Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Скрипка в JAZZI

З творчого доробку Володимира Баб'яка

Збірка джазових п'єс для скрипки з фортепіано

Випуск I

Violin in JAZZ

Selected works of Volodymyr Babiak

Modified for violin with piano

Volume I

УДК 784 (03)
Т. 28.

„Скрипка в джазі. З творчого доробку В.Баб'яка". Збірка джазових п'єс для скрипки з фортепіано/Упорядник Тимків О., Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2005, - 33с.

Пропонована збірка містить обробки Володимира Баб'яка для скрипки з фортепіано одних з кращих зразків естрадної та джазової музики: „Добрий настрій" Джо Гарленда із класичного голлівудського кінофільму „Серенада сонячної долини", „Граємо на п'ять" Пола Дезмонда та „Колискова" Джорджа Ширінга.

Необхідність цієї збірки виникла у зв'язку із підвищенням інтересу студентів та вчителів вищих і середніх музично-педагогічних закладів до жанрів сучасної музики, зокрема, джазу, а також можливостями виконувати його на скрипці. Вивчення різних за стилем зразків джазу відкриває можливість науково обґрунтувати перспективи даного жанру в скрипковій музиці.

Видання адресоване науковцям та студентам вищих навчальних закладів освіти I – IV рівнів акредитації

Рецензенти:

Орест Яцків, доцент кафедри музикознавчих дисциплін та фортепіано Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

Микола Ластовецький, директор Дрогобицького музичного училища ім. Василя Барвінського, член Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України

Святослав Процик, доцент кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка, кандидат педагогічних наук.

Рекомендовано до друку Вченою радою Дрогобицького державного університету ім. Івана Франка (протокол № 6 від 19 лютого 2005р.)

ISBN 966 – 384 – 034 - X

ЗМІСТ

CONTENTS

1. Від упорядника 4

From compiler 8

2.Дж. Гарланд. Добрий настрій 11

J. Garland. In The Mood

3. П. Дезмонд. Граємо на п'ять 21

P. Desmond. Tike Five

4. Дж. Ширінг. Колискова 27

G. Shearing. Lullaby Of Birdland

Від упорядника

Традиції скрипкового джазового виконавства мають давнє і глибоке коріння. Скрипка ввійшла в джаз одночасно з його виникненням, на початку XX ст. Але розвиток скрипкового виконавського мистецтва в цьому жанрі довгий час відставав від інших традиційно-джазових інструментів: фортепіано, труби, саксофона. Тим не менше, вже з 20-х років почали з'являтися перші джазові оркестри, до складу яких входили великі смичкові групи, а трохи пізніше і перші скрипалі-імпровізатори світового значення: Стафф Сміт, Джо Венуті, Стефан Граппеллі та інші. Останні роки в Україні спостерігається зростання інтересу до джазу серед скрипалів. Однак, якщо для інших джазових інструментів існує широкий репертуар, то в цьому плані скрипка обділена і пропонована збірка обробок джазових творів для скрипки з фортепіано Володимира Баб'яка є намаганням дещо заповнити цю прогалину.

Володимир Баб'як (1939-2003) – піаніст, композитор, аранжувальник, провідний концертмейстер музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка.

Народився Володимир Іванович у місті Стрий на Львівщині в сім'ї музиканта. Батько, Іван Григорович, грав на скрипці на танцювальних вечорах, а згодом очолював естрадно-танцювальний оркестр, який сприяв культурному піднесенню рідного краю. Мати, Магдалина Василівна, після закінчення Стрийської гімназії брала активну участь у хоровому колективі, співаком якого також був Мирослав Любачівський, майбутній митрополит української греко-католицької церкви.

У 1978 році Володимир Баб'як успішно завершив навчання на музпедфакультеті Дрогобицького педінституту. Майже 30 років пропрацював в місцевому музичному училищі викладачем і концертмейстером. За час роботи вивчив педагогічний репертуар всіх відділів училища: народного, струнно-смичкового, духового, фортепіанного, диригентсько-хорового. Неодноразово разом з хором училища представляв Україну на фестивалях

хорової музики в Естонії, Латвії, Литві. Був незмінним концертмейстером вокальної студії при Будинку освіти, яка виховала багатьох прекрасних співаків. Керував студією відомий педагог–вокаліст Микола Копнін.

З 1991 по 2003р працював провідним концертмейстером Дрогобицького педуніверситету. Але його співпраця з університетом почалася задовго до цього. Протягом десятиріч творча діяльність маестро була тісно пов'язана з художніми колективами та окремими виконавцями вузу, як з початківцями, так і майстрами сцени. Для них він був не тільки колегою, а й цінним порадником, думку якого цінували, зважаючи на його багаторічний досвід роботи з виконавцями різних жанрів, виняткову працелюбність, воістину енциклопедичні знання. Особливо незамінним був Володимир Іванович для конкурсантів. Майстерна, блискуча, глибока і чуттєва гра маестро була запорукою успіху учасників всеукраїнських та міжнародних конкурсів. А сам маестро неодноразово удостоювався звання кращого концертмейстера, а також нагороджувався грамотами та дипломами за високу виконавську майстерність.

Володимир Баб'як є автором багатьох обробок для голосу, хору, фортепіано, сопілки („В'язанка галицьких коломийок" Г.Хоткевича, Прелюдія соль-мінор В.Барвінського, Осінь. Концерт з Циклу „Пори року" А.Вівальді та ін.), скрипки („Зачарування" Ф.Маршетті, „Жалюзі" Я.Гаде, Фрагменти з к/ф. „Серенада сонячної долини" та ін.); аранжувань для камерного ансамблю, естрадного оркестру; оригінальних творів для голосу (пісні та романси на вірші українських поетів: „Карпатський етюд" на слова В.Ковальчука, „Пам'ять" на слова М.Танка, „На святвечір" на слова М.Вороного, „Різдво" на слова Б.Лепкого, „Гей, Україно" на слова В.Романюка). А ще Володимир Іванович був музичним редактором видань: „З Бойківського джерела", „Вечірня арфа", „ На Україну повернусь", „Мелодії весни" та одним з авторів збірок „П'ять вокалізів П.І.Турянського", „Три естрадні п'єси для скрипки з фортепіано". Кожен твір народжувався в співпраці автора з композиторами,

поетами та виконавцями, що надавало композиціям життєвості та щасливого сценічного побутування.

Мені випала честь бути однією з таких виконавців. Наша спільна праця тривала протягом останніх 12-ти років його життя. Вагома частина перекладів для скрипки були написані Володимиром Івановичем для нашого спільного концертного репертуару. Будучи шанувальником і знавцем джазової музики, Володимир Баб'як створив велику кількість перекладів та обробок для скрипки і фортепіано, в яких виявив глибоке знання характерних для скрипки прийомів гри, які відповідають сучасним вимогам майстрів виконавського мистецтва.

До даної збірки увійшли популярні естрадні п'єси: „Добрий настрій" Джо Гарленда із класичного голлівудського кінофільму „Серенада сонячної долини", „Граємо на п'ять" Пола Дезмонда та „Колискова" Джорджа Ширінга. Безсумнівною є доцільність впровадження їх в навчальний процес: чудова музика зацікавить виконавців, ознайомить їх зрізними джазовими стилями, а також особливостями виконання на скрипці.

П'єса „Добрий настрій" Джо Гарленда створена в 1943році. Записана на платівку оркестром Глена Міллера. Набула популярності після виходу на екран кінофільму „Серенада сонячної долини", де вона і виконувалась. П'єса написана в формі 12-ти тактового блюзу з використанням мелодичної техніки рифу, основою якої є безперервне і багаторазове повторення короткої, одноманітної музичної фрази, з незначними мелодичними та гармонічними змінами. Блюз є однією з яскравих і важливих форм джазу. Характерною його особливістю є пониження III і VII ступеней в натуральному мажорному звукоряді, а також структура мелодії – питання-відповідь. Вплив Блюзу відчувається у всіх стильових напрямках, в творчості музикантів традиційного джазу і періоду свінгу, в джазі 40-х рр. і наступних десятиліть.

П'єси „Колискова" Джорджа Ширінга та "Граємо на п'ять" Пола Дезмонда написані в стилі „кул" (холодний). Для цього стилю типова

наспівна мелодика, поліфонізоване аранжування. Характеризується він спокійною манерою виконання і „холодним" способом звуковидобування. Квінтет Джорджа Ширінга був одним з провідних виконавців джазових творів в стилі „кул". „Колискова" Джордж Ширінга (написана в 1959р., присвячена відомому на той час джаз-клубу США „Бердленду", названого в честь видатного саксофоніста Чарльза Паркера) і сьогодні залишається однією з найпопулярніших джазових тем.

Такт і майстерність, проявлені Володимиром Баб'яком в обробках цих творів, надають п'єсам привабливості що, безсумнівно, є запорукою їх використання на концертній естраді як виконавцями-фахівцями, так і музикантами-аматорами. Зробити їх доступними для широкого кола виконавців є найкращою подякою моєму наставнику.

Олександра Тимків,
викладач Дрогобицького
державного педагогічного
університету ім. І. Франка

Introduction

The violin tradition in jazz music is rooted in history. Shortly after the emergence of jazz in early 20th century violin entered it. However, contrary to traditional jazz instruments — such as piano, trumpet, saxophone — the development of violin performance art in this genre has been lagging behind for a long time. This tendency notwithstanding, early 1920s gave birth to first jazz orchestras which included bow & string groups. Ultimately, there appeared first violin improvisators of universal significance: Stuff Smith, Joe Wenouti, Stephen Grappeli.

Nowadays, Ukrainian violinists are increasingly interested in jazz. However, if a large music stock is available for other jazz instruments, violin repertoire is relatively scant. The given collection of Volodymyr Babjak's jazz translations from piano to violin is thus intended to fill this vacuum.

Volodymyr Babjak (1939-2003) was a pianist, arranger, and a leading accompanist of the musical-pedagogical faculty of Drohobych State Ivan Franko Pedagogical University.

He was born in a Galician city of Stryj, into a family of a musician. His father, Ivan Babjak was a violin player, first performing at dance parties, and then leading a pop band which assisted in the cultural ascension of our country. His mother, Magdalene graduated from the Stryj Grammar School and then sang in the self-same choir where Myroslav L`ubachiws`kyj, a future cardinal of Ukrainian Uniate (Greek Catholic) Church, was a singer.

In 1978 Volodymyr Babjak successfully graduated from the Musical Pedagogical Faculty of Drohobych Institute. For almost 30 years that followed he was a teacher and an accompanist in a local musical college. During this period he learnt the pedagogical repertoire of all college departments: Folk Music, Stringed Instruments, Wind Instruments, Piano, and Choral. On numerous occasions he joined the college choir to represent Ukraine at choral music festivals in Estonia, Latvia and Lithuania. He was an inveterate accompanist of a vocal studio at the

House of Education, a studio which raised many wonderful singers. At that time Mykola Kopnin, a prominent pedagogue and vocal singer was the studio director.

From 1991 to 2003 Babjak was a leading accompanist of Drohobych University. However, his cooperation with the university had started long before. In the preceding decades maestro's creative activities were closely linked to the university's performers, both individual and collective ones. For them, he was not only a colleague but also a precious adviser, whose opinion was vital, given his vast experience of work with performers of miscellaneous genres, exclusive industriousness, and utterly encyclopaedic knowledge. Babjak was particularly indispensable for competition participants. His skilful, brilliant and sensitive play was a guarantee of success for participants of all-Ukrainian and international competitions. The maestro himself was often receiving an award of the best accompanist.

Volodymyr Babjak has orchestrated many transcriptions for vocal, choir, piano and sopylky (*A Bunch of Galician Kolomyjky* by Hnat Xotkevych, Prelude sol-minor by V. Barvins`kyj, *Autum. A concert from Vivaldi's "Seasons" etc*), violin (*Enchantment* by F. Marchetti, *Jalousie* by J. Gade, fragments from the film *Serenade of Sunvalley* etc); arrangements for a chamber ensemble, stage orchestra; original works for vocal (songs and romances for). Each work was born into the author's cooperation with composers, poets, and performers, which rendered the compositions vitality and lucky stage existence.

I had the honour of being one of the performers in question. Our cooperation took place during his last 12 years. A considerable part of Babjak's transcriptions for violin were written for our mutual repertoire. Being a fan and a savant of jazz music, Volodymyr Babjak scored a lot of transcriptions and adaptations for violin and piano in which he revealed his profound knowledge of up-to-date techniques characteristic of the violin.

The given collection comprises popular stage pieces "In the mood" by Joe Garland from the Hollywood's classical movie *Serenade of the Sunvalley, "Tike Five"* by Paul Desmond and "*Lullaby* of Birdland" by George Shearing. It is

doubtlessly pertinent to include them into the university curriculum: this amazing music will arouse the performers' interest, acquaint them with sundry jazz styles and peculiarities of violin performance.

The piece *"In the Mood"* by Joe Garland was scored in 1943. It was recorded onto a vinyl plate by Glen Miller's orchestra and gained its popularity as a soundtrack to the film *Serenade of Sunvalley*. The piece is written in the form of 12-tact blues with the usage of melodic riff technique, the nub of which is the uninterruptible and repeated monotonous musical phrase with insignificant changes in melody and harmony. Blues is a bright and important jazz form. Its characteristic trait is the drop of 3rd and 7th stages in natural major scale, and the question-answer structure of melody. The influence of blues is perceived in all style trends, in the artwork of both traditional jazz musicians and those of swing period from the 1940s onwards.

The pieces "Lullaby of Birdland" by George Sheering and "Tike Five" by Paul Desmond are written in the "cool" style. Peculiar features of this style are singsong melodic and polyphonised arrangement. It is characterised by a tranquil manner of performing and a "cool" technique of sound extraction. George Shearing's quartet was a leading cool-jazz-performing band. The *Lullaby* was written in 1959 and dedicated to the then-famous US jazz club *Birdland*, dubbed after a prominent saxophonist Charles Parker. Even today it remains a most popular jazz theme.

Volodymyr Babjak's mastery and tact in adaptation of these works add to the pieces' attraction and doubtlessly make for their further usage in on the stage both by amateurs and professional performers. To make them accessible to a wide range of performers will be the best sign of gratitude that I can show to my teacher.

Oleksandra Tymkiv,
Reader,
Drohobych State
Ivan Franko Pedagogical University

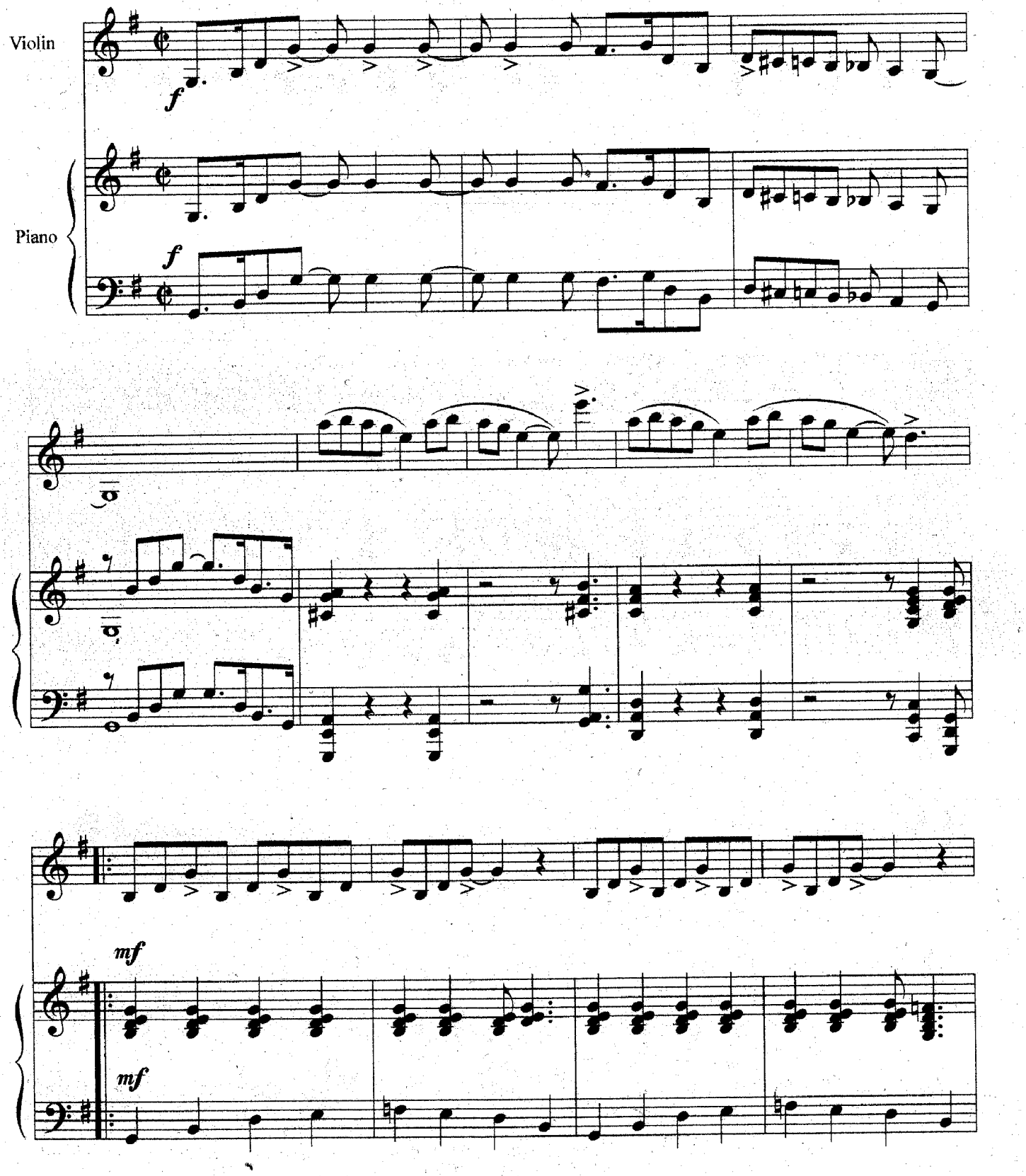
ДОБРИЙ НАСТРІЙ

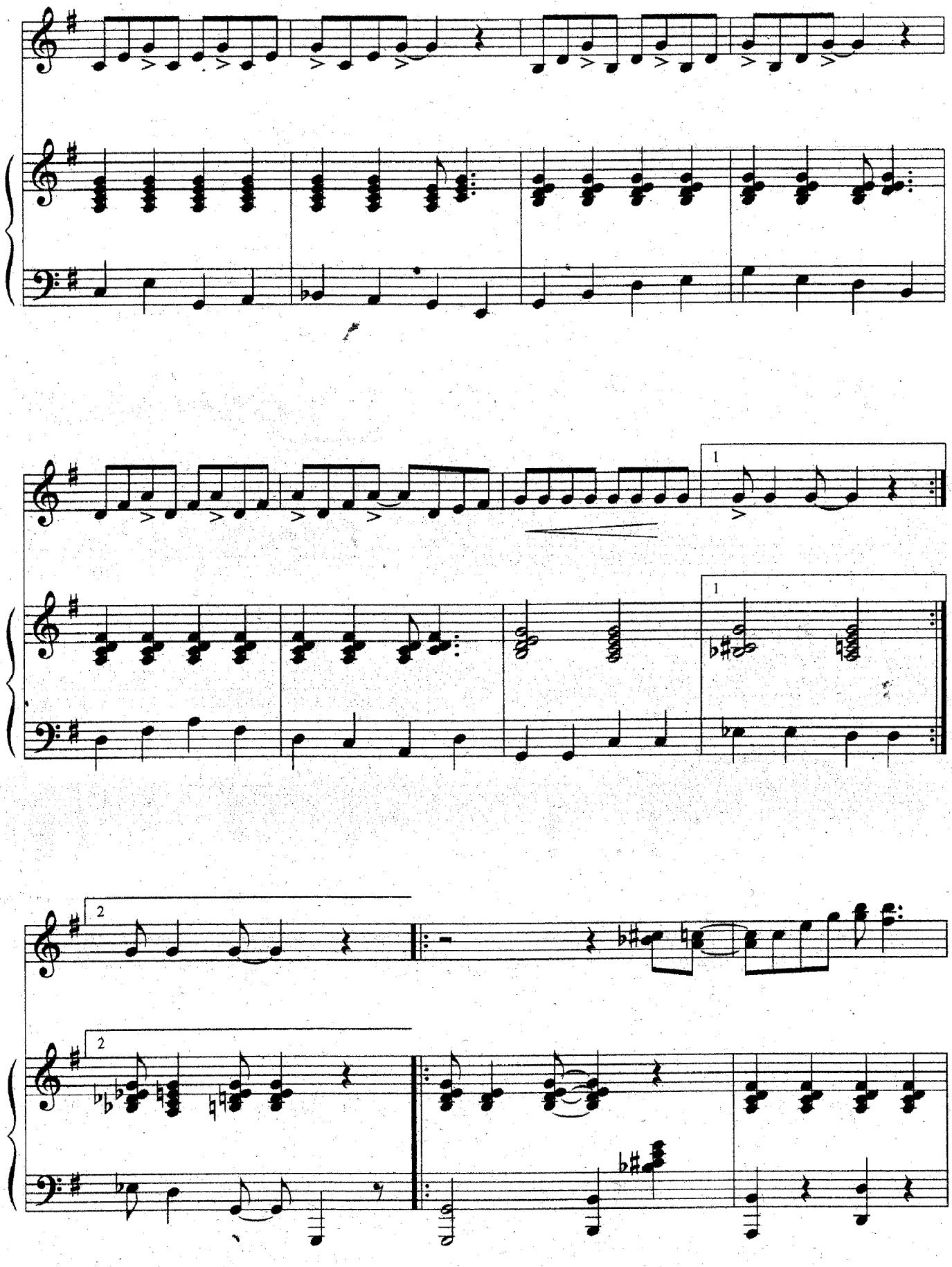
Дж.Гарланд

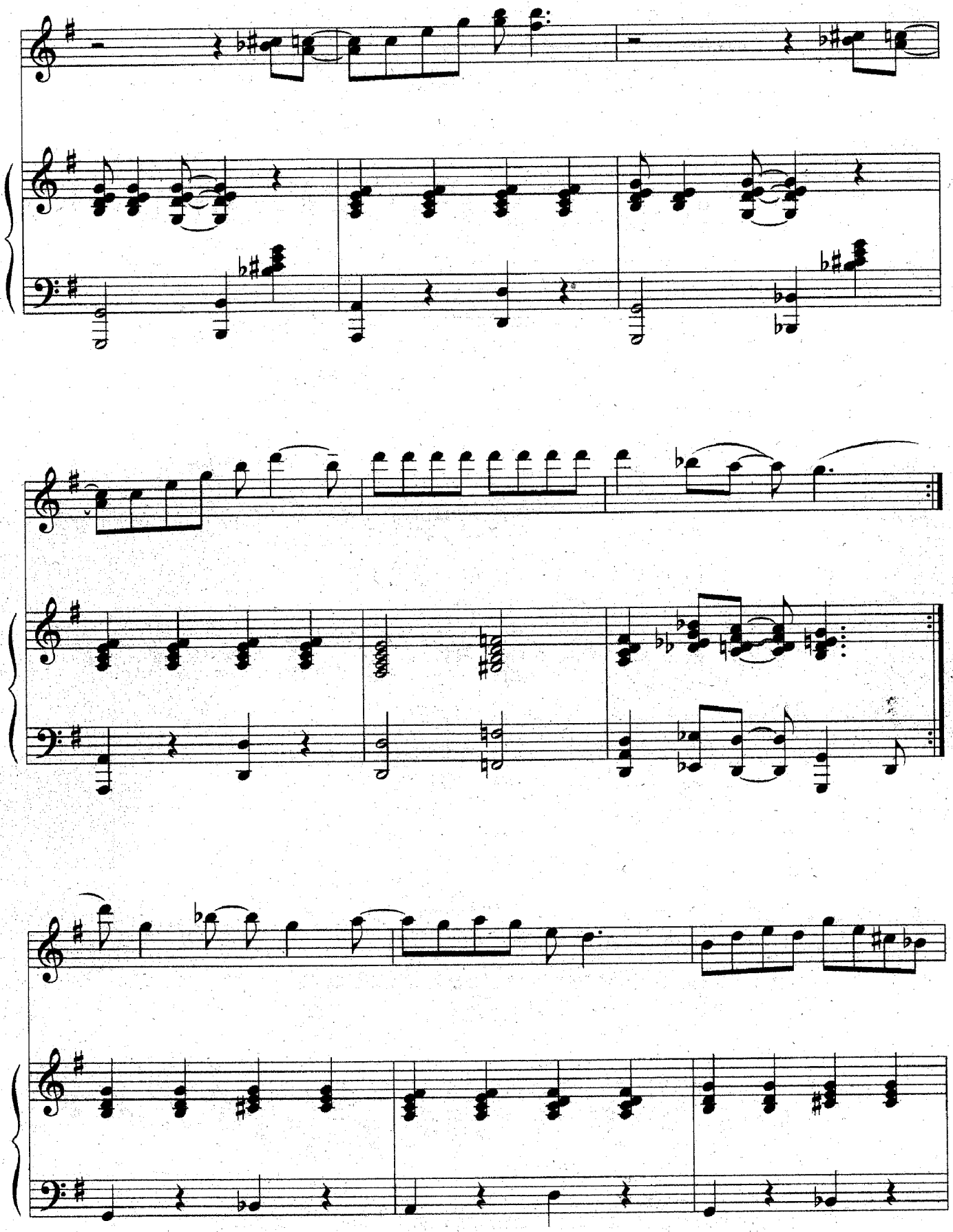
IN THE MOOD

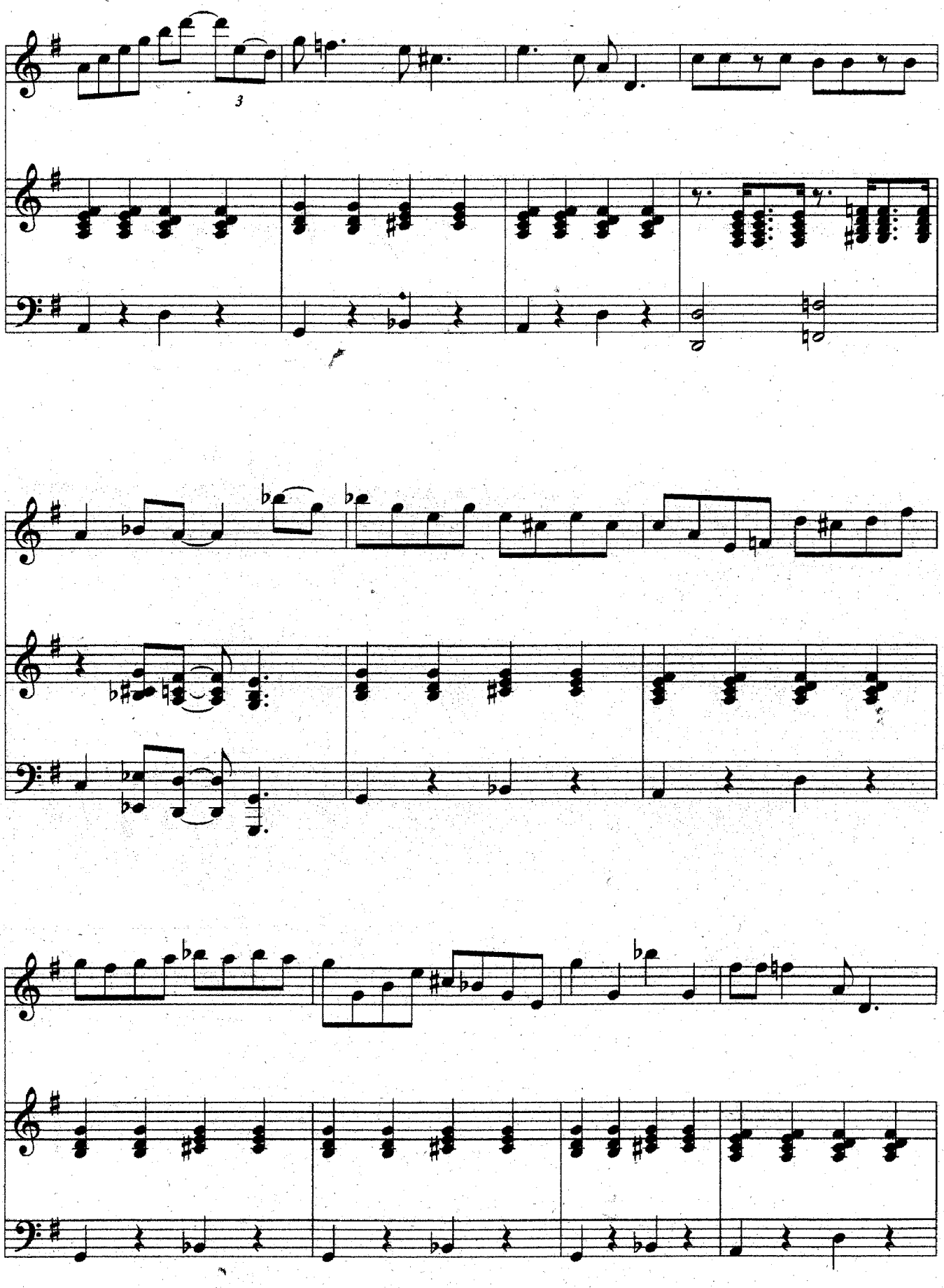
J.Garland

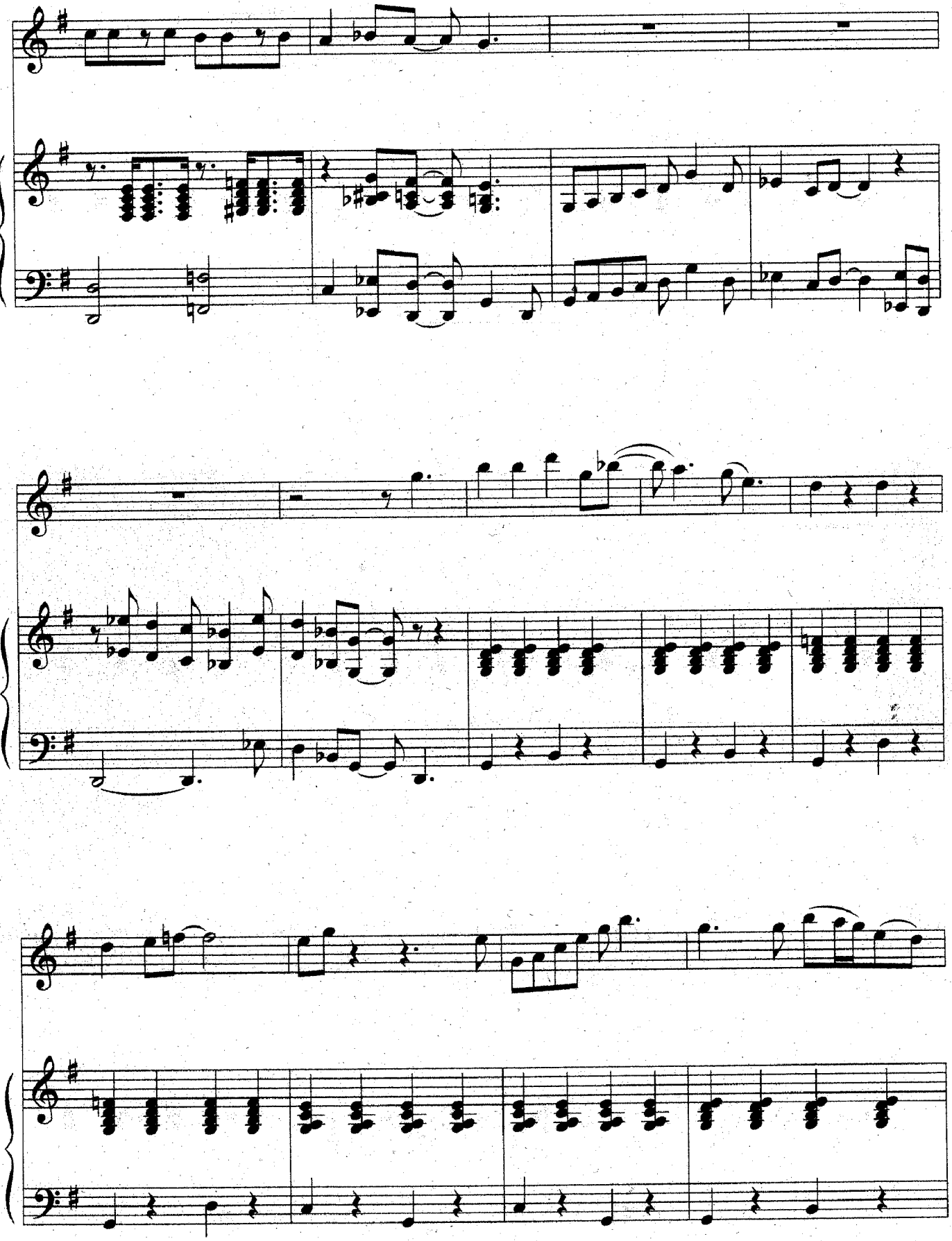
Allegro moderato

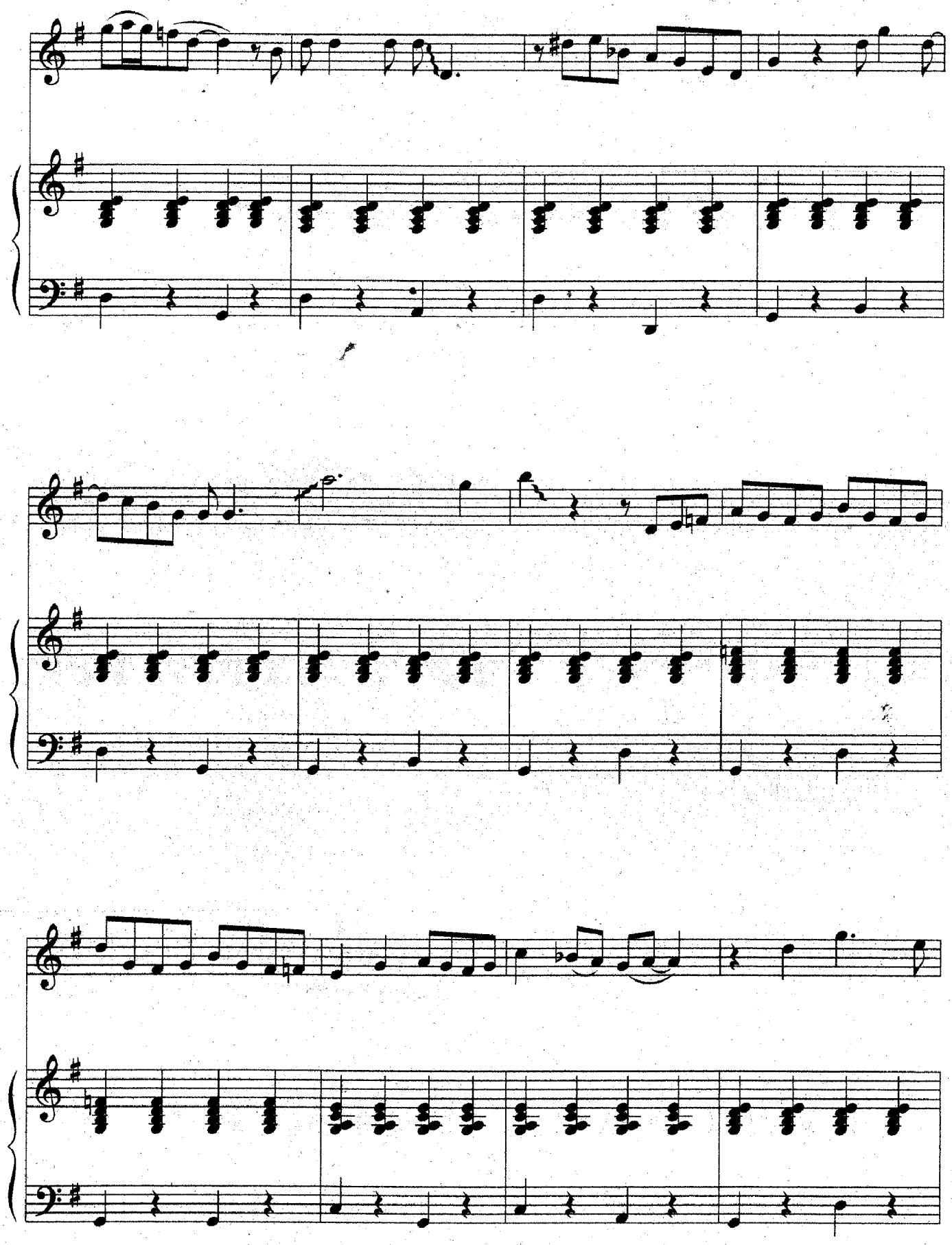


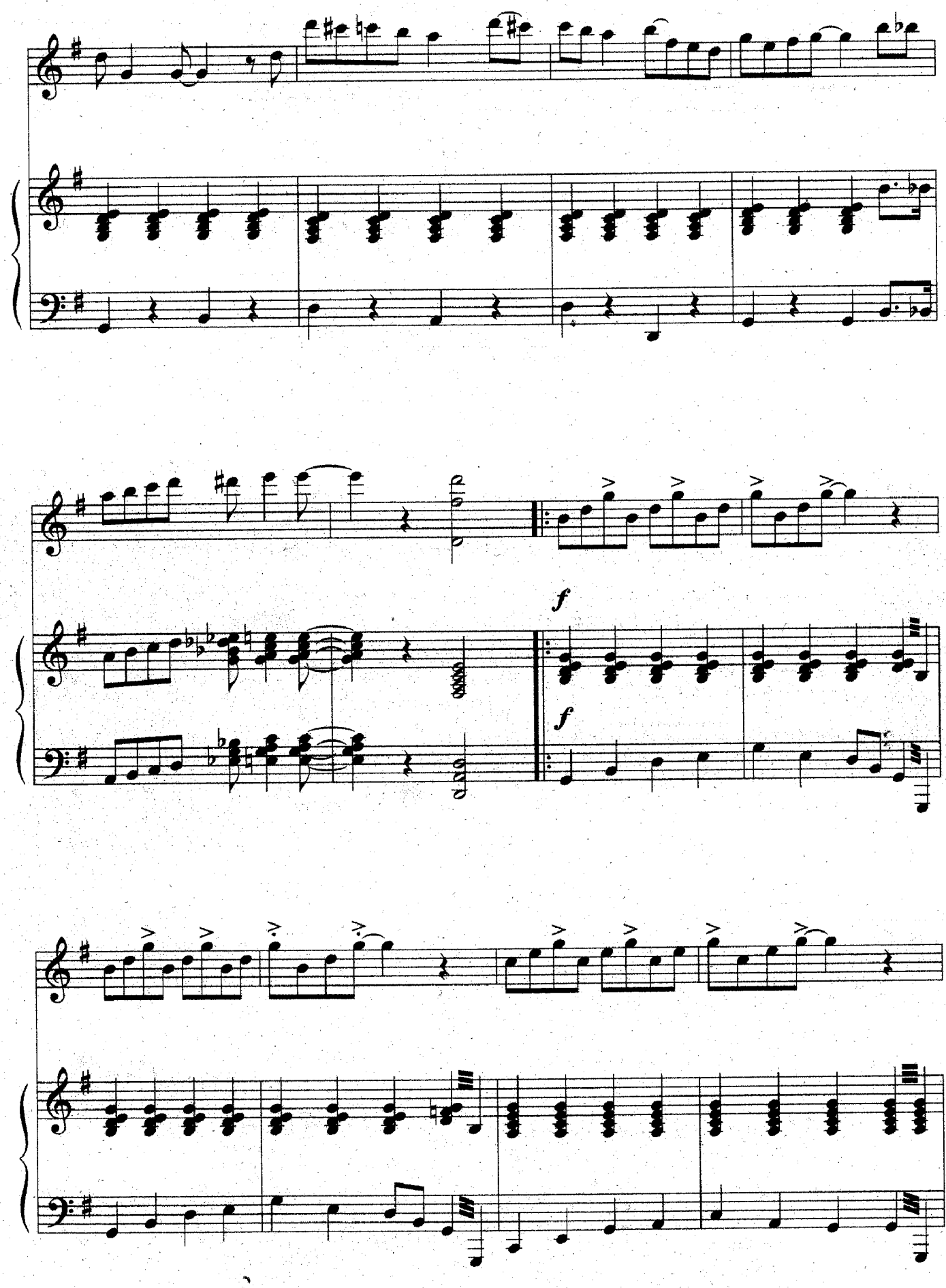


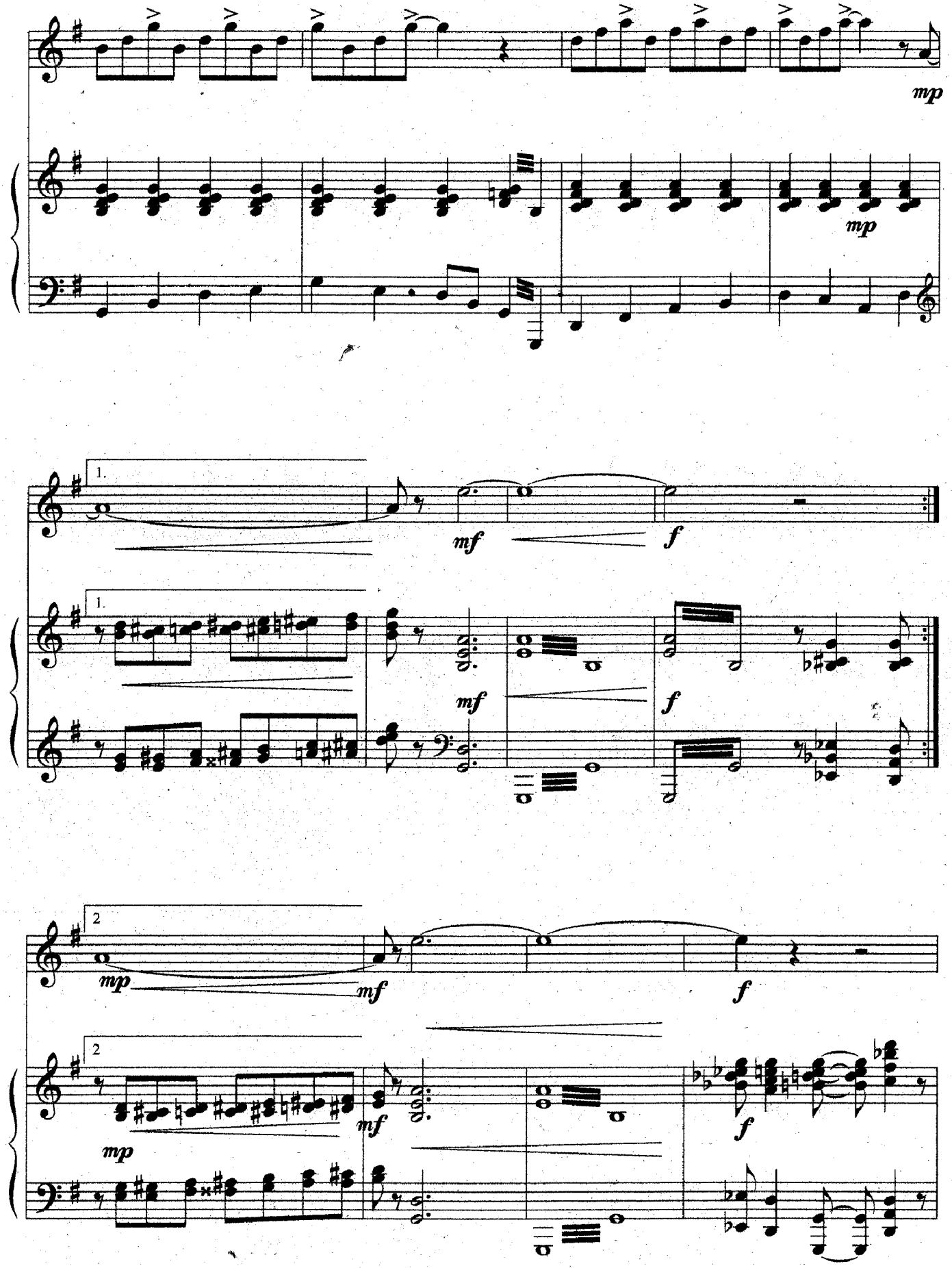


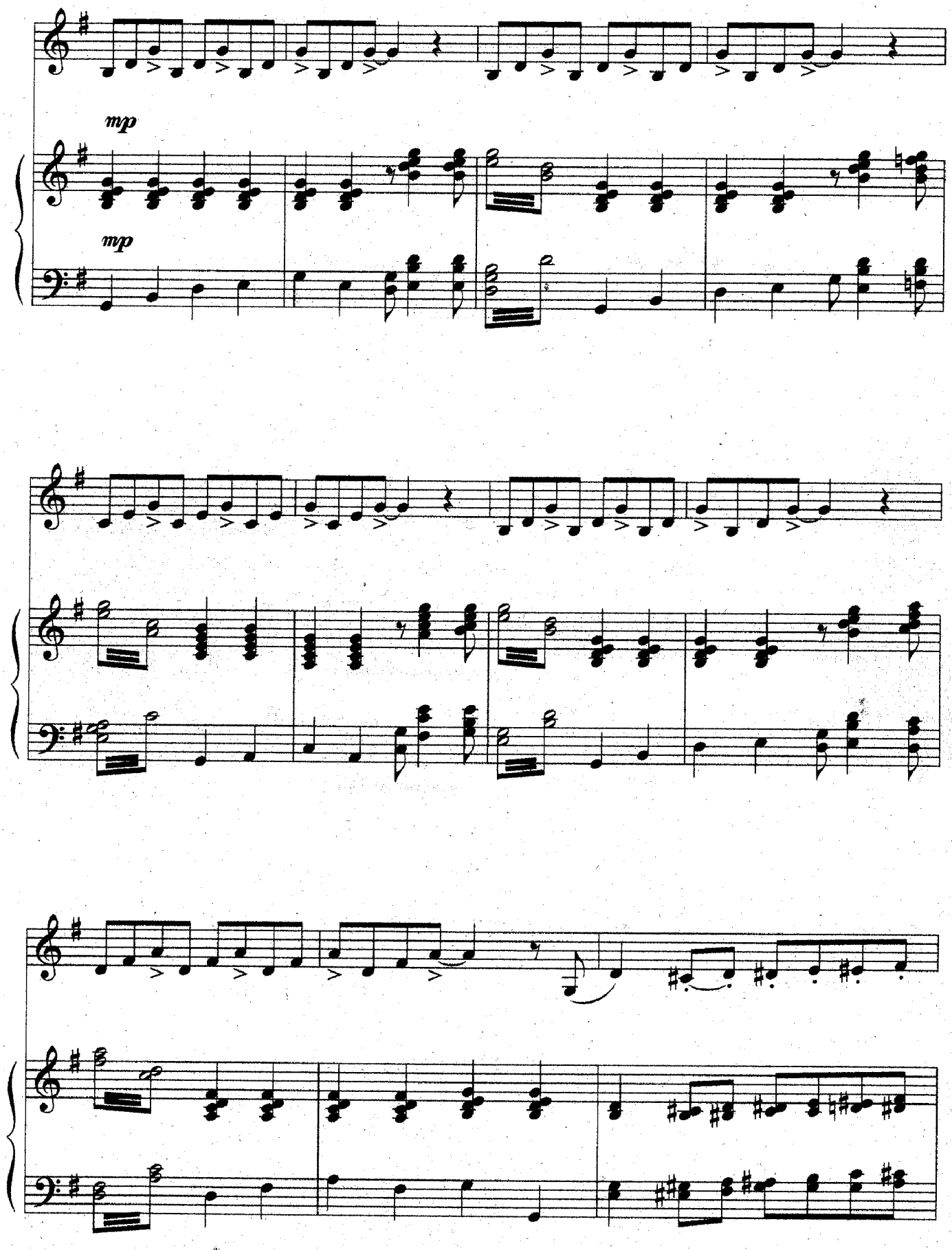


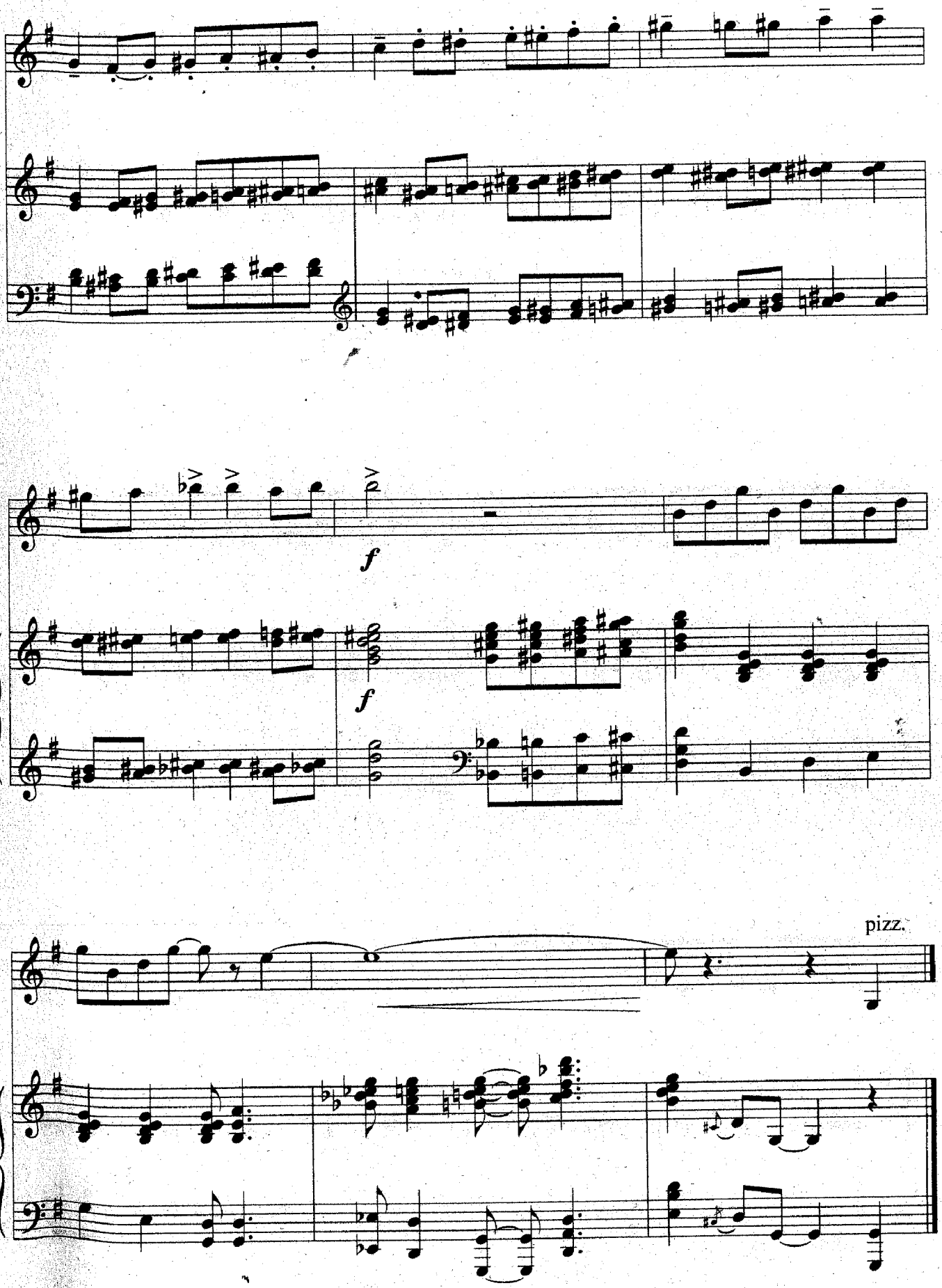





f
f


mp
mp
1.
mf
f
1.
mf
f
2
mp
mf
f
2
mp
mf
f


mp
mp

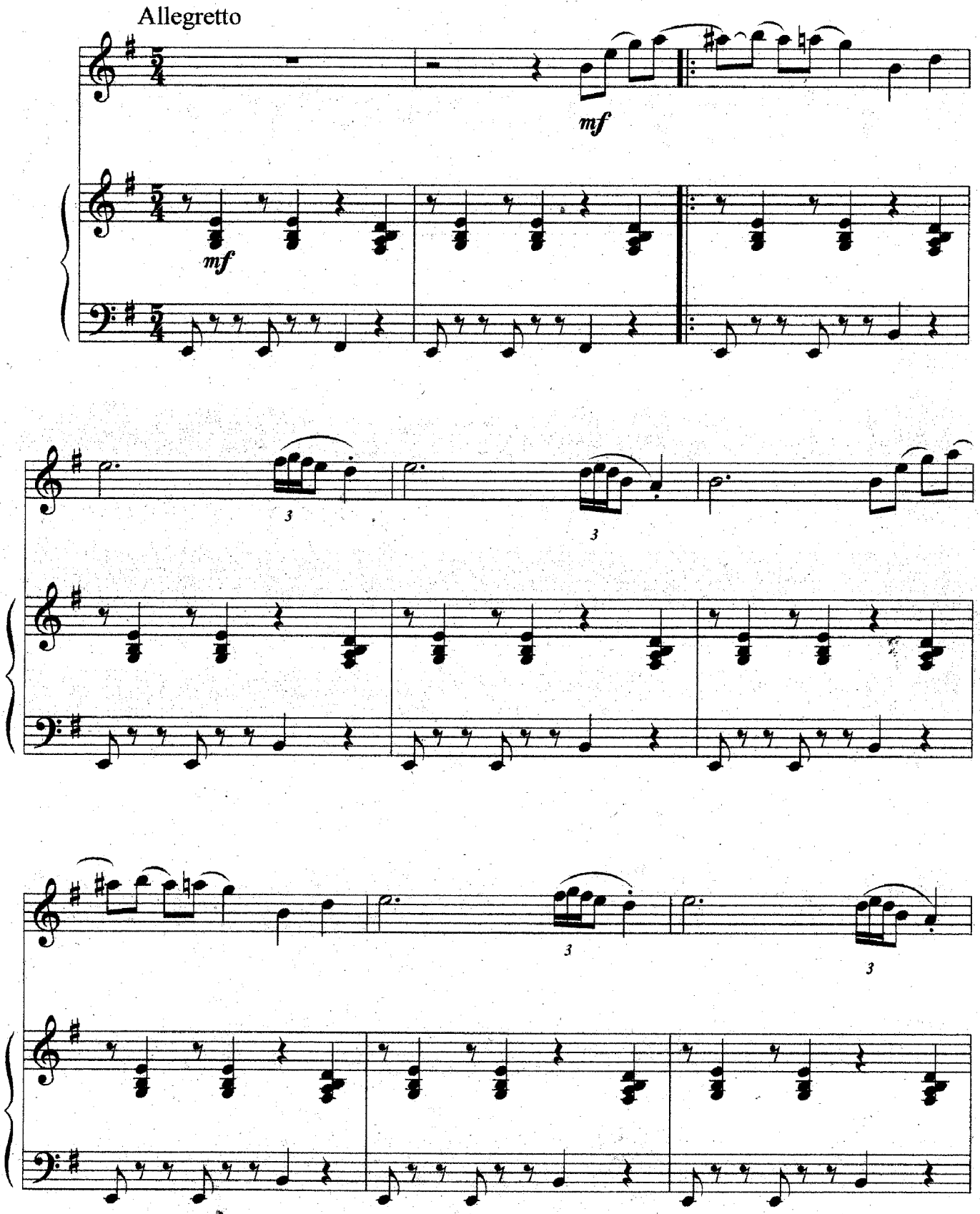

f
f
pizz.

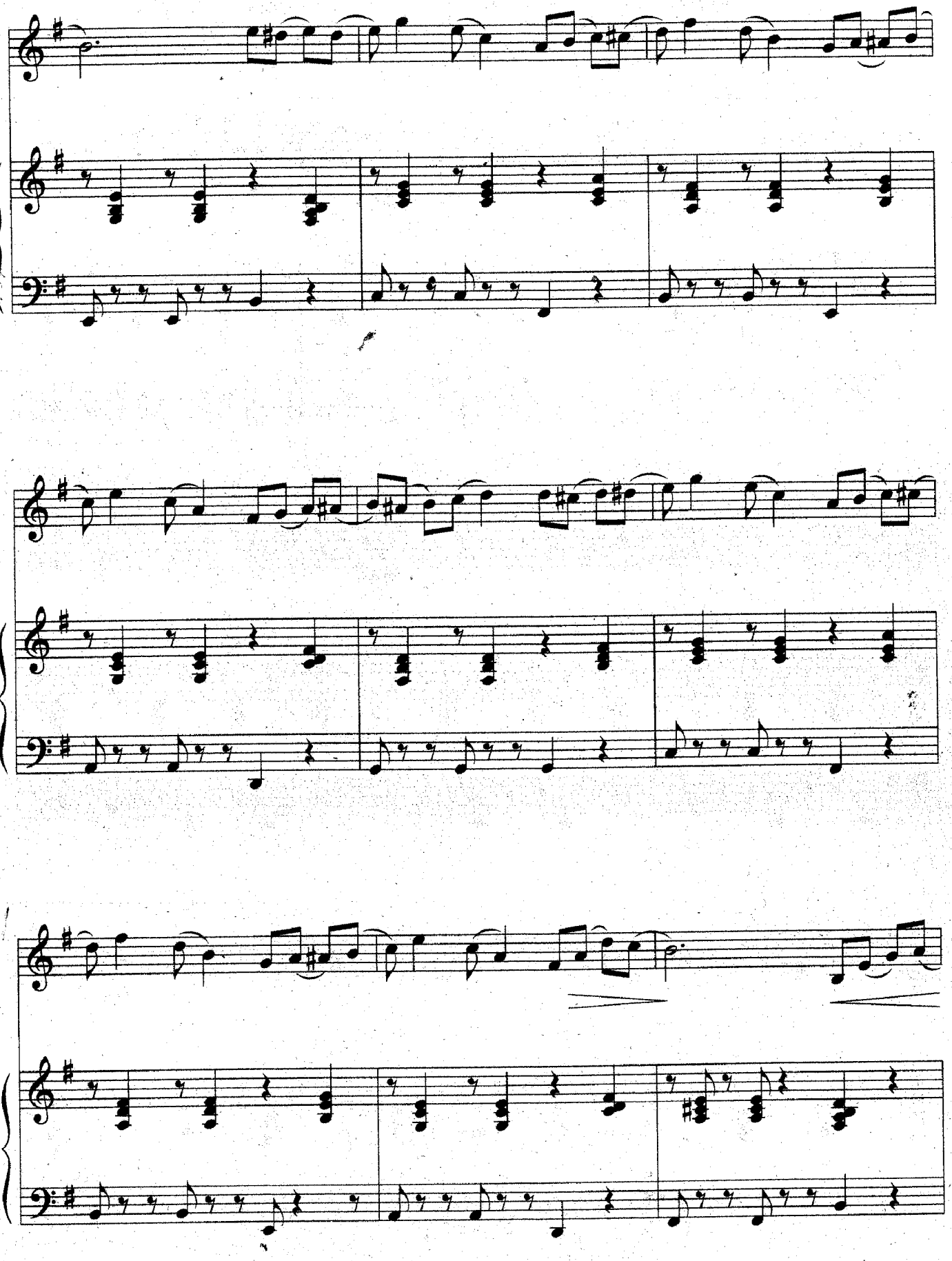
ГРАЄМО НА П'ЯТЬ

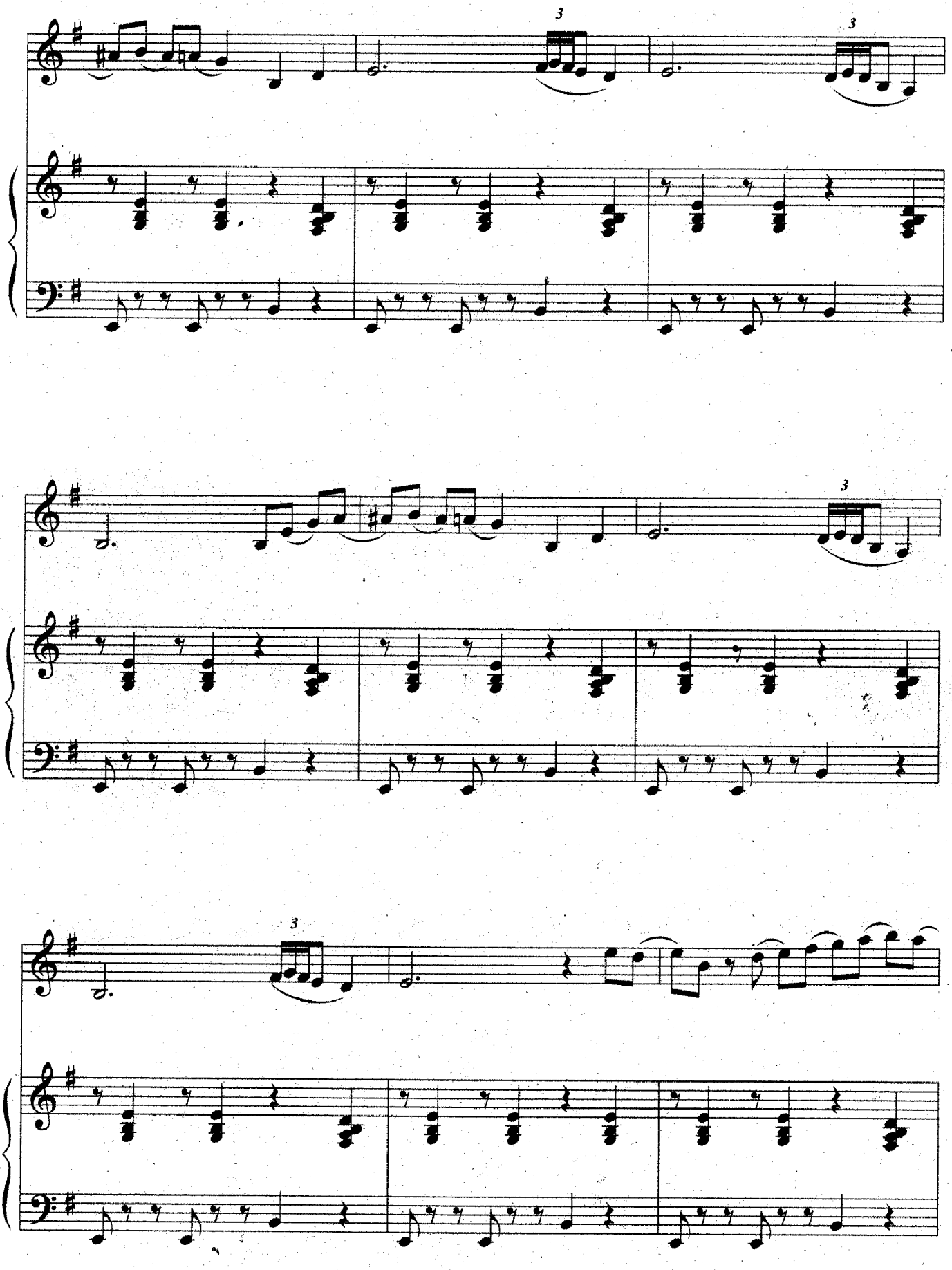
П.Дезмонд

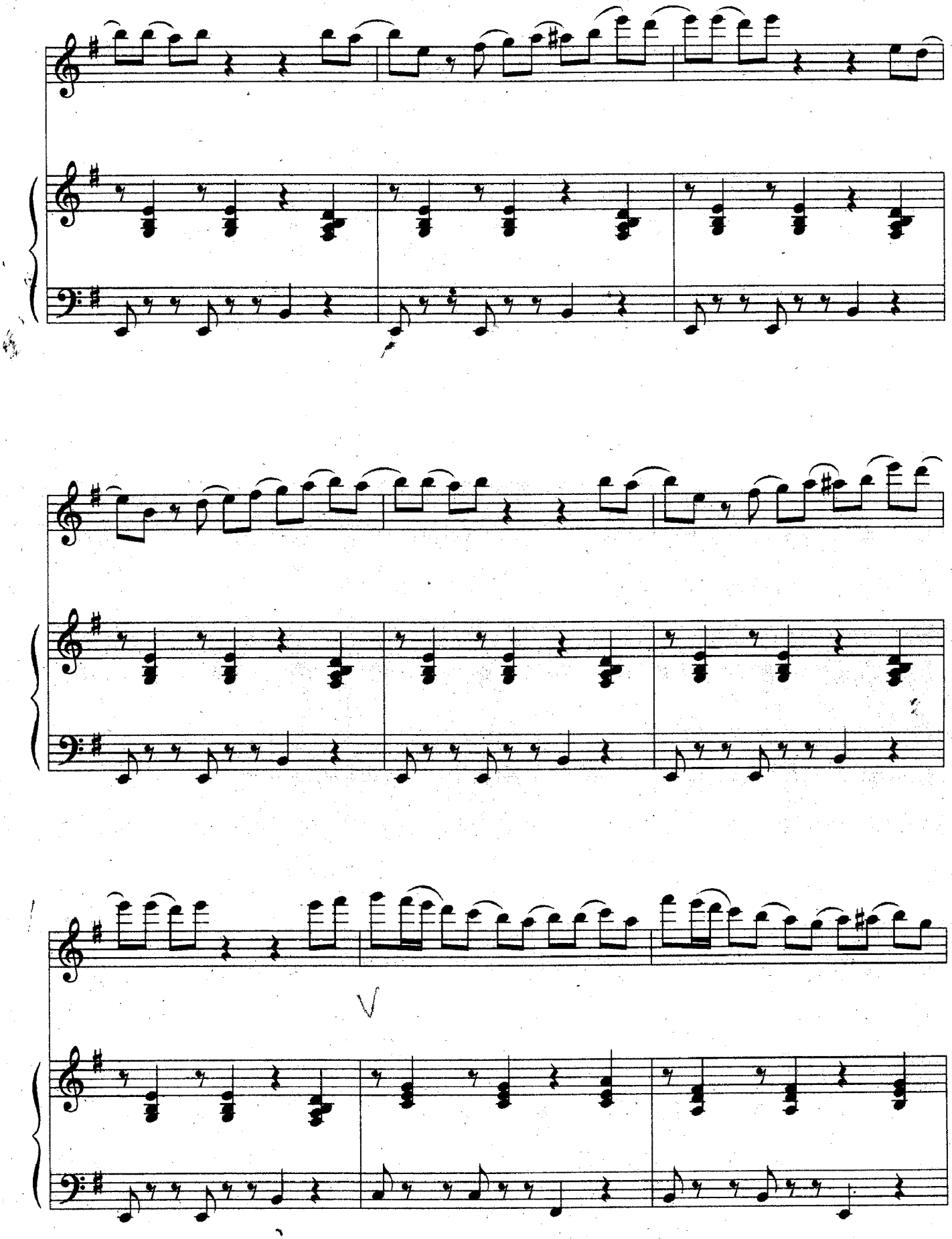
TIKE FIVE

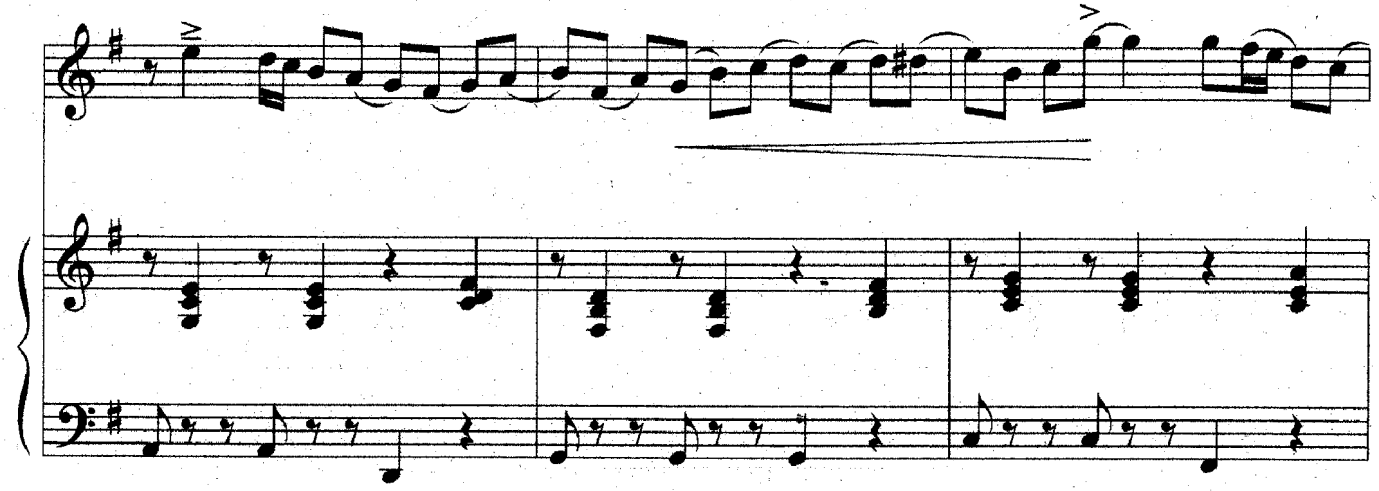
P.Desmond

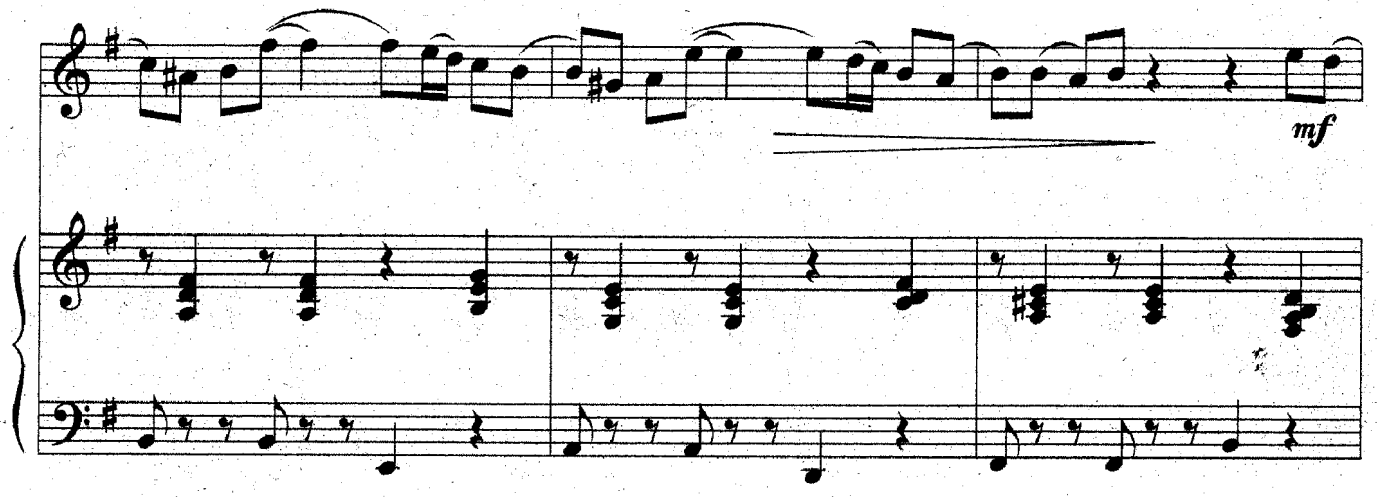


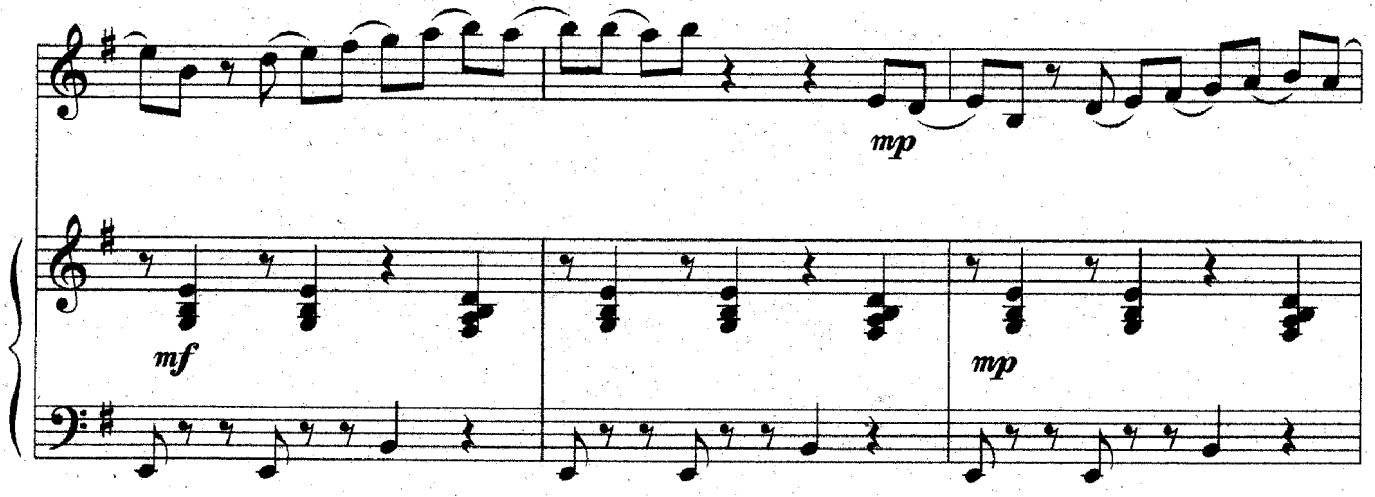


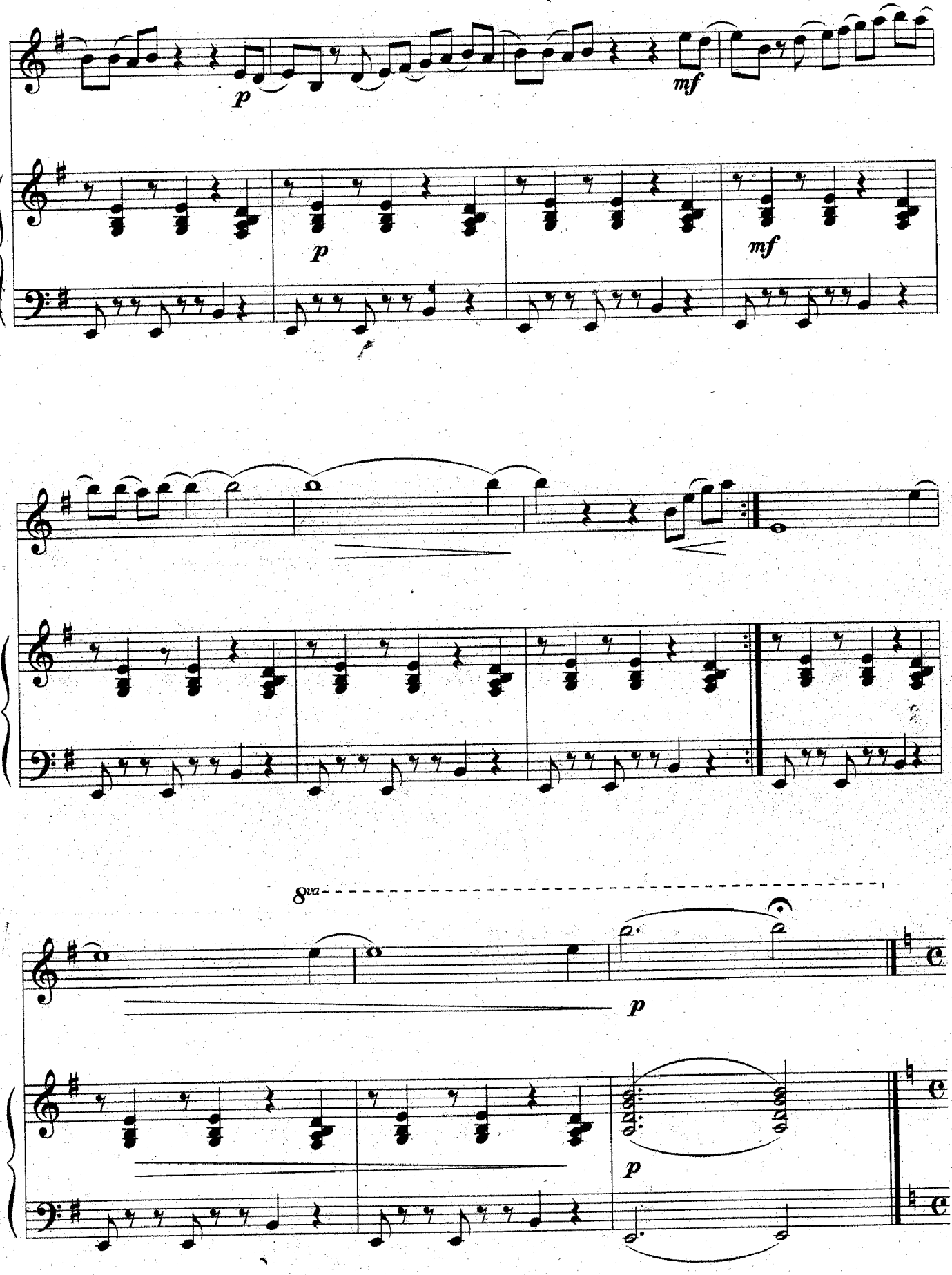







mf


mp
mf
mp

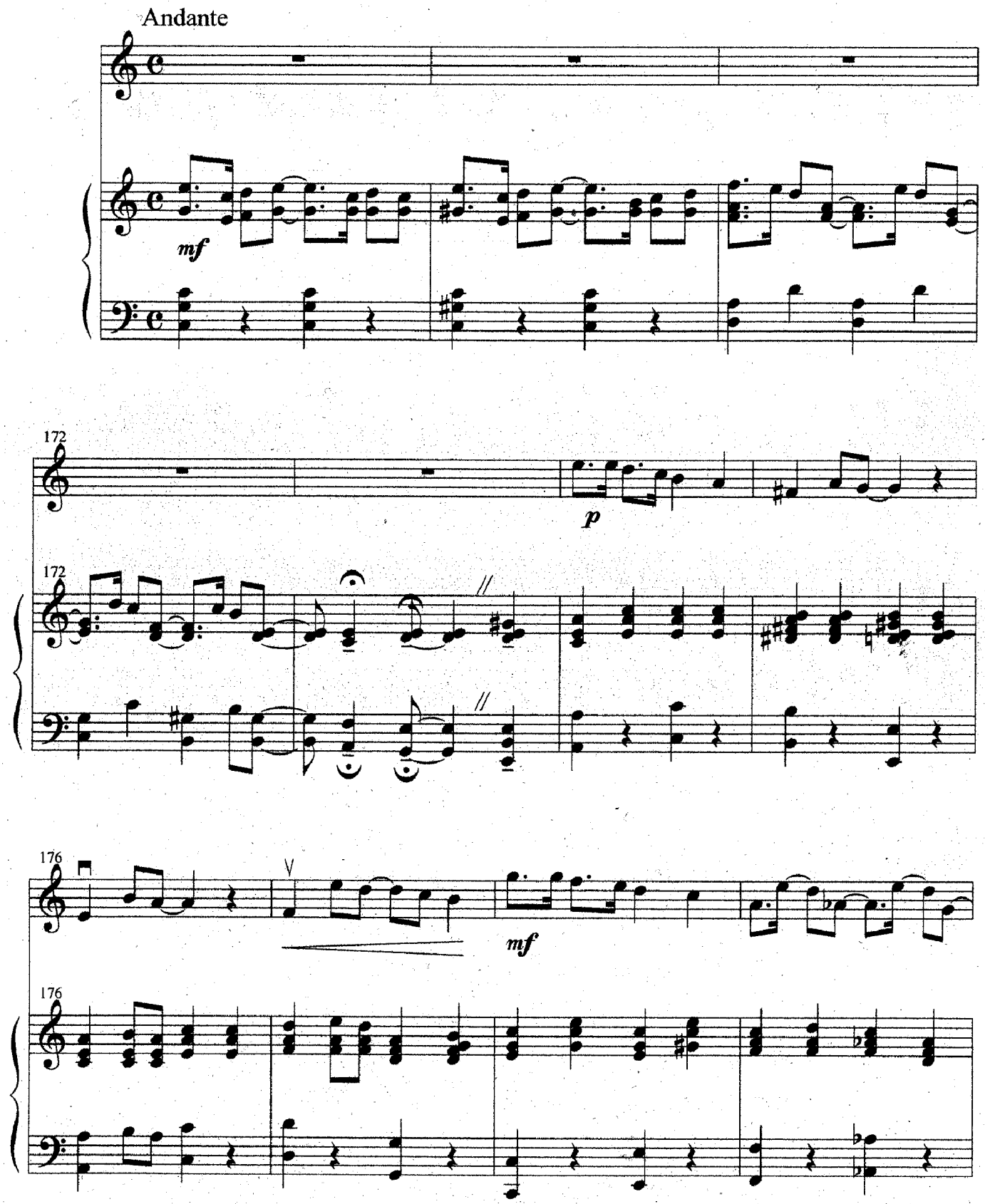

p
mf
p
mf
8va
p
p

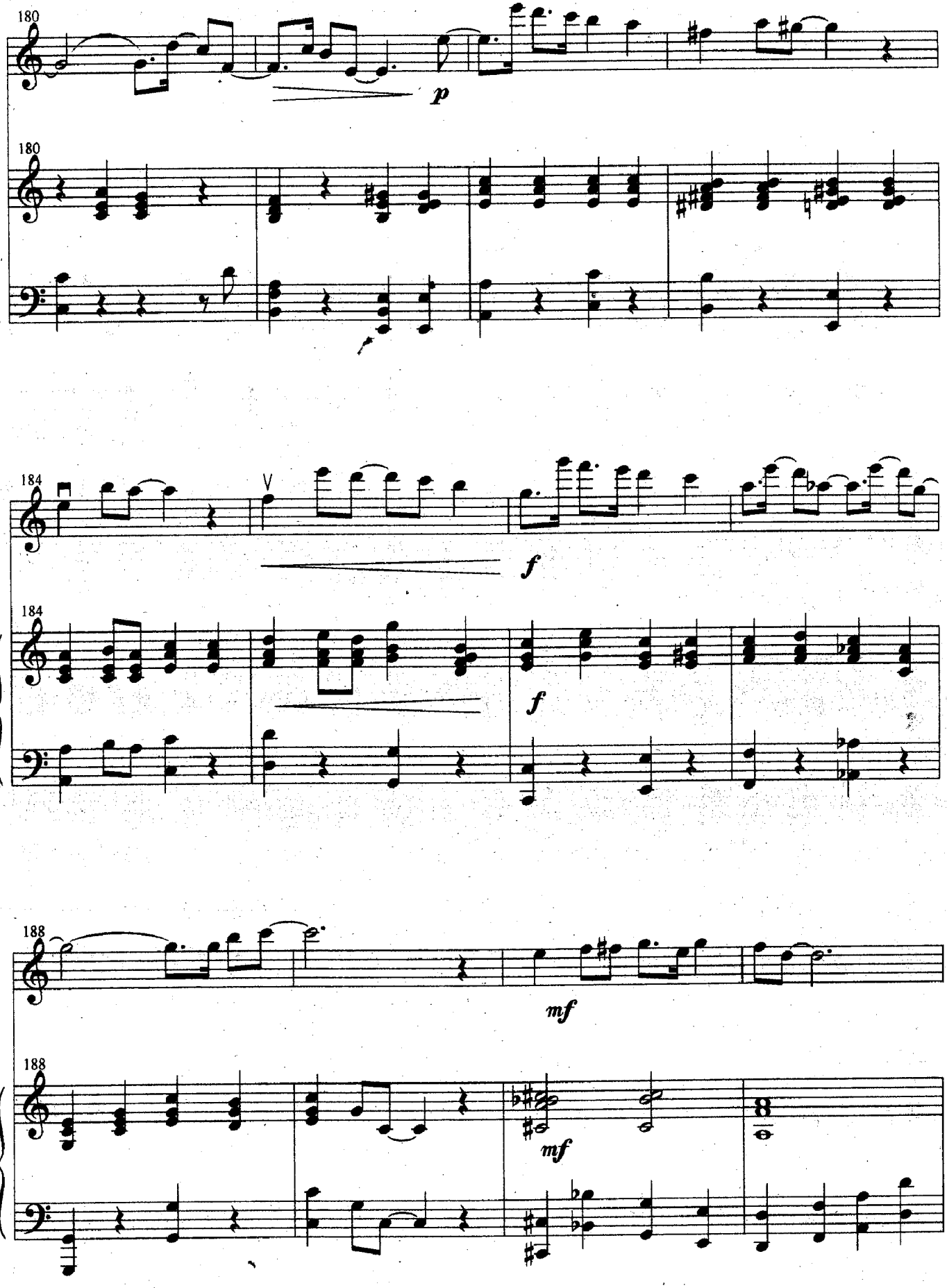
КОЛИСКОВА

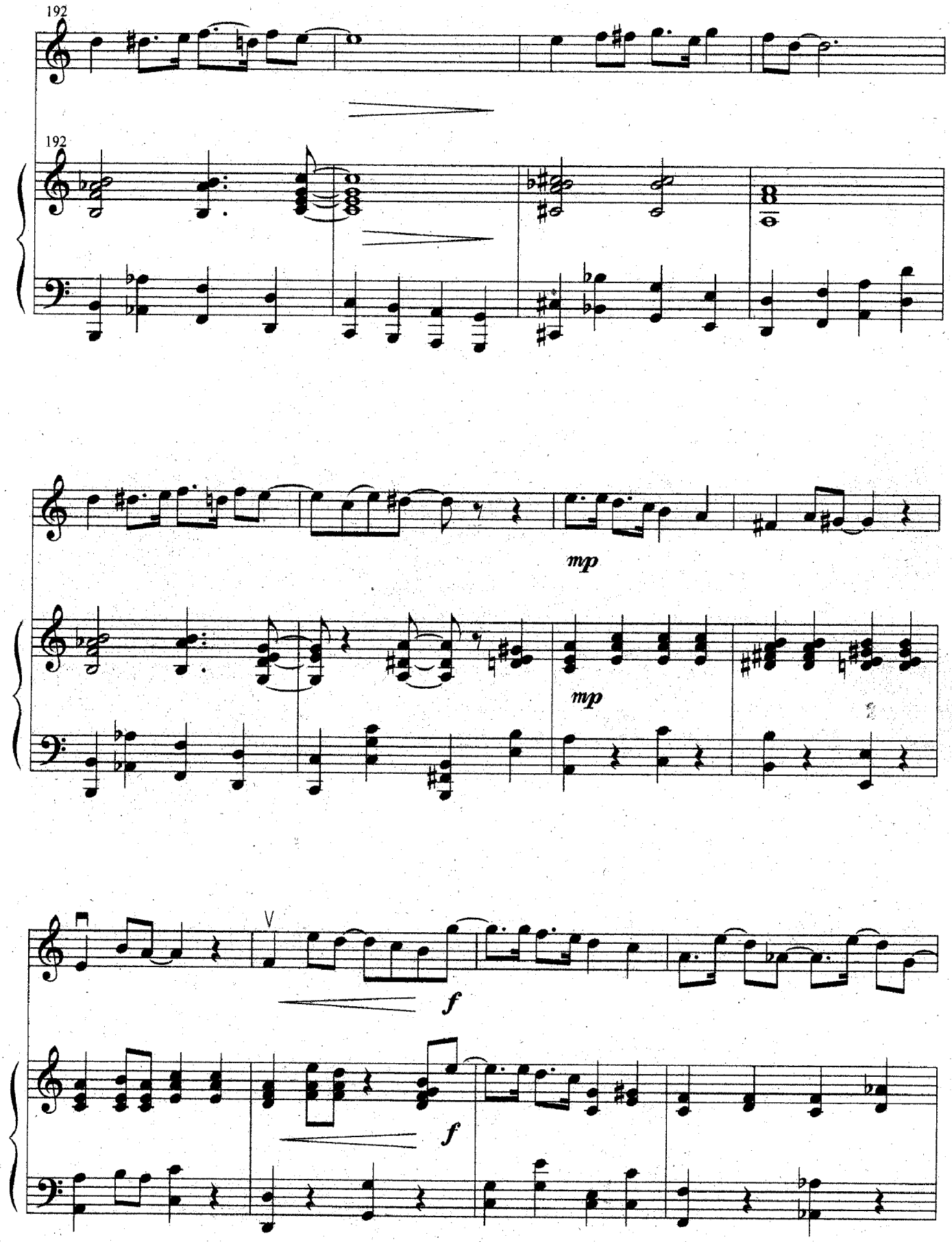
Дж. Ширінг

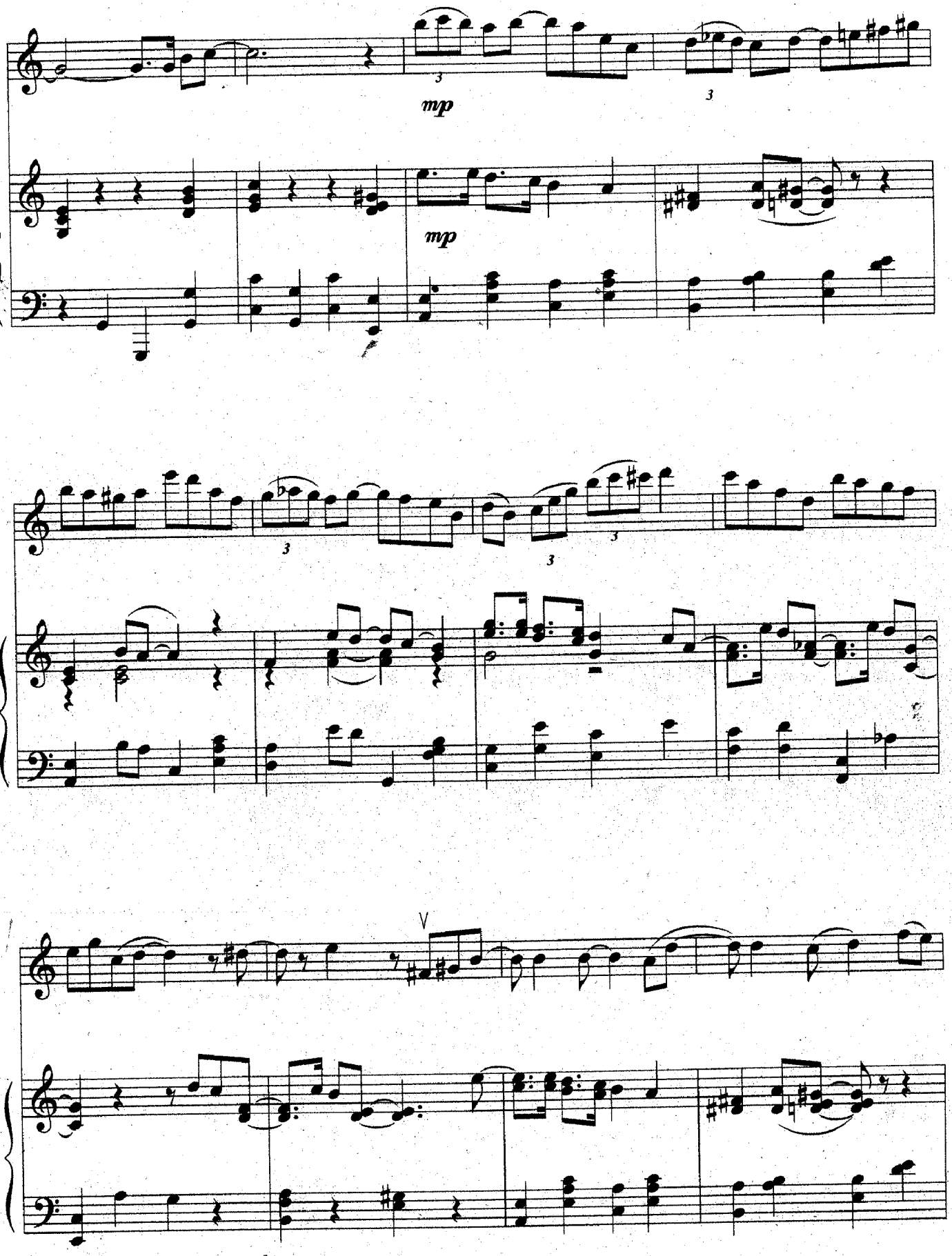
LULLABI OF BIRDLAND

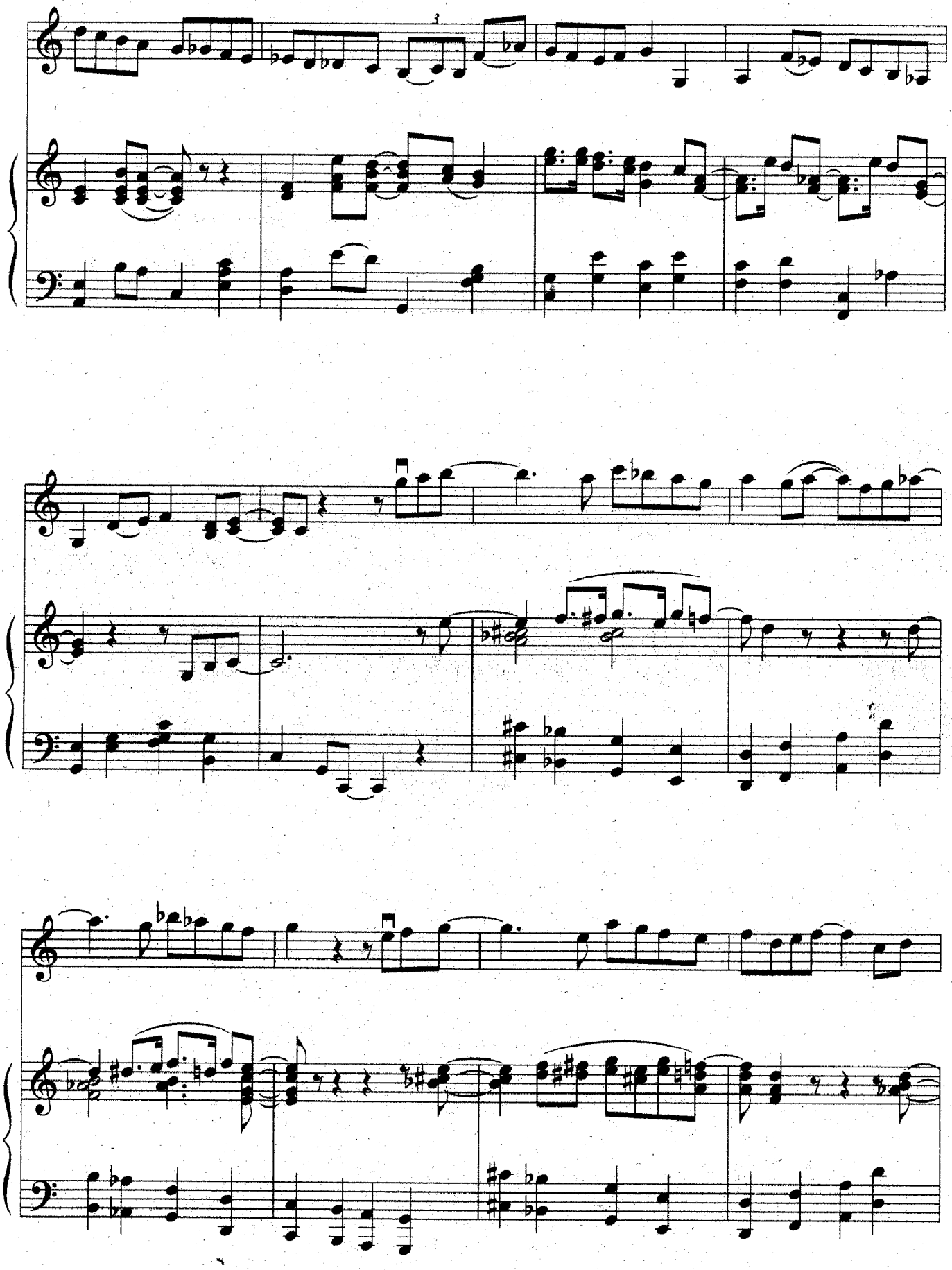
G.Shearing

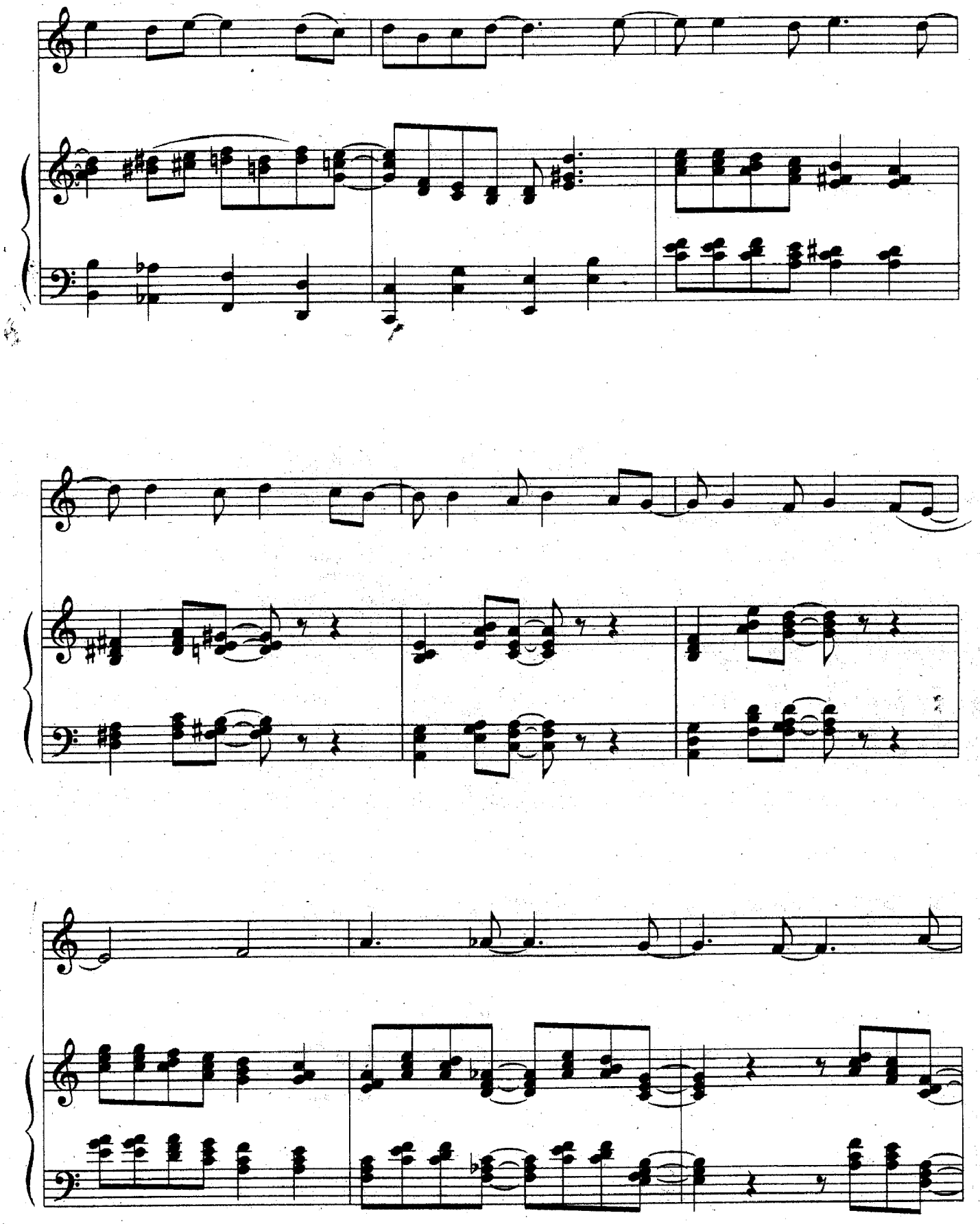


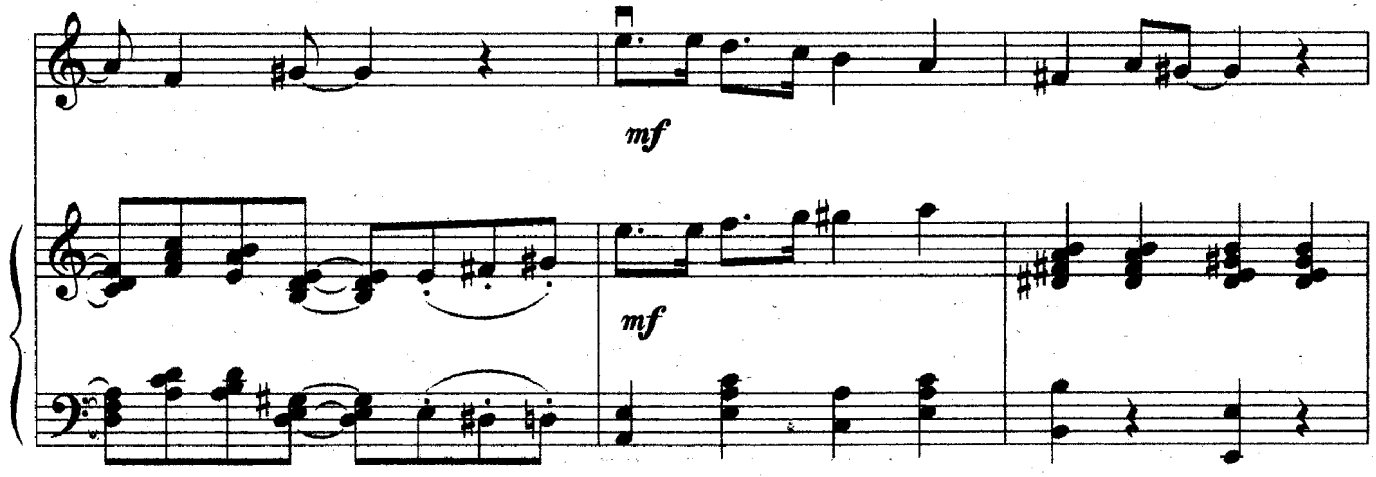

180
p
180
184
f
f
184
188
mf
mf
188

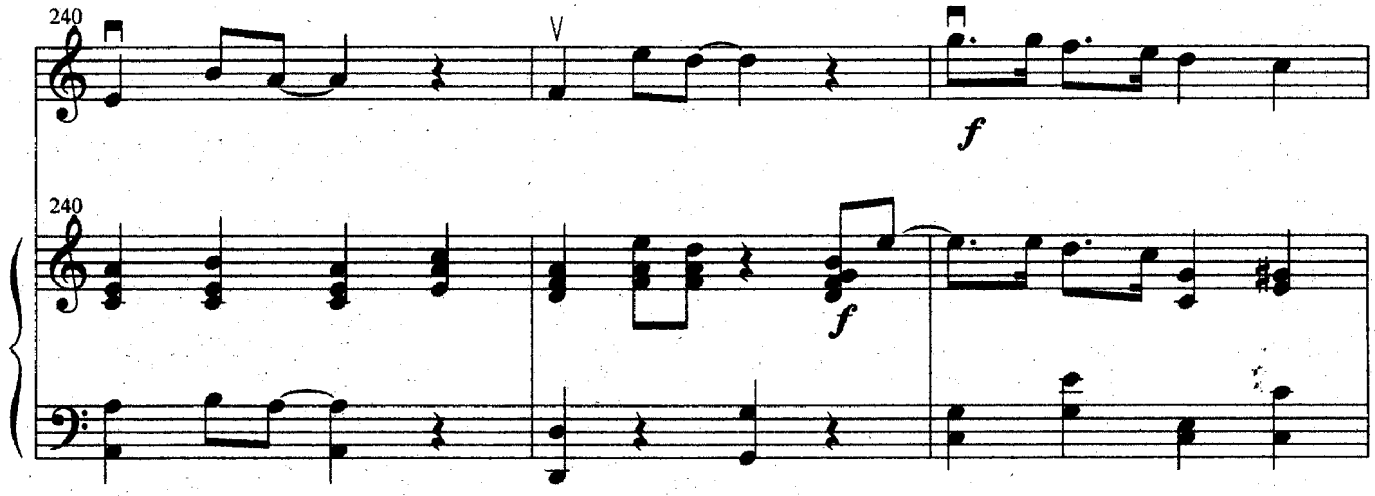

192
192
mp
mp
V
f
f

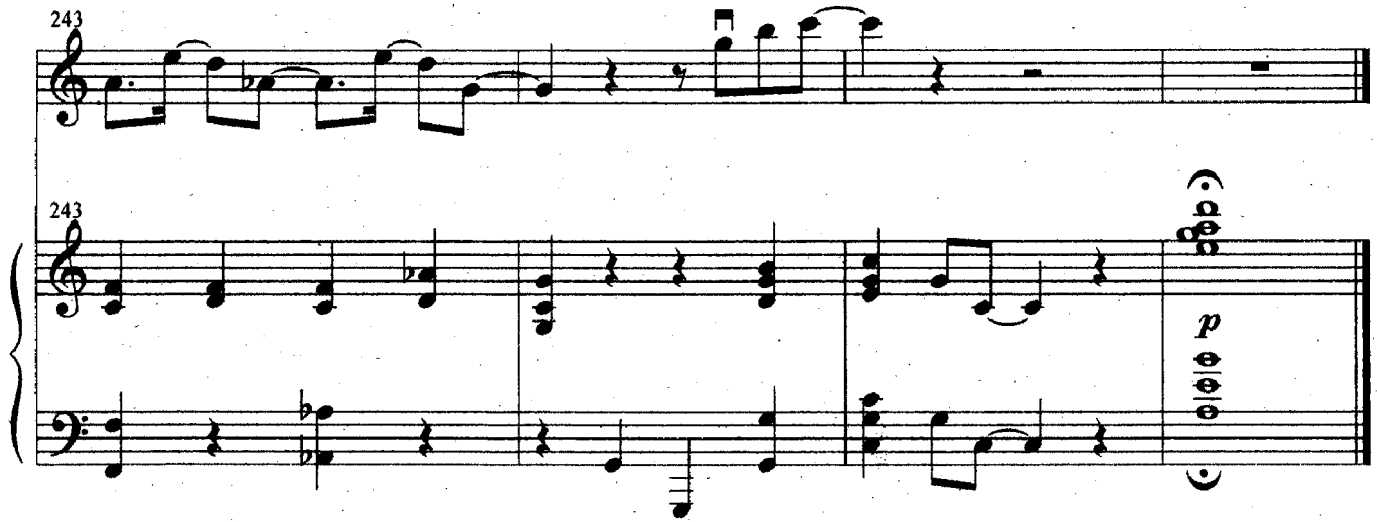

mp
mp






mf
mf


240
V
f
240
f


243
243
p

Навчально-методичне видання

Скрипка в джазі
З творчого доробку Володимира Баб'яка.

Збірка джазових п'єс в для скрипки з фортепіано

Випуск І

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана Франка

Головний редактор
Ірина Невмержицька

Редактор
Тетяна Івлєва

Комп'ютерний набір
Олександра Тимків

Здано до набору 22.02.2005 р. Підписано до друку 25.03.2005 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк 4. Зам 102
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного
педагогічного університету ім. Івана Франка
(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.)
82100 Дрогобич, вул. І.Франка, 24. к.43 тел. 2-23-78.