркин.

Играем боссанову

Нотное издание

Предисловие Ю. Верменич.

Перед вами тетрадь, в которую входят самые известные в мире боссановы, так сказать, «сливки». Перед автором этой работы стояла задача - как можно меньше технических сложностей, ведь боссанова - это очень тихая, спокойная, даже интимная музыка. Играйте тихо - и у вас все получится.

Компьютерный набор и верстка Владимир Сидоркович
Корректор Наталья Коваленко
Верстка обложки Ефим Ликстанов
Гл. редактор Рудольф Ясемчик

ООО «Синкопа-2000»
Формат 60×90 1/8. Усл. п. л. 4.
Тираж 2000 экз. Заказ № 2388.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов в ФГУП ордена «Знак Почета» Смоленской областной типографии им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, пр-т им. Ю. Гагарина, 2.

ISBN 5-942-39-003-7
9 785942 390037

© ООО «Синкопа»
© Ю. Маркин, 1998

Когда говорят о родине джаза, его колыбелью всегда называют Америку, при этом подразумевая современную территорию США. Именно здесь на протяжении нескольких веков происходило слияние двух великих музыкальных традиций - европейской и западно - африканской, белой и черной культуры. Но сама Америка большая, и если ее северную часть исторически заселяли, главным образом, протестанты (англичане и французы), среди которых было много религиозных миссионеров, стремящихся обратить негров в христианскую веру, то в южной половине континента преобладали католики (испанцы и португальцы), которые смотрели на черных невольников просто как на рабочий скот, не заботясь о спасении их души. Поэтому там не могло возникнуть значительного культурного синтеза рас, что в свою очередь оказало прямое влияние на степень сохранения родной музыки африканских рабов, в основном в области ритмики. До сих пор в странах Южной и Центральной Америки существуют языческие культы, проводятся тайные ритуалы и безудержные карнавалы под сопровождение афро - кубинских (или латино - американских) ритмов.

Неудивительно, что именно в этом ритмическом отношении южная часть Нового Света заметно повлияла в наше время на всю популярную мировую музыку и многое дала ей в смысле ритмики. В течение XX века отсюда вышли танго, румба, бегин, ча-ча-ча, мамбо, калипсо, сон, меренг и, конечно же, самба, а также на эстрадных сценах мира появилось множество разных новых для нас латино - американских ударных инструментов.

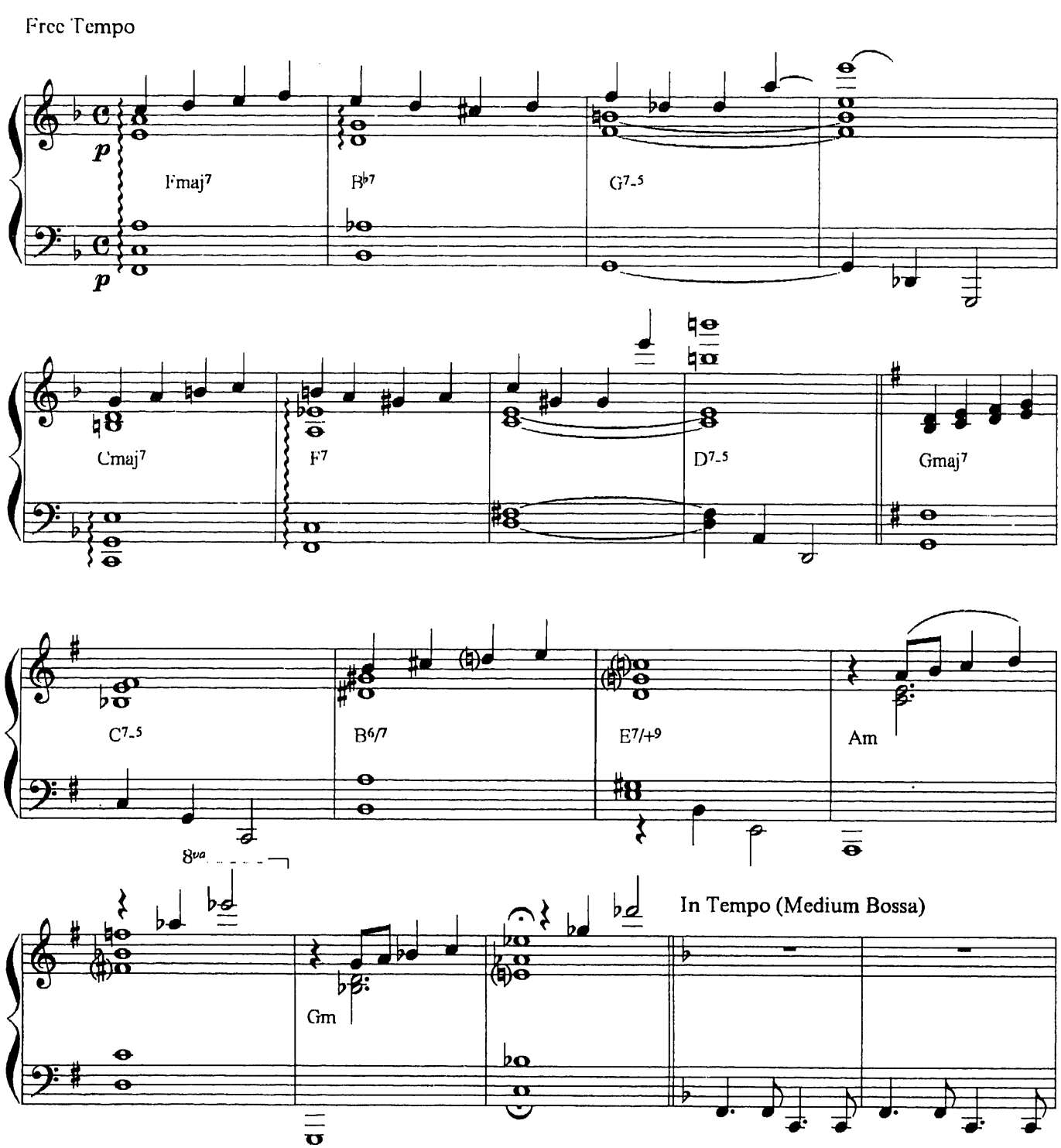
С другой стороны, джаз всегда отличался своей способностью вбирать в себя различные виды музыки, от фольклора до классики, в 50-е годы нашего века произошло его наибольшее приближение к белым европейским идиомам за всю историю эволюции джаза, что привело к возникновению так называемого стиля «кул». Эта музыка в отличие от предыдущих джазовых стилей действительно была «прохладной», интеллектуальной, степенной и спокойной, ей был присущ некий интонационный холод, тон без вибрато и т.п. Ее исполняли как белые (Дэйв Брубек, Джерри Маллиган), так и черные («Модерн джаз квартет», Майлс Дэвис) современные джазмены, которые тогда уже регулярно гастролировали с концертами по всему миру, включая, в частности, и Бразилию. В этой стране они познакомились с местными музыкантами, певцами и композиторами - такими, как Роберто Менескаль, Сержио Мендес, Дори Каюми, Ньютон Мендонка, Маркос Валле, Винициус ДеМораес, Милтон Насименто, Баден Пауэлл и другими, среди которых, бесспорно, самой выдающейся личностью был Антонио Карлос Жобим (1927 - 1994). Он жил в Рио - де - Жанейро и работал музыкальным директором на студии записи «Одеон», когда в 1957 году вместе с певцом и гитаристом Жоао Жильберто записал там две свои первые песни, принесшие небывалый успех. Позднее Жобим сам назвал эту музыку «босса нова» («новая волна». «нечто новое») и в последующие годы написал в такой же манере еще несколько десятков не менее прекрасных мелодий.

Ритм бразильской самбы в сочетании с джазовой импровизацией в стиле «кул» (т.е. «джаз - самба», «лед и пламя») стал исключительно популярен в США, и вскоре боссанова охватила всю Америку со скоростью лесного пожара, т.к. в ней неотразимо привлекали свинг, мелодия и поэзия. Любопытно, что впервые эту музыку А. К. Жобима в США представила знаменитая европейская певица Катерина Валенте (как она утверждает в своих воспоминаниях), когда после гастролей в Рио и встреч с Жобимом в 1960 году она потом выступила в американском телешоу Перри Комо, исполнив там несколько номеров боссановы. Но она их не записала на пластинку, поэтому документальным фактом остается первый диск «джаз - самбы», который под этим названием 13 февраля 1962 года записали джазовый виртуоз испанской гитары Чарли Берд и «куловый» тенор - саксофонист Стэн Гетц. В том же году они получили за него награду «Грэмми», а в марте 1963 года Стэн Гетц записал в Нью - Йорке удачный очередной альбом боссановы с бразильской певицей Аструд Жильберто, ее тогда мужем Жоао Жильберто и самим А. К. Жобимом за роялем. И эта пластинка тоже получила затем «Грэмми» как лучшая запись года (1964). Только в 1966 году Катерина Валенте смогла выпустить (уже в Европе) свой диск с песнями Жобима и Бадена Пауэлла.

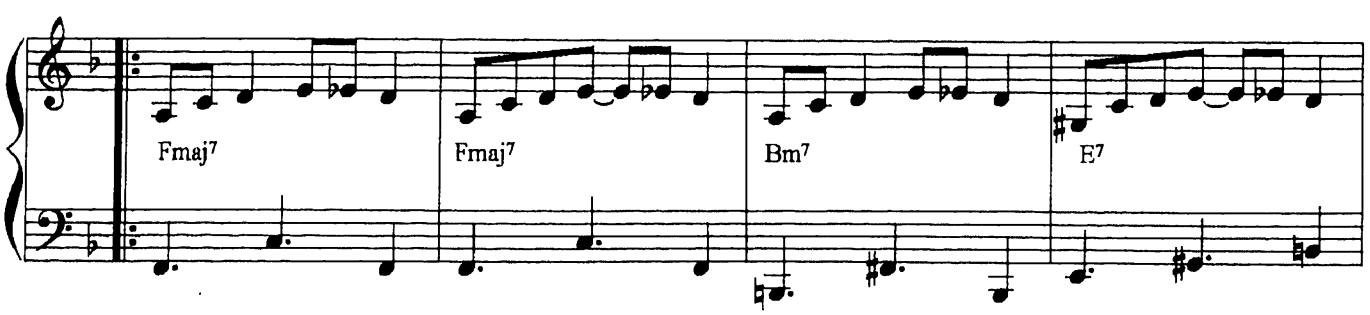
(В оригинале боссанову, конечно, всегда пели на португальском языке, но когда появились переводы в виде английских текстов, которые создавали в США Норман Гимбел, Джон Хендрикс, Джин Лиз, Рэй Гилберт, Бадди Кэй и другие, джазовые вокалисты стали исполнять ее и по - английски).

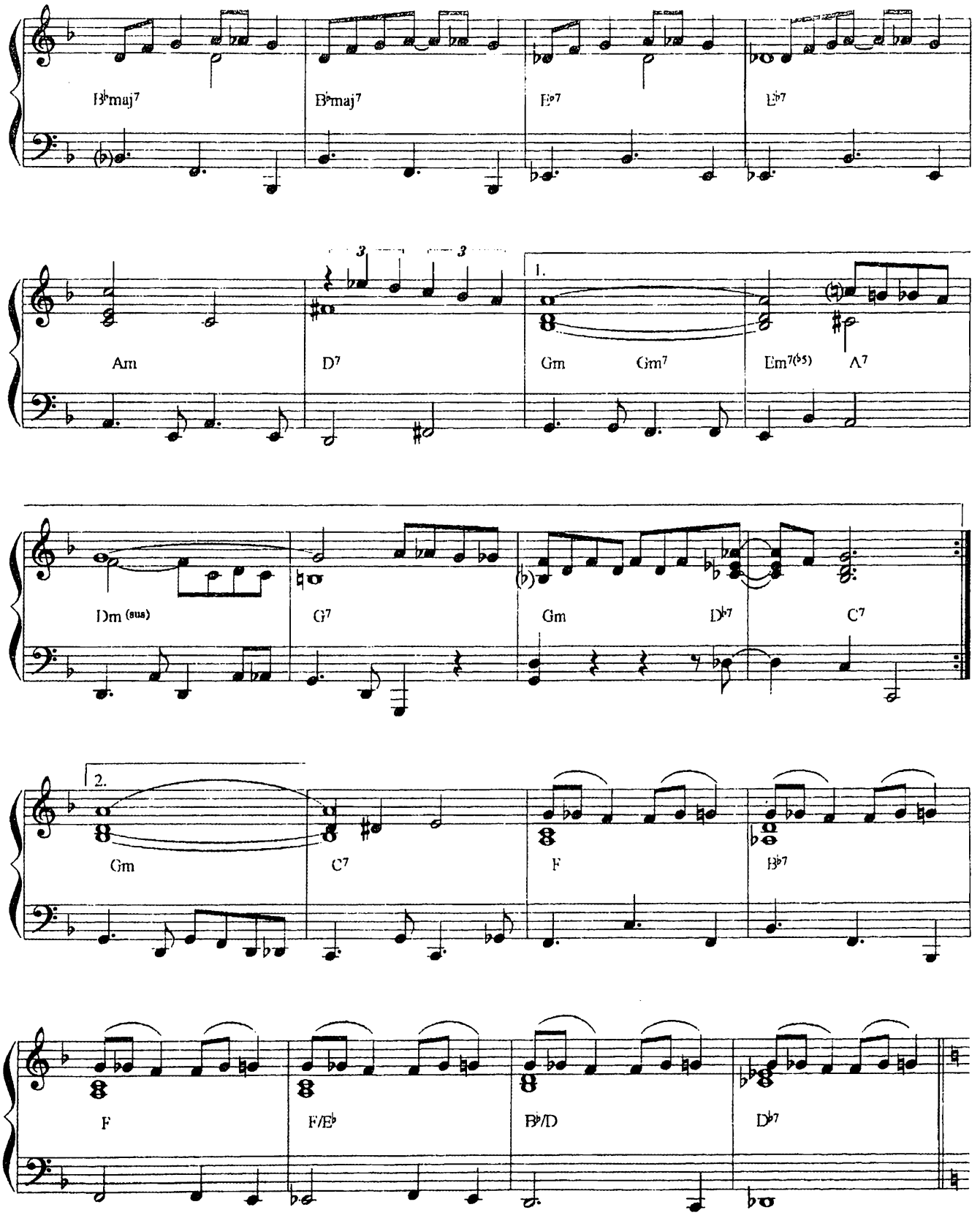
Трудно назвать такого джазового или популярного артиста, который впоследствии не записывал бы темы в духе боссановы. Правда, хотя в течение 60-х годов боссанова, безусловно относилась к сфере чисто джазового исполнительства и считалась стилем современного джаза, в дальнейшем она постепенно перешла в область популярной музыки, ее ритмы можно было услышать как в ресторанах, так и на танцплощадках. Но сейчас перед вами в этом сборнике представлены совершенно новые обработки самых известных пьес из классического репертуара «джаз - самбы», которые специально сделал московский ветеран джаза, пианист, композитор и один из наших наиболее опытных аранжировщиков Юрий Иванович Маркин (р. 1942). Он неоднократный участник столичных и других советских джаз - фестивалей, где исполняет свои оригинальные композиции, всегда вызывающие всеобщий интерес, занимается также музыкально - педагогической деятельностью. Ю. Маркин - это яркий, талантливый представитель московской джазовой сцены и нашего российского джаза в целом, поэтому его индивидуальные, высокопрофессиональные трактовки лучших образцов романтической бразильской боссановы, несомненно, привлекут внимание всех заинтересованных любителей и знатоков джаза.

Ю. Верменич.

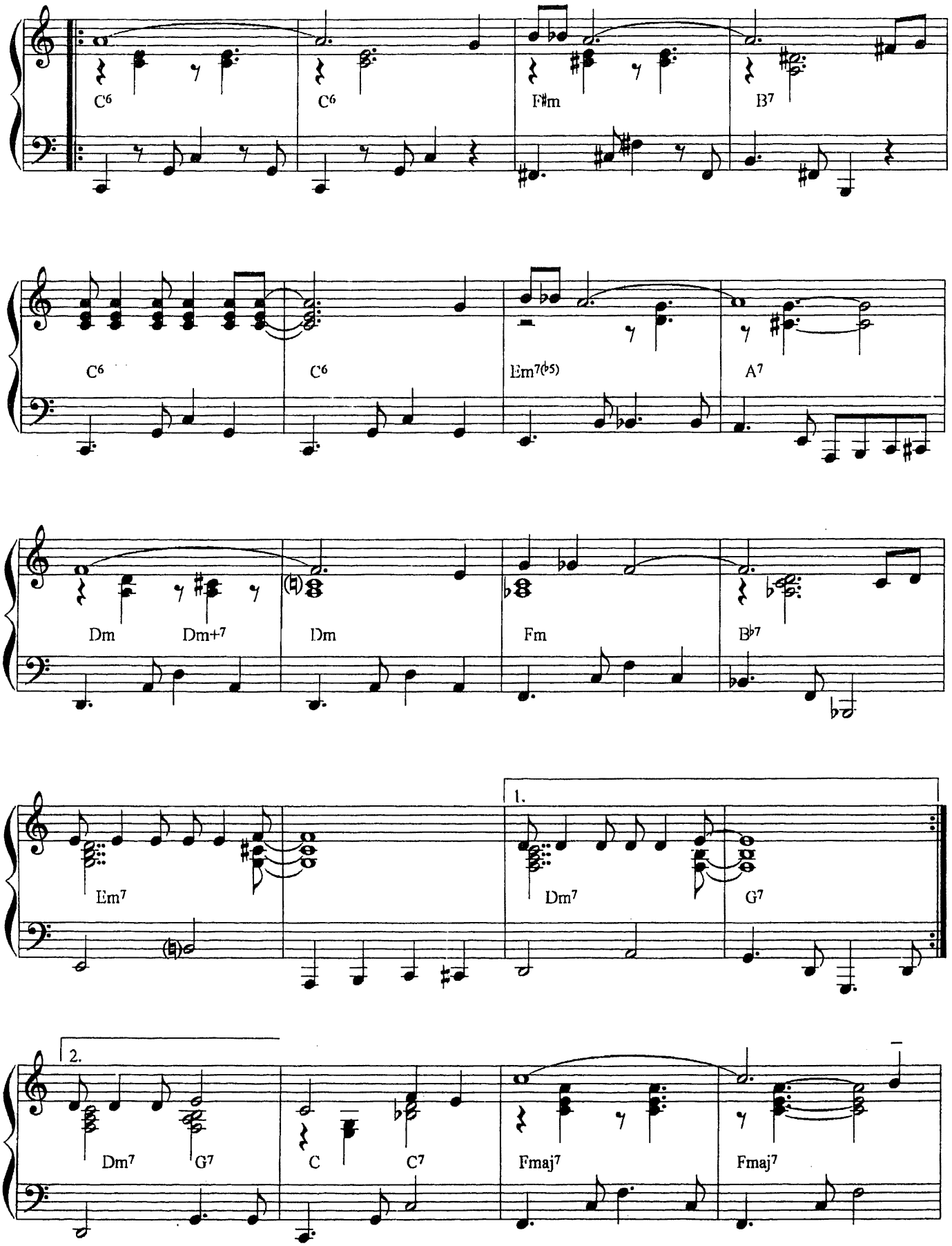


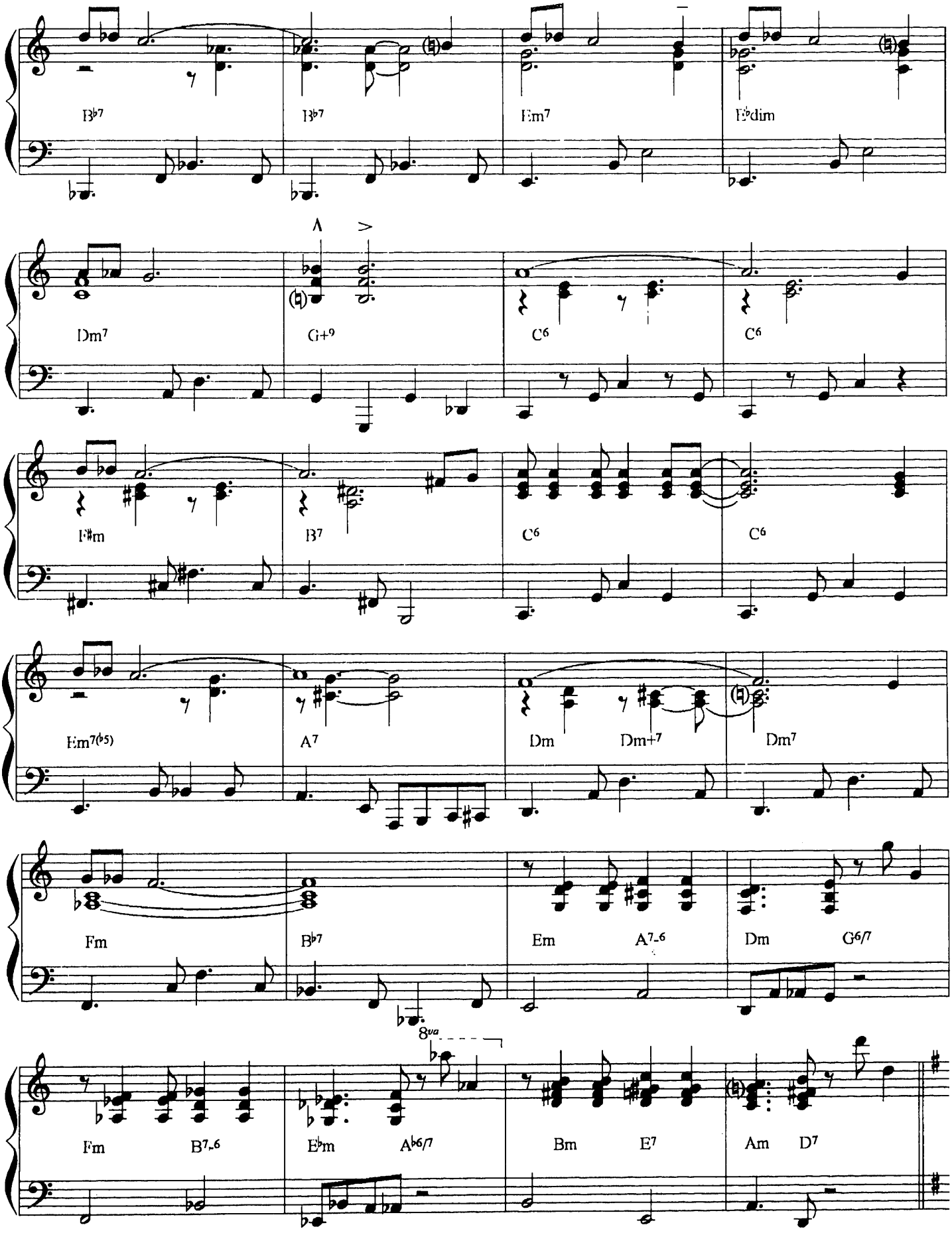
" Summer Samba "



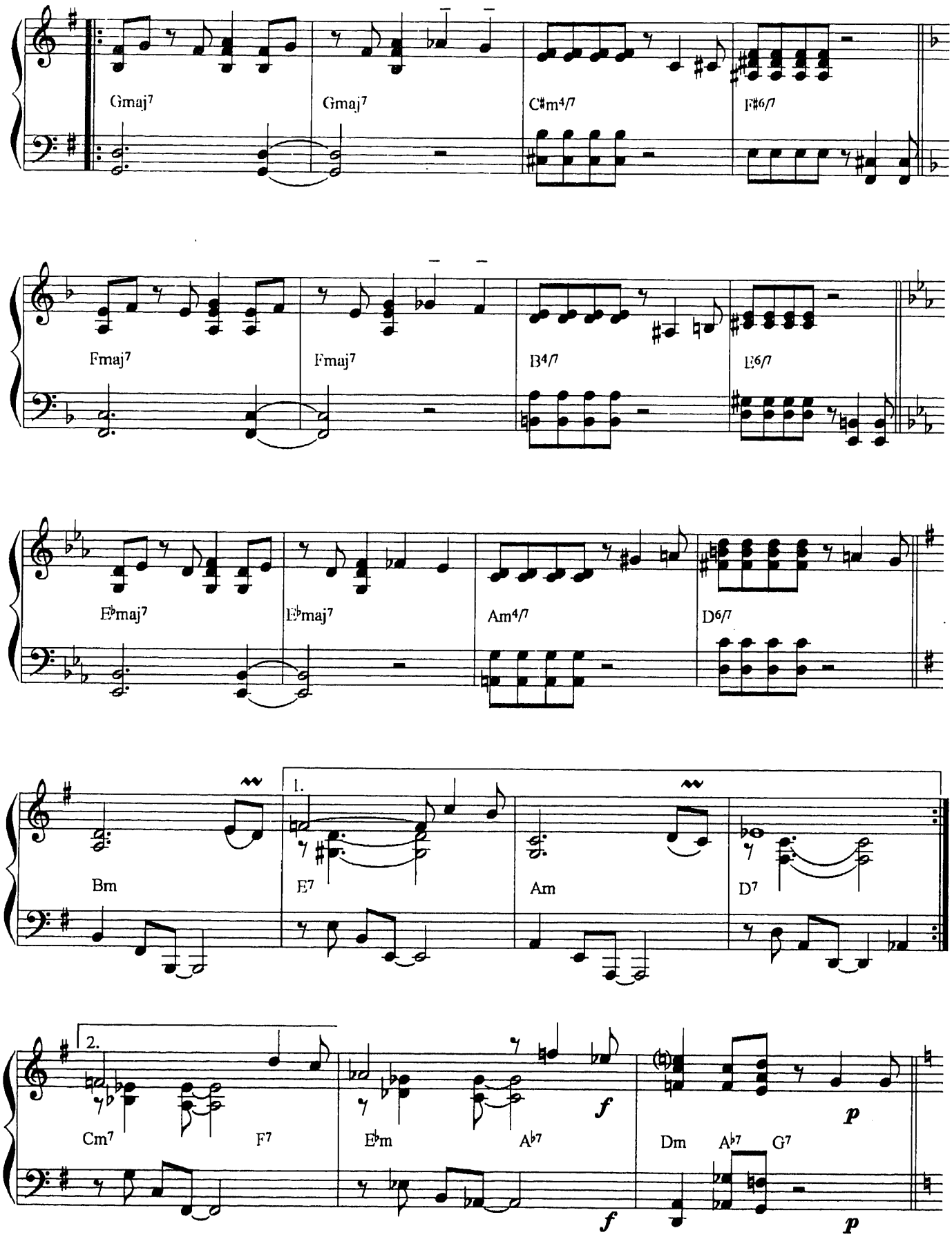

B♭maj7
B♭maj7
E♭7
E♭7
Am
D7
1.
Gm
Gm7
Em7(♭5)
A7
Dm (sus)
G7
Gm
D♭7
C7
2.
Gm
C7
F
B♭7
F
F/E♭
B♭/D
D♭7

"Meditation"

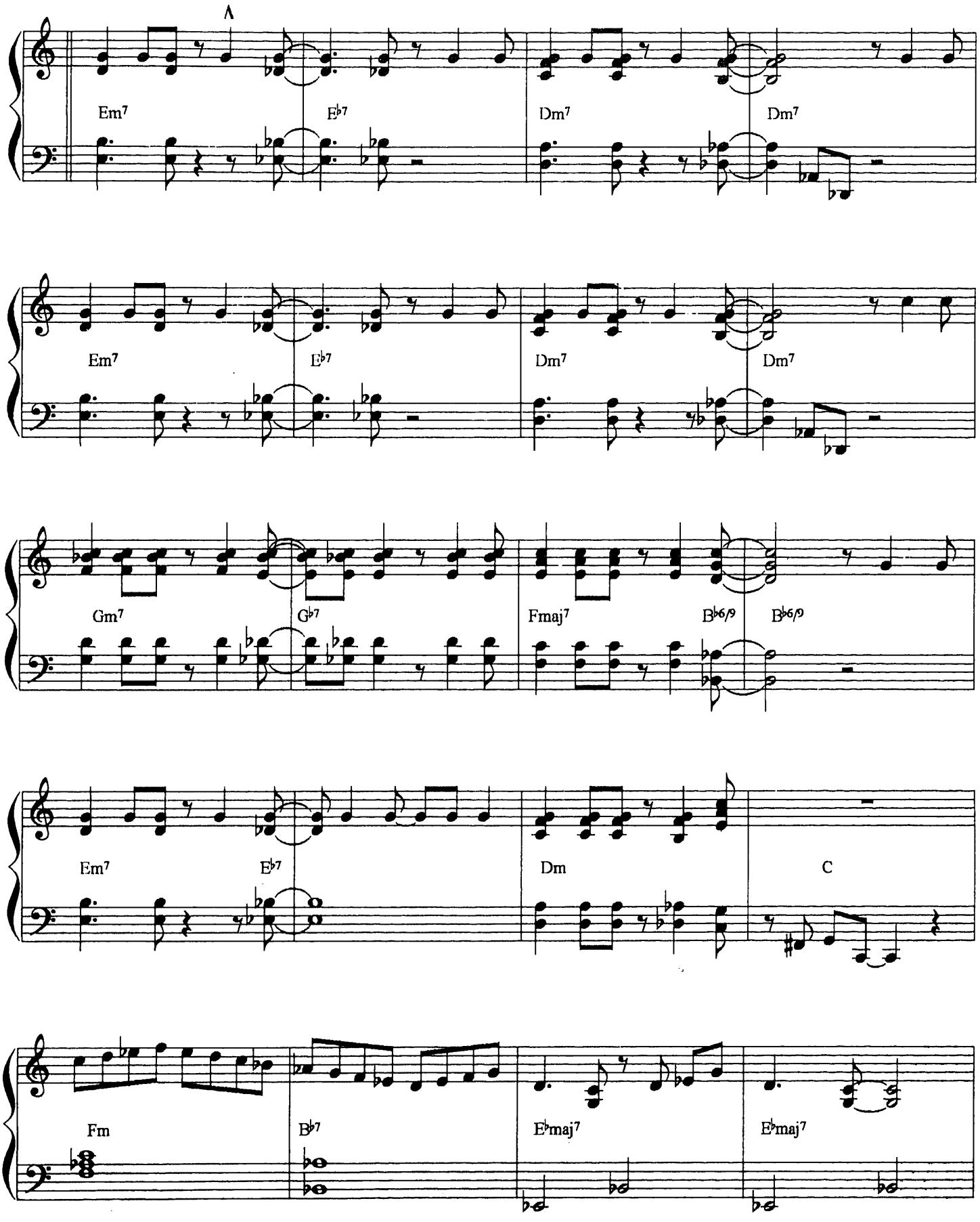

C6
C6
F♯m
B7
C6
C6
Em7(♭5)
A7
Dm
Dm+7
Dm
Fm
B♭7
Em7
1.
Dm7
G7
2.
Dm7
G7
C
C7
Fmaj7
Fmaj7

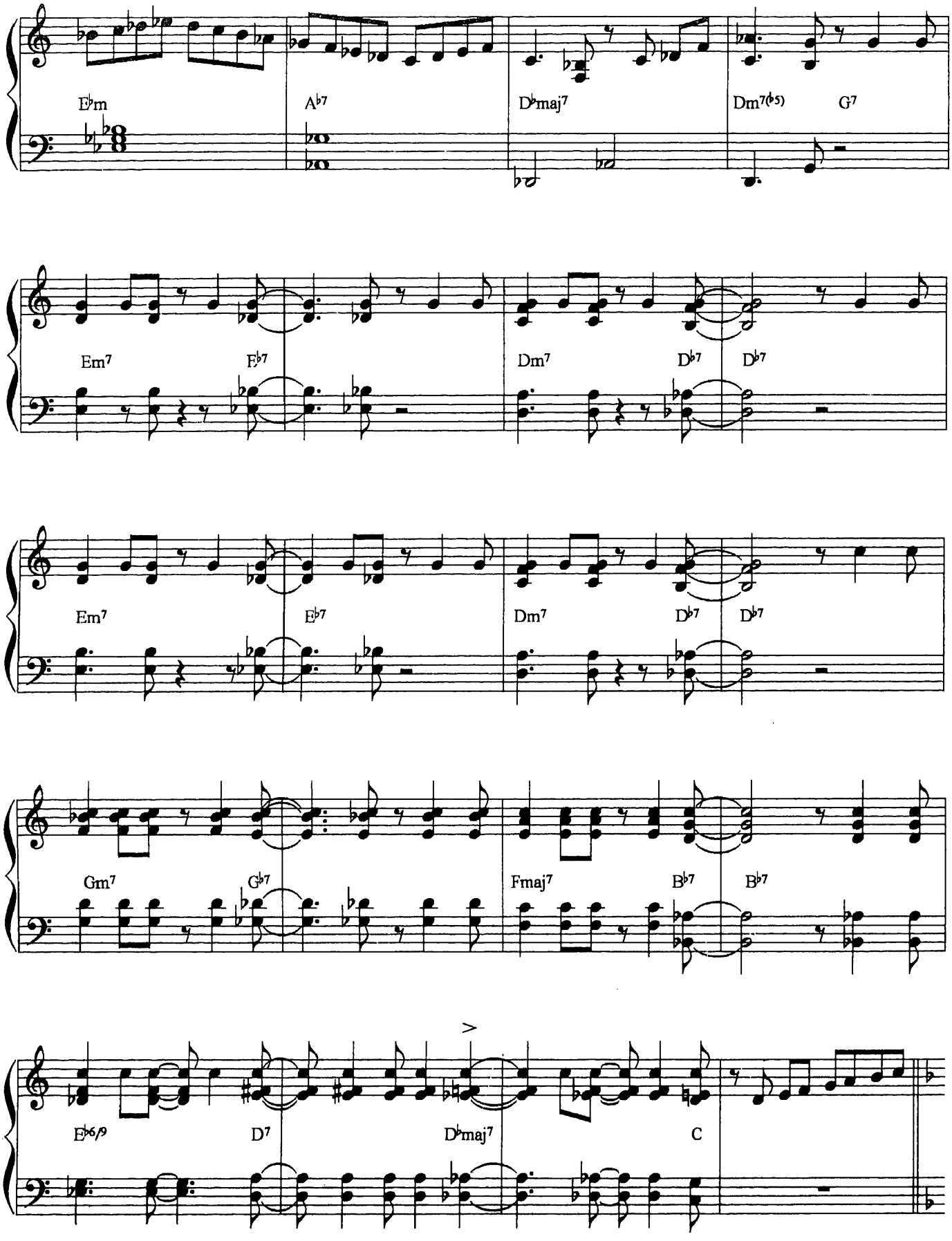

B♭7
B♭7
Em7
E♭dim
Dm7
G+9
C6
C6
F♯m
B7
C6
C6
Em7(♭5)
A7
Dm
Dm+7
Dm7
Fm
B♭7
Em
A7-6
Dm
G6/7
8va
Fm
B7-6
E♭m
A♭6/7
Bm
E7
Am
D7

"My Little Boat"

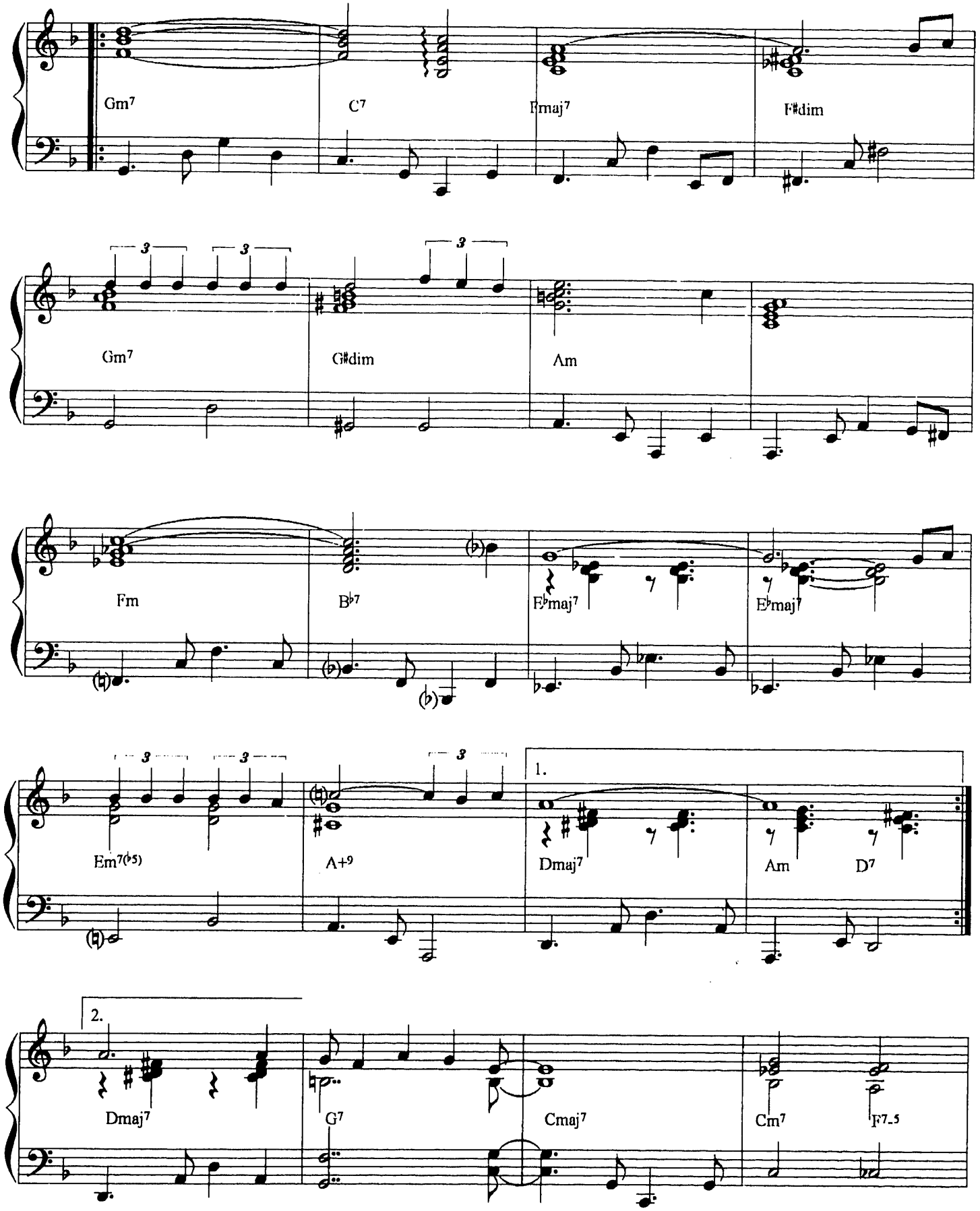


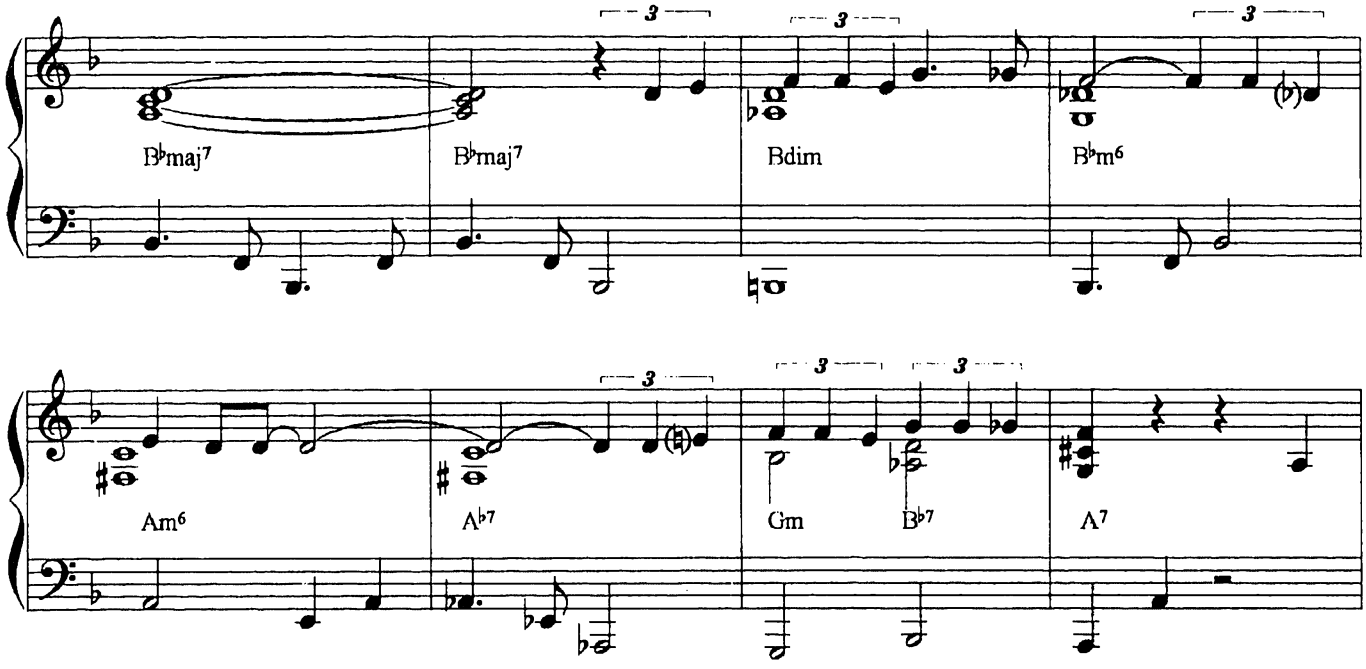
"One Note Samba"



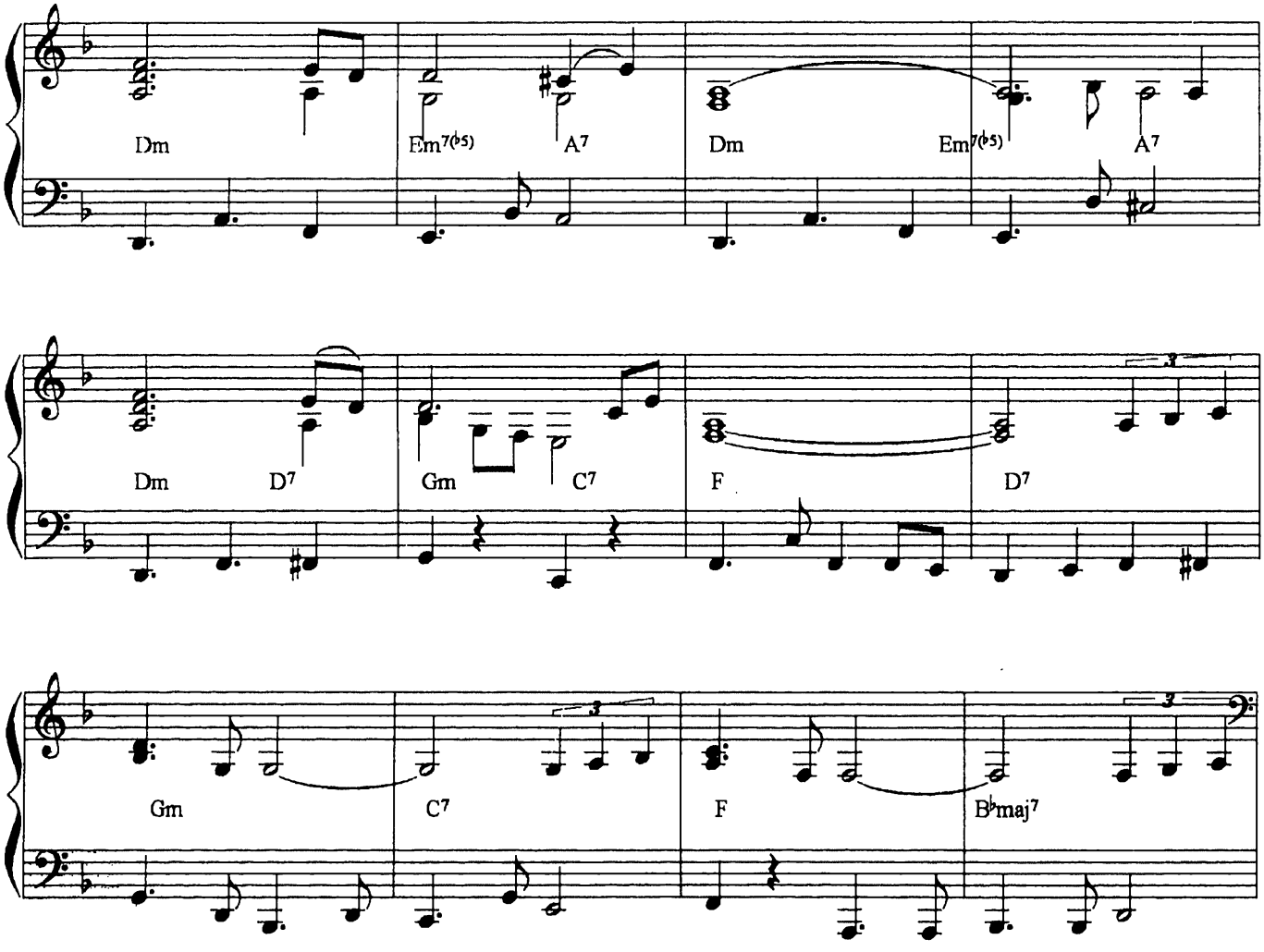

E♭m
A♭7
D♭maj7
Dm7(♭5)
G7
Em7
F♭7
Dm7
D♭7
D♭7
Em7
E♭7
Dm7
D♭7
D♭7
Gm7
G♭7
Fmaj7
B♭7
B♭7
E♭6/9
D7
D♭maj7
C

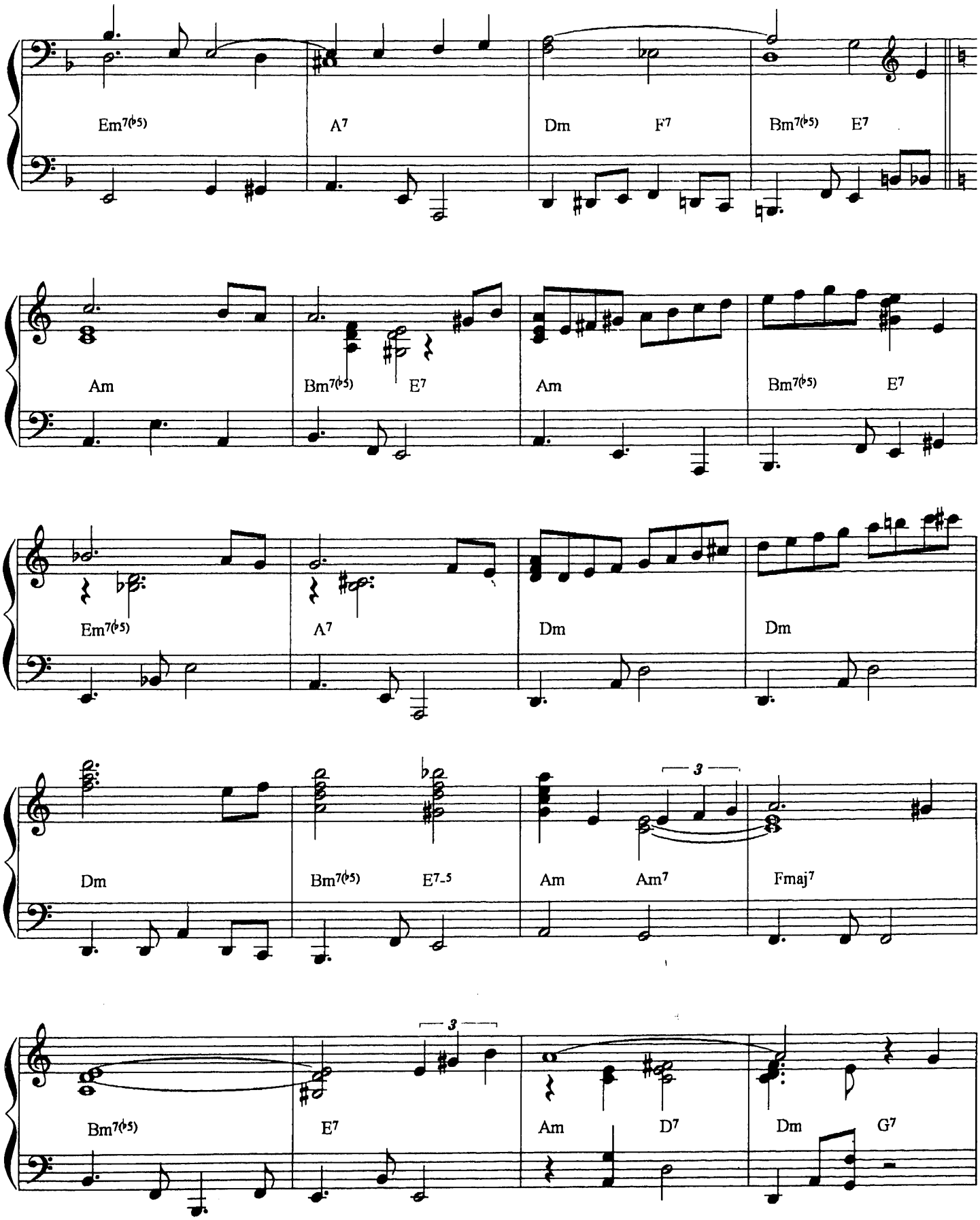
" Once I Loved "


Gm7
C7
Fmaj7
F#dim
Gm7
G#dim
Am
Fm
B♭7
E♭maj7
E♭maj7
Em7(♭5)
A+9
1.
Dmaj7
Am
D7
2.
Dmaj7
G7
Cmaj7
Cm7
F7-5

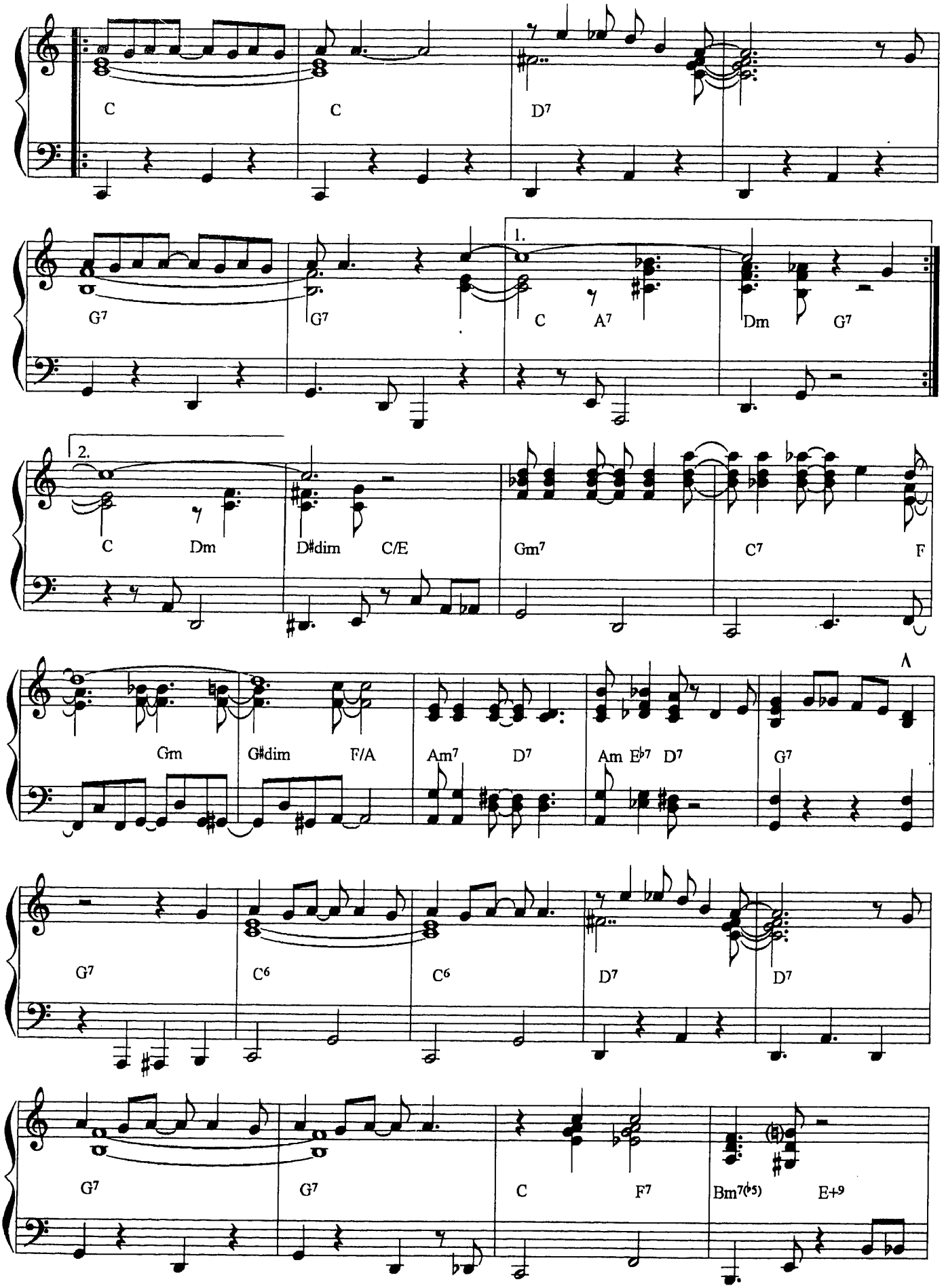


" Black Orpheus "

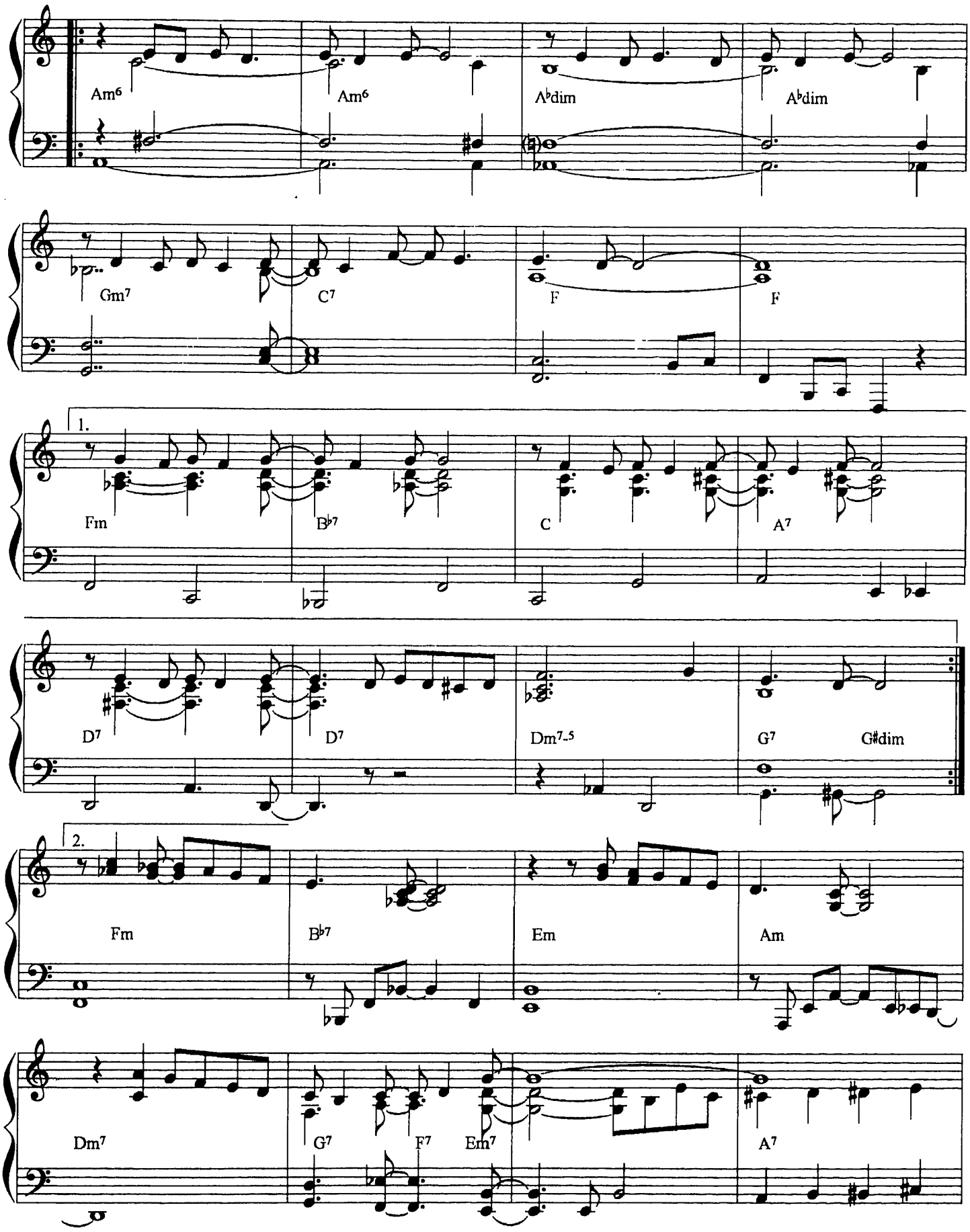


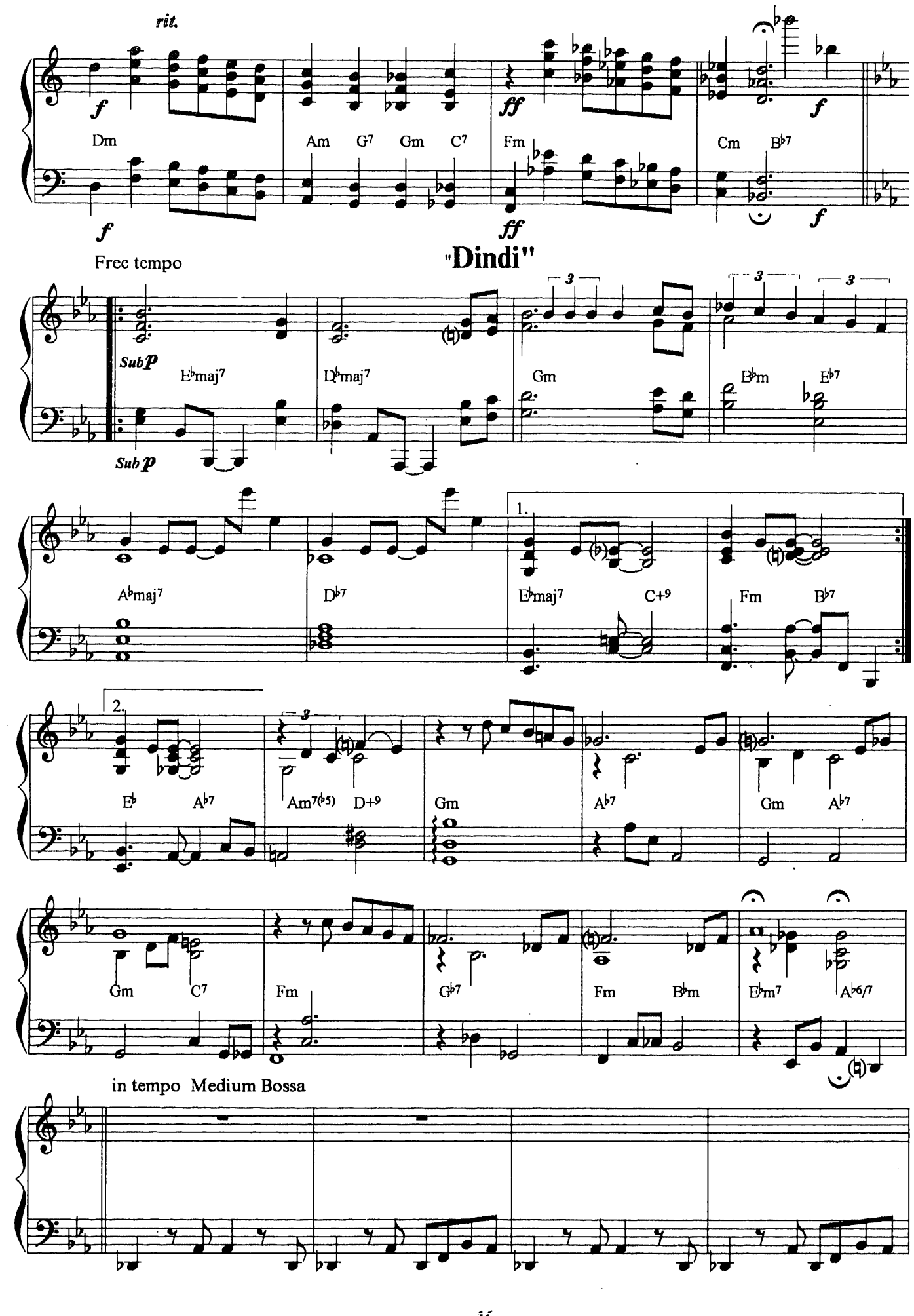

Em7(♭5)
A7
Dm
F7
Bm7(♭5)
E7
Am
Bm7(♭5)
E7
Am
Bm7(♭5)
E7
Em7(♭5)
A7
Dm
Dm
Dm
Bm7(♭5)
E7-5
Am
Am7
Fmaj7
3
Bm7(♭5)
E7
Am
D7
Dm
G7
3

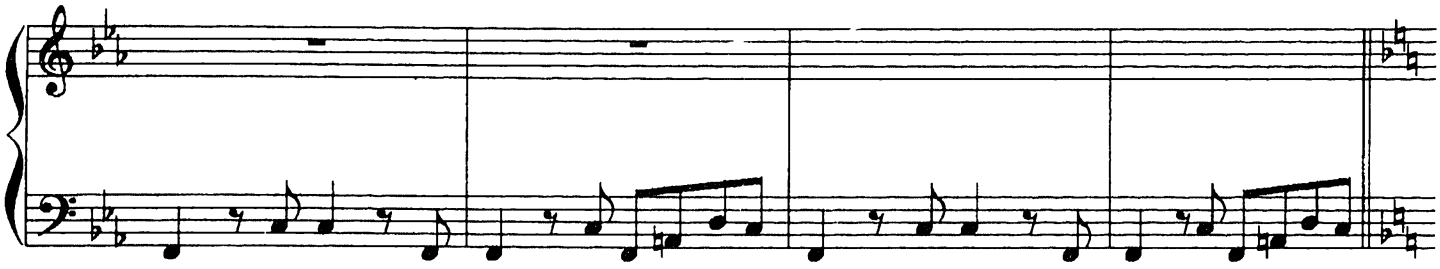
"Jazz 'n' Samba"


C
C
D7
G7
G7
1.
C
A7
Dm
G7
2.
C
Dm
D#dim
C/E
Gm7
C7
F
Gm
G#dim
F/A
Am7
D7
Am
Eb7
D7
G7
A
G7
C6
C6
D7
D7
G7
G7
C
F7
Bm7(b5)
E+9

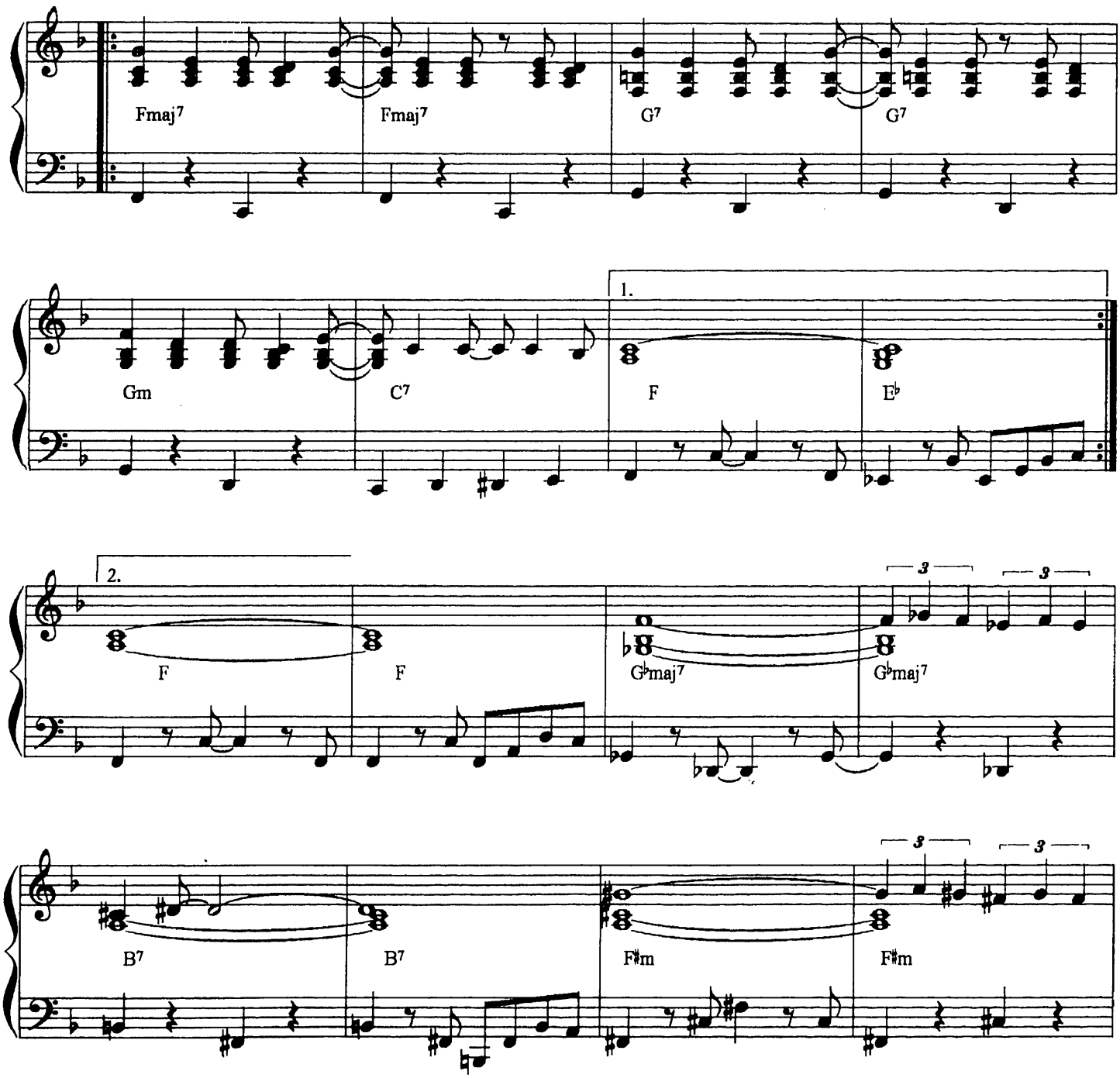
"Corcovado"

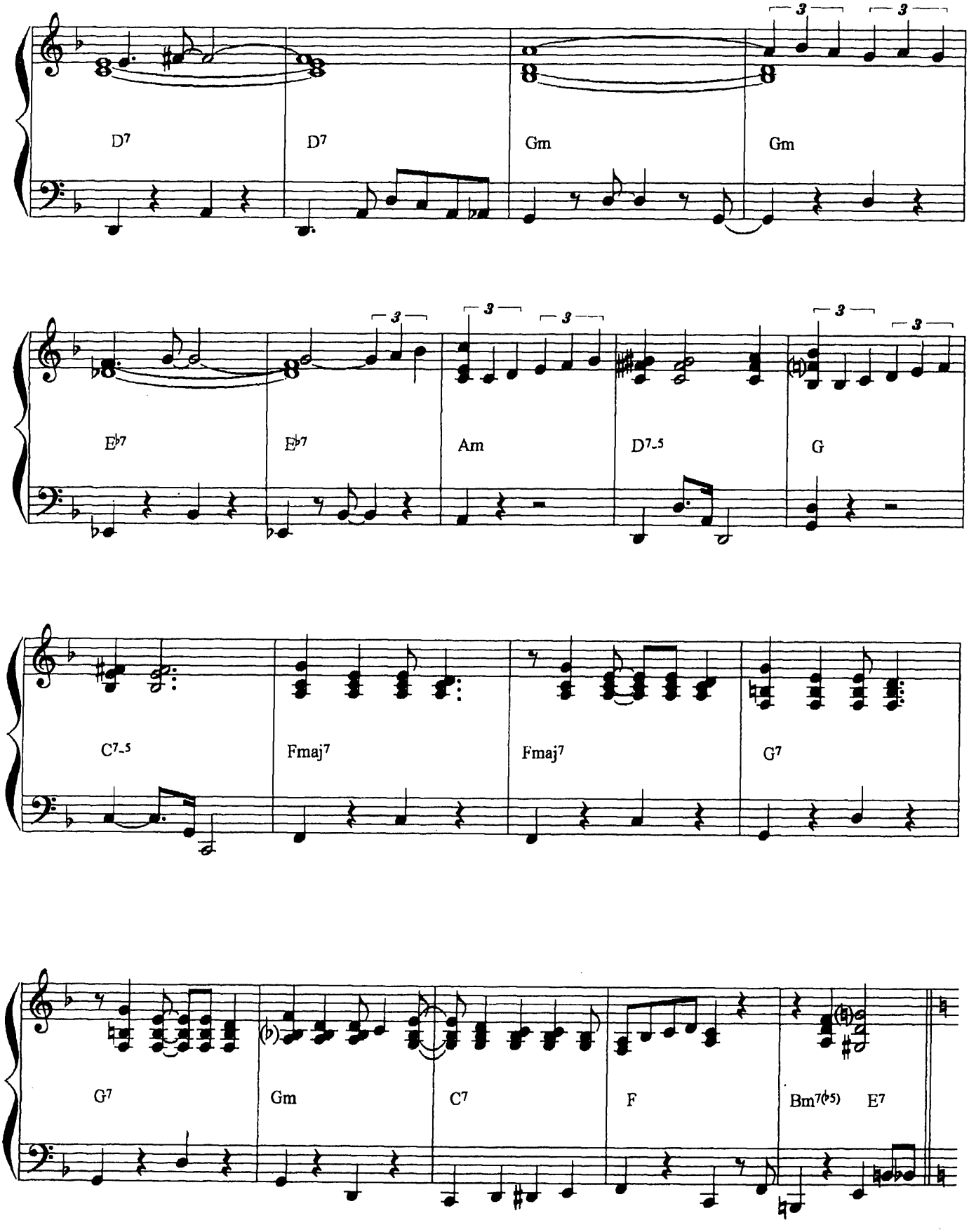

Am6
Am6
A♭dim
A♭dim
Gm7
C7
F
F
1.
Fm
B♭7
C
A7
D7
D7
Dm7-5
G7
G♯dim
2.
Fm
B♭7
Em
Am
Dm7
G7
F7
Em7
A7


rit.
Dm
Am G7 Gm C7
Fm
Cm B♭7
Free tempo
"Dindi"
Sub p
E♭maj7
D♭maj7
Gm
B♭m E♭7
A♭maj7
D♭7
1.
E♭maj7 C+9
Fm B♭7
2.
E♭ A♭7
Am7(♭5) D+9
Gm
A♭7
Gm A♭7
Gm C7
Fm
G♭7
Fm B♭m
E♭m7 A♭6/7
in tempo Medium Bossa

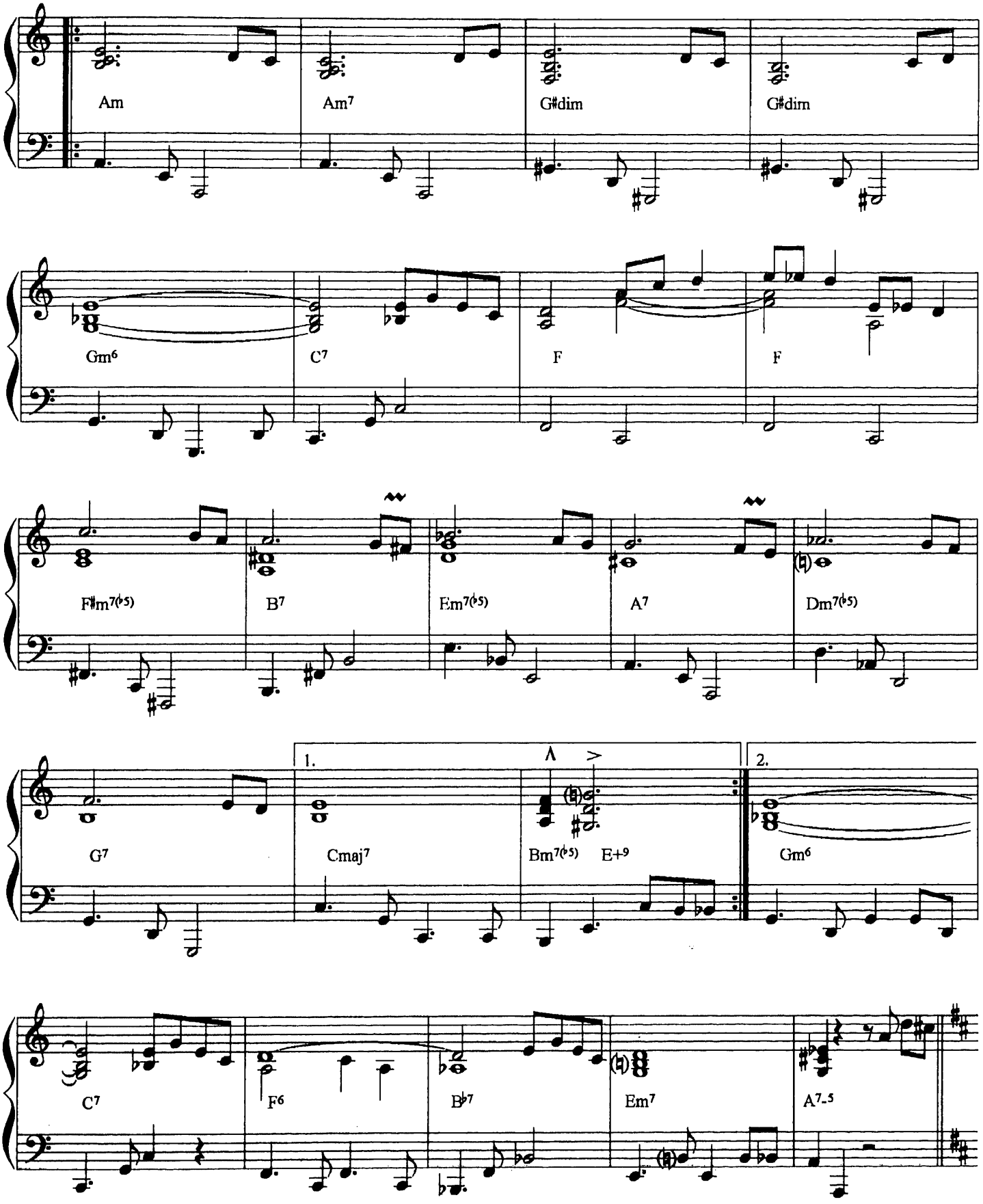


" The Girl From Ipanema "

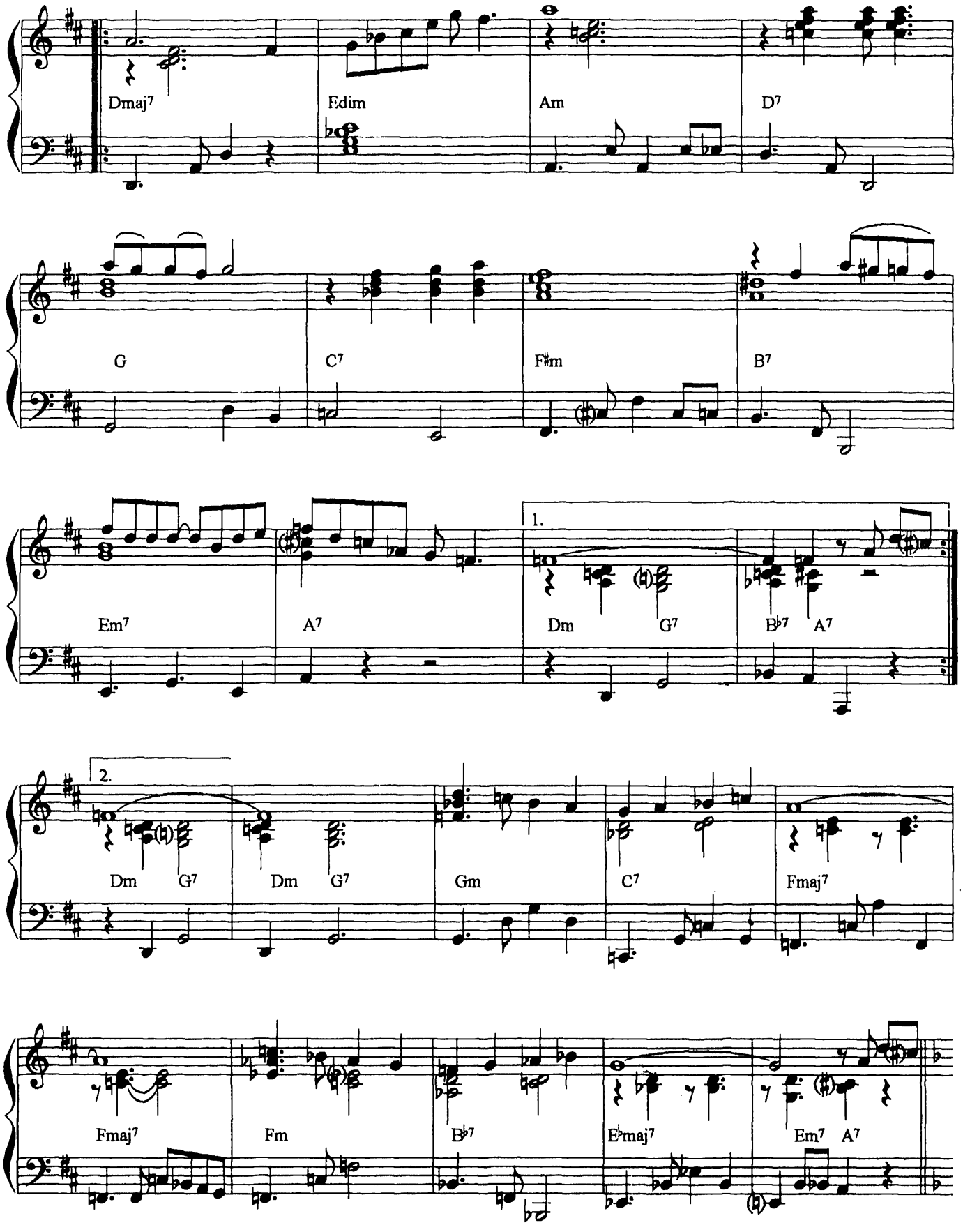



D7
D7
Gm
Gm
Eb7
Eb7
Am
D7-5
G
C7-5
Fmaj7
Fmaj7
G7
G7
Gm
C7
F
Bm7(b5)
E7

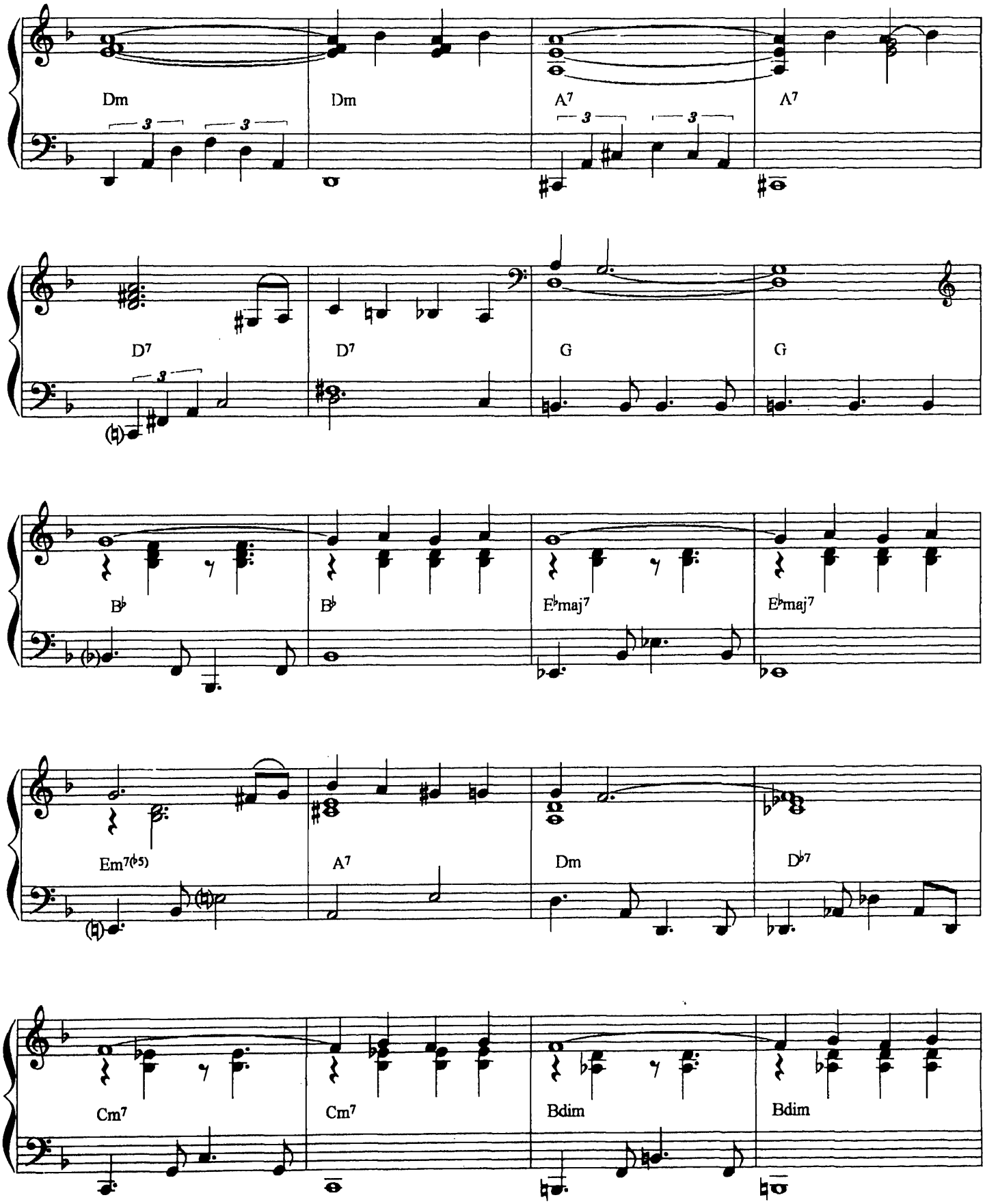
"Gentle Rain"

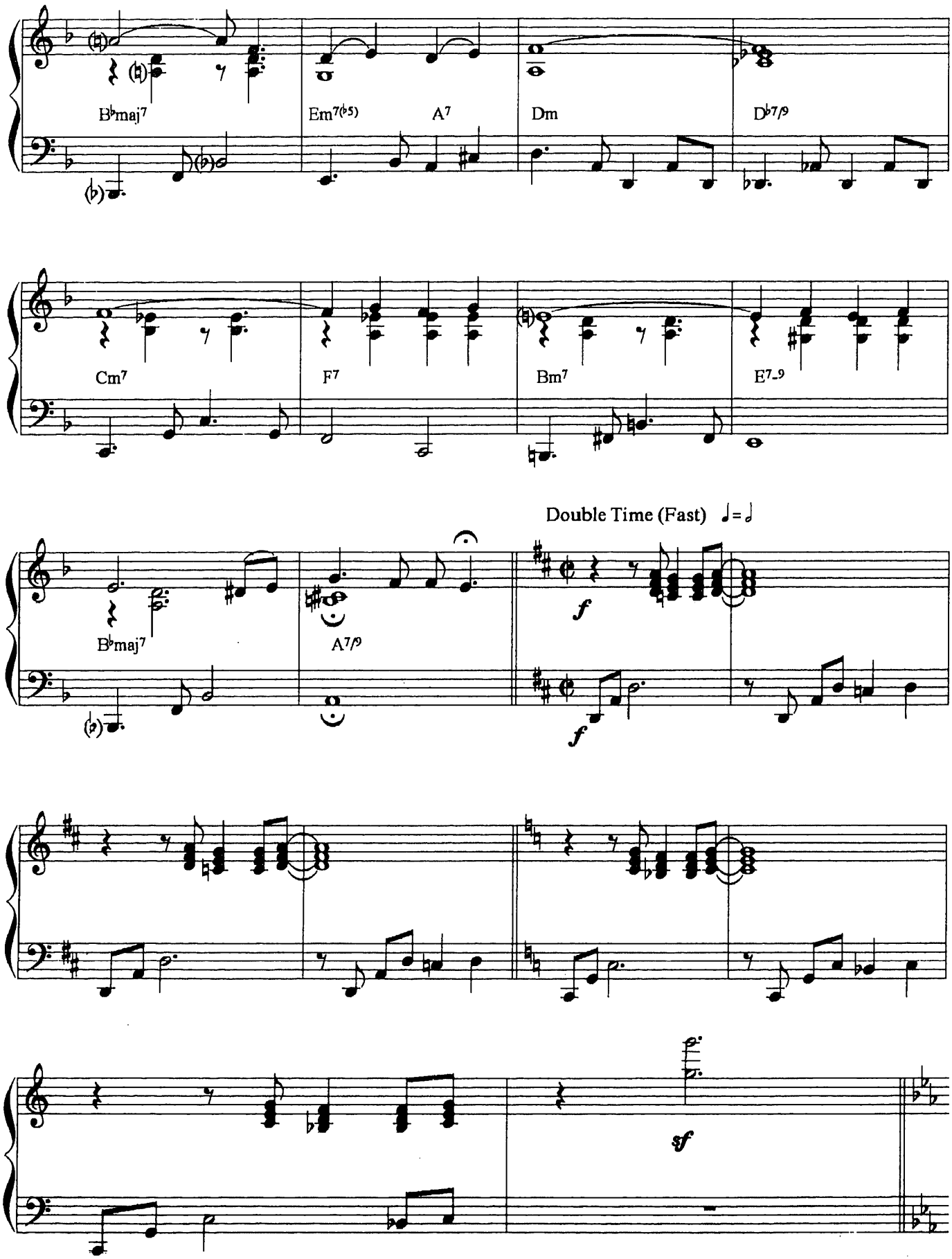

Am
Am7
G♯dim
G♯dim
Gm6
C7
F
F
F♯m7(♭5)
B7
Em7(♭5)
A7
Dm7(♭5)
G7
1.
Cmaj7
Bm7(♭5)
E+9
2.
Gm6
C7
F6
B♭7
Em7
A7-5

"Wave"

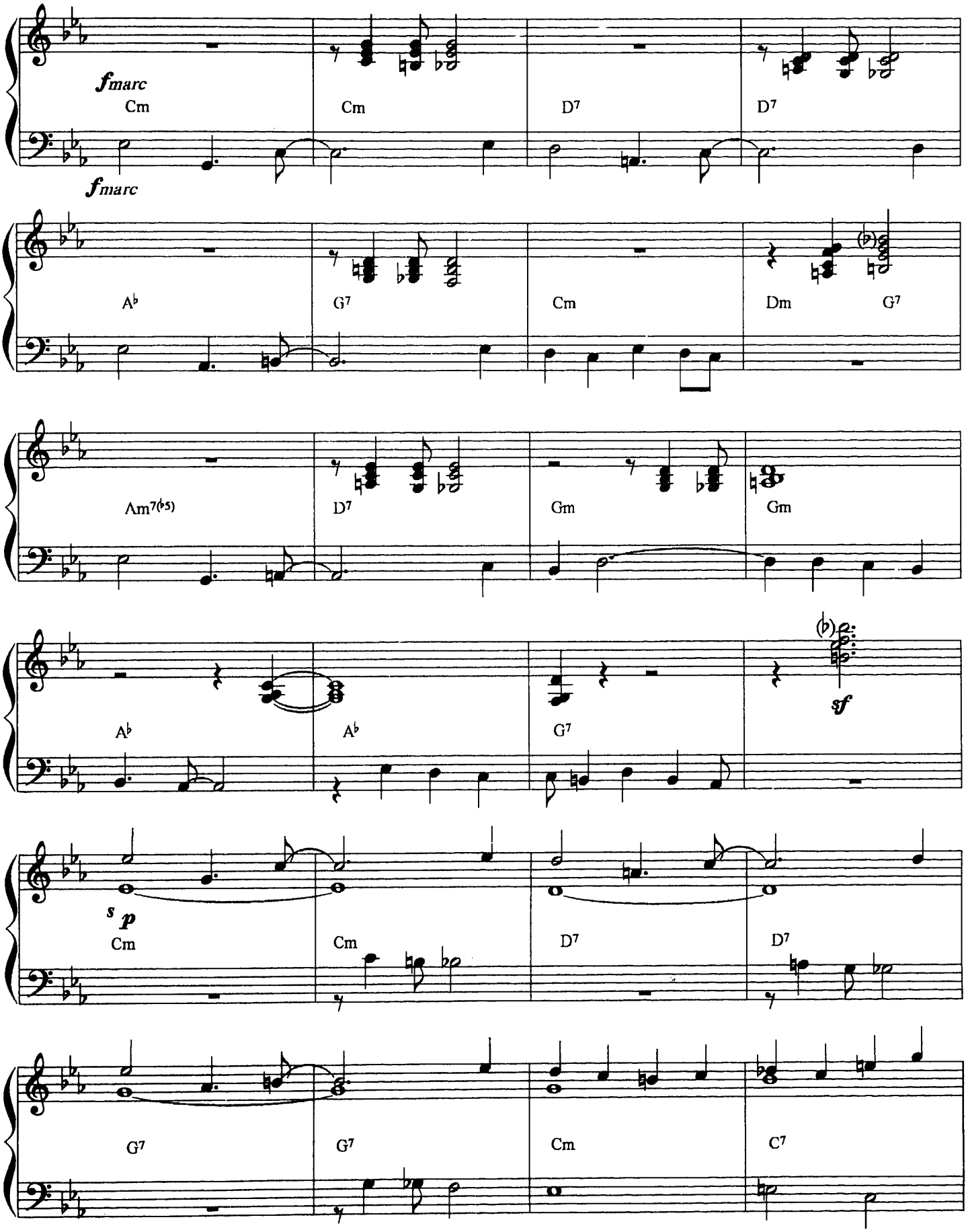

Dmaj7
Edim
Am
D7
G
C7
F♯m
B7
Em7
A7
1.
Dm
G7
B♭7
A7
2.
Dm
G7
Dm
G7
Gm
C7
Fmaj7
Fmaj7
Fm
B♭7
E♭maj7
Em7
A7

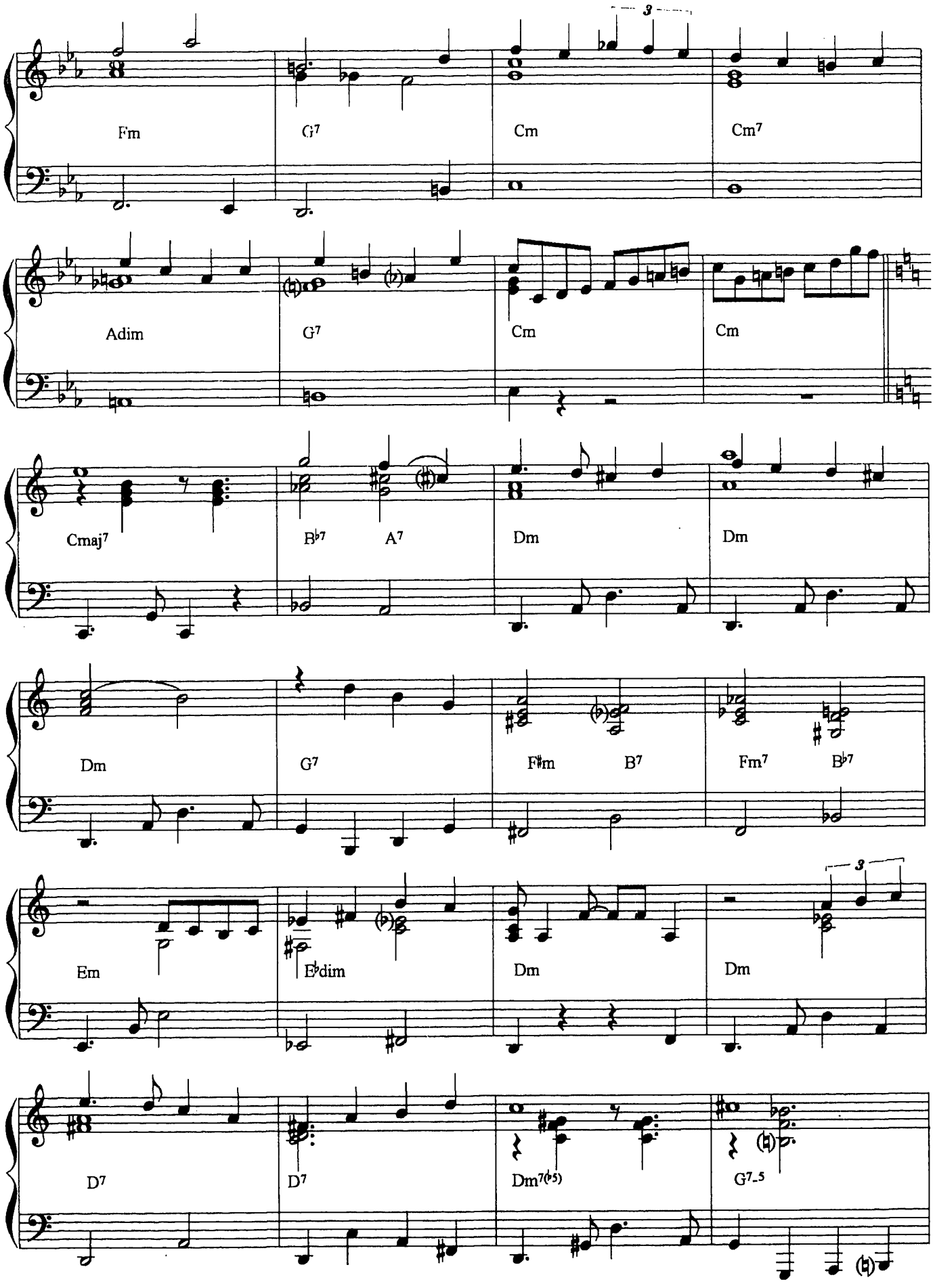
"How Insensitive"

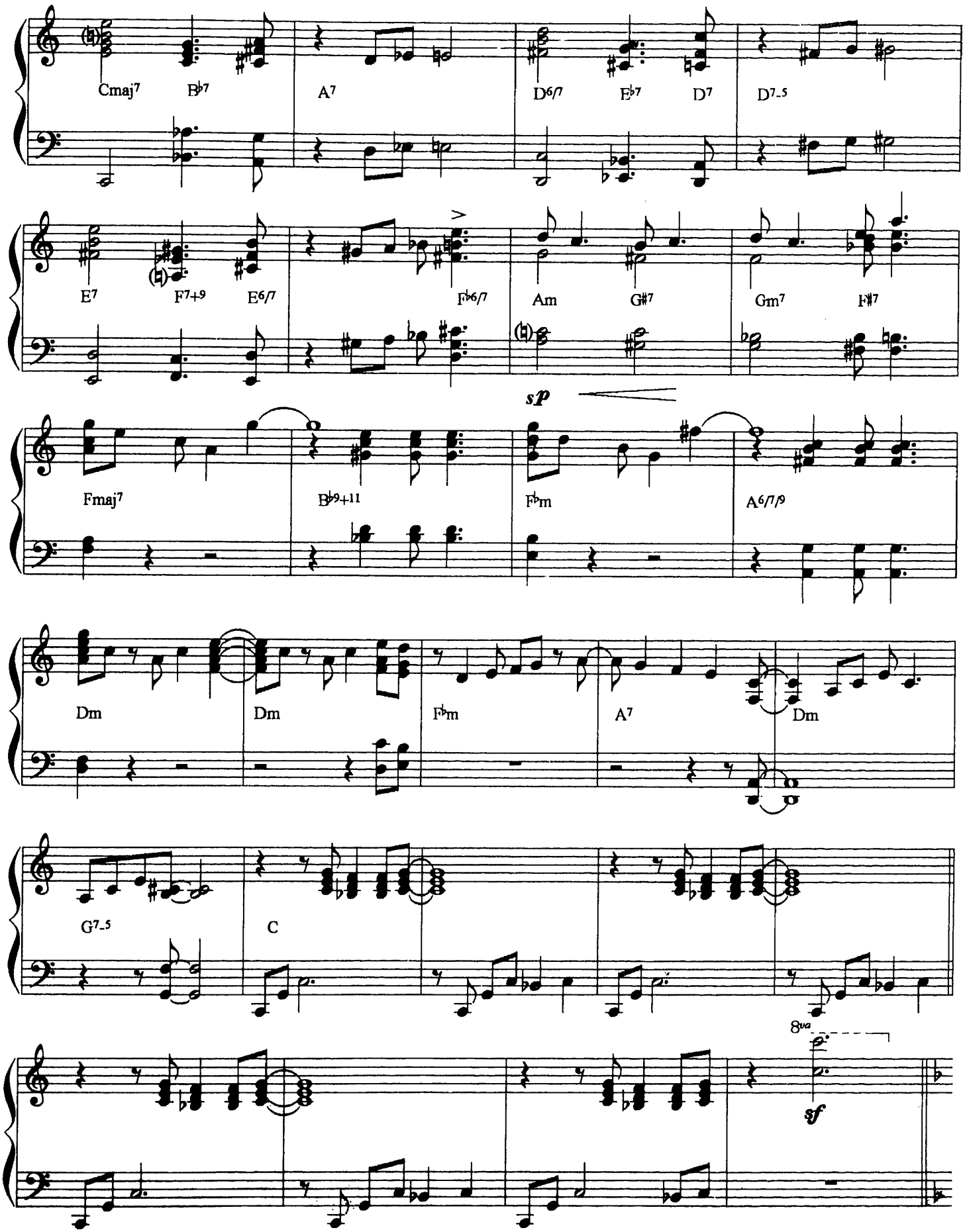



B♭maj7
Em7(♭5)
A7
Dm
D♭7/9
Cm7
F7
Bm7
E7-9
Double Time (Fast) ♩=𝅗𝅥
B♭maj7
A7/9
f
f
sf

"No More Blues"

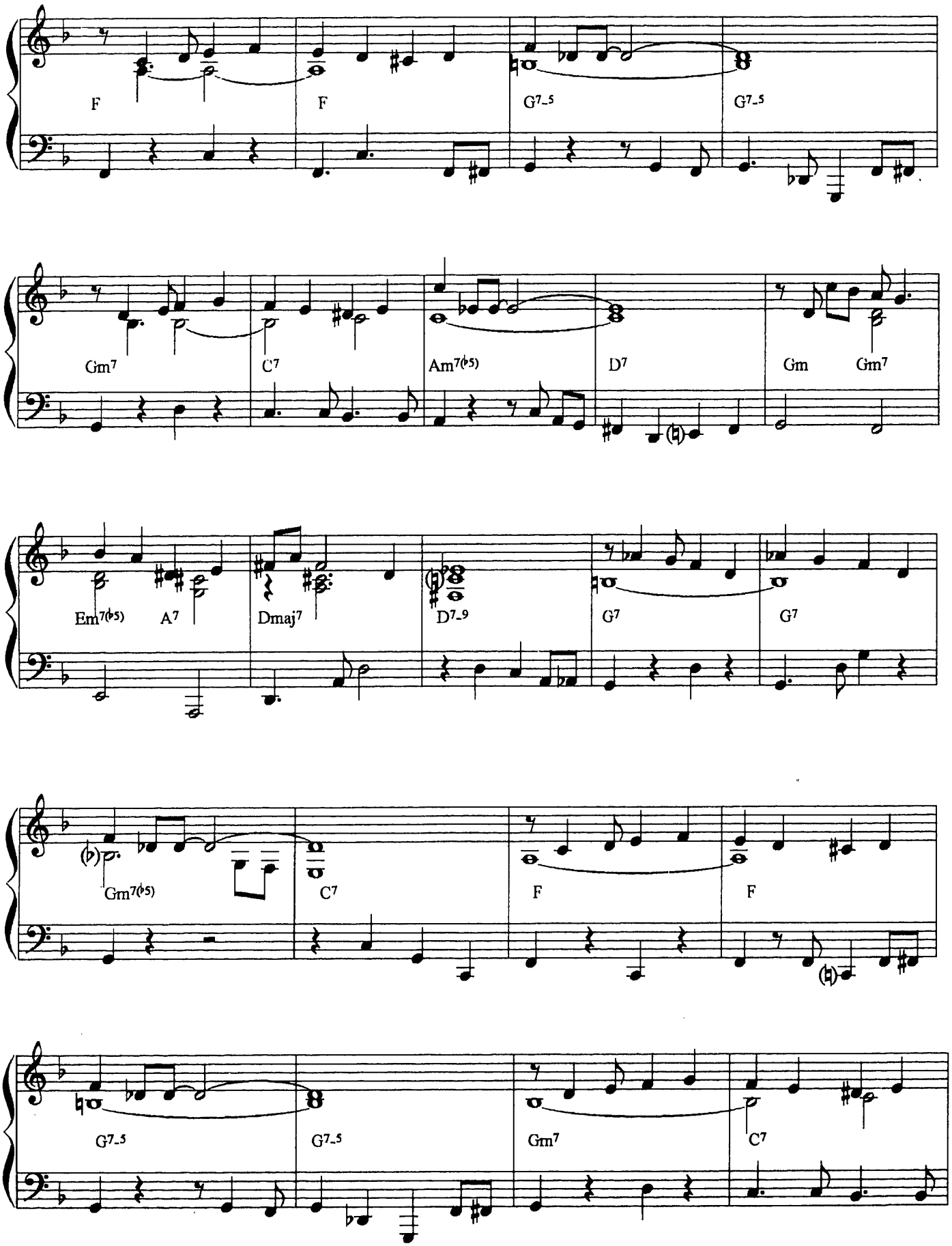


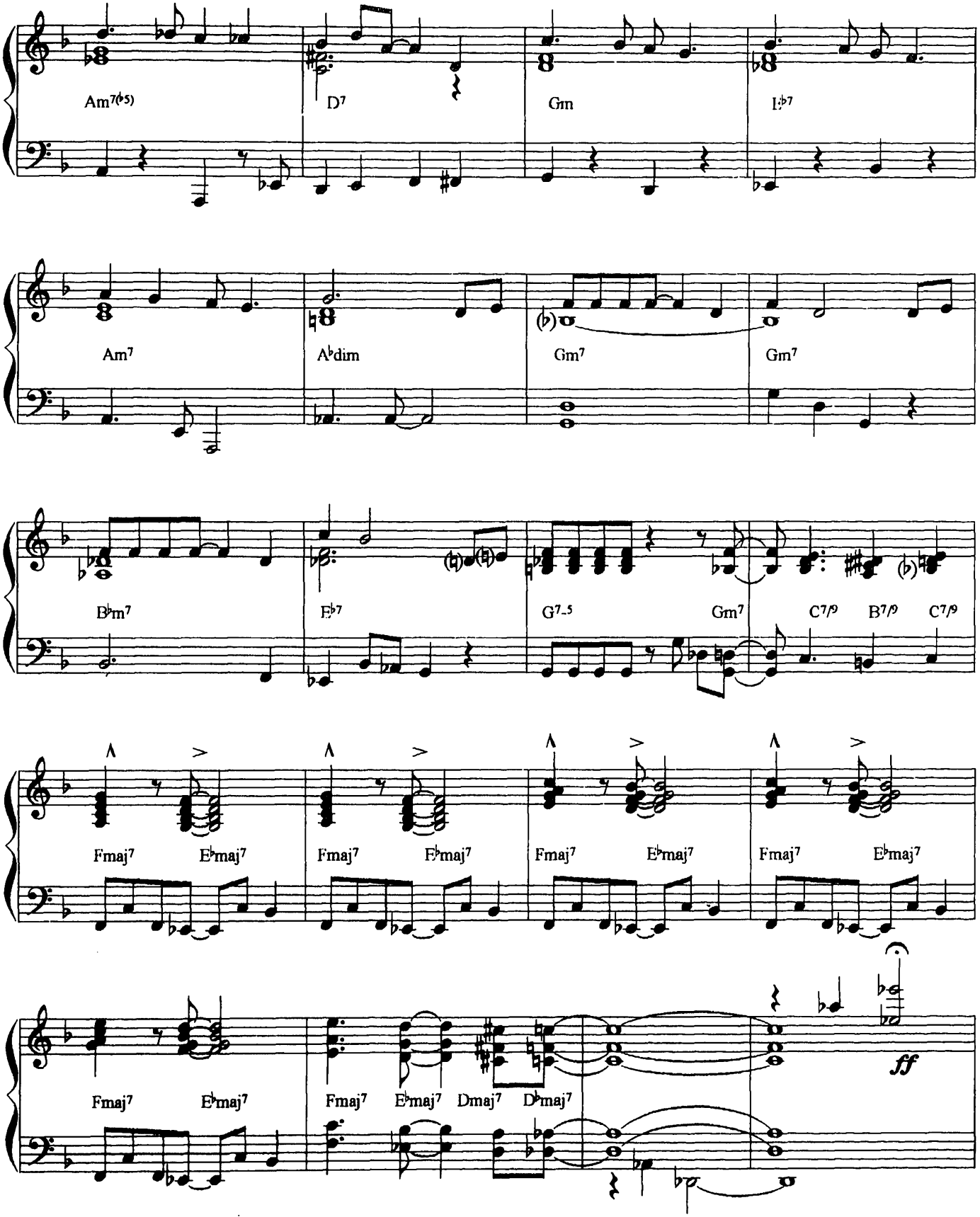

Fm
G7
Cm
Cm7
Adim
G7
Cm
Cm
Cmaj7
B♭7
A7
Dm
Dm
Dm
G7
F♯m
B7
Fm7
B♭7
Em
E♭dim
Dm
Dm
D7
D7
Dm7(♭5)
G7-5

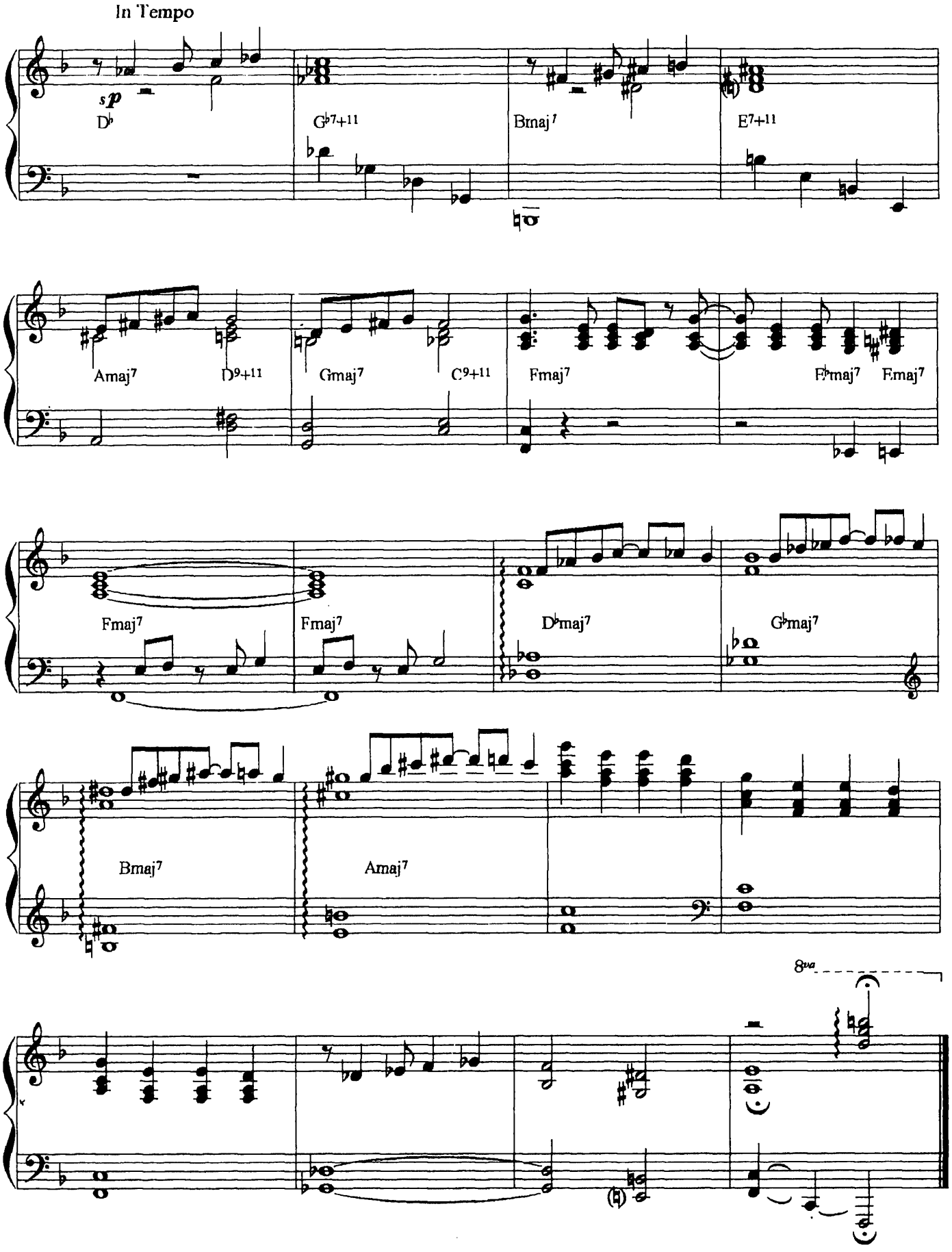

Cmaj7
B♭7
A7
D6/7
E♭7
D7
D7-5
E7
F7+9
E6/7
F♭6/7
Am
G♯7
Gm7
F♯7
sp
Fmaj7
B♭9+11
F♭m
A6/7/9
Dm
Dm
F♭m
A7
Dm
G7-5
C
8va
sf

Half Time ♩=♩

"Desafinado"




Am7(♭5)
D7
Gm
I♭7
Am7
A♭dim
Gm7
Gm7
B♭m7
E♭7
G7-5
Gm7
C7/9
B7/9
C7/9
Fmaj7
E♭maj7
Fmaj7
E♭maj7
Fmaj7
E♭maj7
Fmaj7
E♭maj7
Fmaj7
E♭maj7
Fmaj7
E♭maj7
Dmaj7
D♭maj7
ff


In Tempo
sp
D♭
G♭7+11
Bmaj7
E7+11
Amaj7
D9+11
Gmaj7
C9+11
Fmaj7
F♭maj7
Emaj7
Fmaj7
Fmaj7
D♭maj7
G♭maj7
Bmaj7
Amaj7
8va

SUMMER SAMBA
(So Nice)

Original Words and Music by
Marcos Valle & Paulo Sergio Valle
English Words by Norman Gimbel

Someone to hold me tight, that would be very nice.
Someone to love me right, that would be very nice.
Someone to understand each little dream in me,
Someone to take my hand, to be a team with me.

So nice, life would be so nice if one day I'd find
Someone who would take my hand and samba thru life with me.

Someone to cling to me, stay with me right or wrong,
Someone to sing to me some little samba song.
Someone to take my heart, then give his heart to me.
Someone who's ready to give love a start with me,

Oh yes, that would be so nice.
Should it be you and me, I could see it would be nice.

* * *

MEDITATION
(Meditacao)

Original Words and Music by
Newton Mendonca & Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

In my loneliness when you're gone and I'm all by myself and I need your caress.
I just think of you and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear.
Though you're far away I have only to close my eyes and you are back to stay.
I just close my eyes and the sadness that missing you brings soon is gone and this heart of mine sings

Yes, I love you so and that for me is all I need to know,
I will wait for you 'til the sun falls from out of the sky for what else can I do?
I will wait for you meditating how sweet life will be when you come back to me.

* * *

MY LITTLE BOAT

Original Words and Music by
Imo Schmotz

My little boat is like a note bouncing merely along,
Hear it splachin' up a song.
The sails are white, the sky is bright headin' out
In to the blue with a one of only two.
Where we can share loves salty air on a little paradise
That's afloat, not a care have we in my little boat.

The wind is still, we feel the thrill of a voyage haven bound,
The we only drift around.
Warmed by the sun, two hearts one beating with enchanted
Bliss, melting in each other's kiss.

When day light ends and slyly sends little stars to Twinkle brightly above, it's good bye to my little boat.

* * *

ONE NOTE SAMBA
(Samba de Uma Nota So)

Original Words and Music by
Newton Mendonca & Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

This is just a little samba built upon a single note,
Other notes are bound to follow but the root is still that note.
Now this new one is the consequence of the one we've just been through,
As I'm bound to be the unavoidable consequence of you.

There's so many people who can talk and talk and just say nothing, or nearly nothing.
I have used up all the scale I know and at the end I've come to nothing, or nearly nothing.

So I come back to my first note, as I must come back to you,
I will pour into that one note all the love I feel for you.
Anyone who wants the whole show Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do,
He will find himself with no show, better play the note you know.

* * *

ONCE I LOVED

Original Words and Music by
Vinicius de Moraes & Antonio Carlos Jobim
English Words by Ray Gilbert

Once I loved,
And I gave so much love to this love it was the world to me.
Once I cried,
At the thought I was foolish and proud, and let you say goodbye.
Then one day,
From my infinite sadness you came and brought me love again.
Now I know,
That no matter whatever befalls, I'll never let you go.
I will hold you close.
Make you stay,
Because love is the saddest thing when it goes away.
Because love is the saddest thing when it goes away.

* * *

BLACK ORPHEUS
(Manha de Carnival)

Original Words and Music
by Luiz Floriano Bonfa & George D. Weiss

I'll sing to the sun in the sky,
I'll sing till the sun rises high.
Carnival time is here, magical time of year,
And as the time draws near dreams lift my heart.

I'll sing as I play my guitar,
I'll cling to this dream from afar.
Will love come my way this carnival day,
And stay here in my heart.

Will true love come my way on this carnival day,
Or will I be alone with my dreams.

* * *

JAZZ 'N' SAMBA
(So Danco Samba)

Original Words and Music by
Vinicius de Moraes & Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

The jazz 'n' samba, the jazz 'n' samba hear it all around
The jazz 'n' samba, the jazz 'n' samba sound.
The jazz 'n' samba, the jazz 'n' swingin' soft and low,
The jazz 'n' samba, the jazz 'n' go!

Jet from Rio, nonstop U. S. A.
This new sound came one day, and it's clear that it's here to stay.

It's jazz 'n' samba, it's so refreshing like a new perfume
It's jazz 'n' samba, it's jazz 'n' samba ummm.....

* * *

QUIET NIGHTS OF QUIET STARS
(Corcovado)

Original Words and Music by
Antonio Carlos Jobim
English Words by Gene Lees & Buddy Kaye

Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar,
Floating on the silence that surrounds us.
Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams,
And a window looking on the mountains and the sea how lovely.

This is where I want to be, here with you so close to me,
Until the final flicker of life's ember.
I, who was lost and lonely, believing life was only,
A bitter tragic joke have found with you,
The meanin' of existence, oh, my love.

* * *

DINDI

Original Words and Music by
Carlos Oliveira & Antonio Carlos Jobim
English Words by Ray Gilbert

Sky so meet is the sky with far away clouds just wanderin' by.
Where do they go? Oh I don't know don't know.
Wind that speaks to the leaves telling stories that no one believes,
Stories of love belong to you and me.

Oh, Dindi if I only had words I would say of the beautiful,
Things that I see when you're with me oh my Dindi.
Oh, Dindi like the song of the wind in the trees, that's how my heart is
Singing, Dindi. Happy Dindi when you're with me.

* * *

The Girl from Ipanema
(Garota de Ipanema)

Original Words and Music by
Vinicius de Moraes & Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

Tall and tan and young and lovely the girl from Ipanema goes walking and when she passes each one she passes goes «Ah!»
When she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each boy he passes goes «Ah!»

Oh, but I watch her so sadly,
How, can I tell her I love her?
Yes, I would give my heart gladly,
But each day when she walks to the sea,
She looks straight ahead not at me.

Tall and tan and young and handsome the girl from Ipanema goes walking and when she passes I smile but she doesn't see.

* * *

GENTLE RAIN

Original Words and Music by
Antonio Carlos Jobim

We both are lost and alone in the world,
Walk with me in the gentle rain.
Don't be afraid, I've a hand for your hand;
And I will be yours for a while

I fool your tears as they fall on my cheek,
They are warm, like the gentle rain.
Come little one you have me in the world,
And one love will be sweet very sad.
Very sweet.
Like the gentle rain. Like the gentle rain.

* * *

WAVE
(Vou Te Contar)
Original Words and Music by
Newton Mendonca & Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

So close you eyes, for that's a lovely way to be,
Aware of things your heart alone was meant to see.
The fundamental loneliness goes whenever,
Two can dream a dream together.

You can't deny, don't try to fight the rising sea,
Don't fight the moon the stars above and don't fight me.
The fundamental loneliness goes whenever,
Two can dream a dream together.

When I saw you first the time was half past three.
When your lips met mine it was eternity.

By now we know the wave is on its way to be,
Just catch the wave don't be afraid of loving me.
The fundamental loneliness goes whenever
Two can dream a dream together.

* * *

HOW INSENSITIVE
(Insensatez)
Original Words and Music by
Vinicius de Moraes & Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

How insensitive I must have seemed when she told me that she loved me.
How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely.
Why she must have asked did I just turn and stare in icy silence?
What was I to say? What can you say
When a love affair is over?

Now she's gone away and I'm alone with the memory of her last look.
Vague and drawn and sad, I see it still all her heart break in her last look.
How she must have asked could I just turn and stare in icy silence?
What was I to say? What can you say
When a love affair is over?

* * *

NO MORE BLUES
(Chega de Saudade)
Music by
Antonio Carlos Jobim
English Words by Norman Gimbel

No more blues I'm goin' back home,
No no more blues I promise no more to roam.
Home is where my heart is, the funny part is
My heart's been right there all along.
No, no more tears and no more sighs,
And no more fears I'll say no more good byes.
If travel beckon me I swear I'm gonna refuse,
I'm gonna settle down and there'll be no more blues.

Ev'ry day while I am for away my thoughts turn homeward forever homeward.
I traveled 'round the world in search of happiness.
But all my happiness I found was in my home town.
Oh, no more blues I'm goin back home.

No more blues,
I'm through with all my wanderin' now,
I'll settle down and live my life and build a home and find a wife,
When we settle down there'll be no more blues,
Nothing but happiness when we settle down there'll be no more blues.

* * *

DESAFINADO
(Off Key)
Original Words and Music by
Newton Mendonca & Antonio Carlos Jobim
English Words by Gene Lees

If you say my singing is off key, my love
You will hurt my feelings don't you see, my love?
I wish I had an ear like yours, a voice that would be have,
All I have is feeling and the voice God gave.

You insist my music goes against the rules,
Yes, but rules were never made for lovesick fools;
I wrote this little song for you, but you don't care,
It's a crooked song, ah but all my heart is there

The thing that you would see if you would play your part
Is even if I'm out of tune I have a gentle heart
I took your picture with my trusty Rolleiflex,
And now all I have developed is a complex.

Possibly in vain I hope you weaken, oh my love
And forget those rigid rules that undermine my dream of
A life of love and music with someone who'll understand
That even though I may be out of tune
When I attempt say how much I love you.
All that matters is the message that I bring which is:
My dear one I love you.

* * *

СОДЕРЖАНИЕ

Summer Samba (So Nice)	Marcos Valle - Paulino Sergio Valle	4
Meditation (Meditacao)	Antonio Carlos Jobim - Newton Mendonca	6
My Little Boat	Imo Schmotz	8
One Note Samba (Samba de Uma Nota So)	Antonio Carlos Jobim - Newton Mendonca	9
Once I Loved	Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes	11
Black Orpheus (Manha de Carnival)	Luiz Bonfa - George D. Weiss	12
Jazz 'n' Samba (So Danco Samba)	Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes	14
Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)	Antonio Carlos Jobim - Gene Lees	15
Dindi	Antonio Carlos Jobim - Carlos Oliveira	16
The Girl from Ipanema (Garota de Ipanema)	Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes	17
Gentle Rain	Antonio Carlos Jobim	19
Wave (Vou Te Contar)	Antonio Carlos Jobim	20
How Insensitive (Insensatez)	Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes	21
No More Blues (Chega de Saudade)	Antonio Carlos Jobim - Vinicius de Moraes	23
Desafinado (Off Key)	Antonio Carlos Jobim - Newton Mendonca	26
Тексты		29