

O autorovi:

Jerome David Kern se narodil roku 1885 v New Yorku, kde získal základní hudební vzdělání. Rozšířil si je na univerzitě v Heidelbergu v Německu, odkud přišel do Ameriky jeho otec. Matka byla dcerou židovských přistěhovalců z Čech. Poněvadž byl z *Velké broadwayské Šestky* nejstarší, stal se vzorem pro své mladší nástupce, především George Gershwin a Richarda Rodgerse. První hit, píseň „They Didn't Believe Me“, napsal roku 1914 do muzikálu *The Girl from Utah*. Potvrzením jeho talentu a schopností bylo představení *Show Boat*, uvedené v prosinci 1927, které dosáhlo více než 500 repríz, na svou dobu to byl mimořádný úspěch, a dodnes jej připomíná píseň „Ol' Man River“ (o řece Mississippi). Průnik na medailovou pozici pečtil svým posledním muzikálem, *Very Warm for May*, premiérováným 17. listopadu 1939. Byl sice hrán pouze 59krát, ale zato píseň „All the Things You Are“ se mimořádně povedla. O tom, že nejde o náhodný výsledek, svědčí skutečnost, že jako jediný skladatel má v Top Ten na 9. místě ještě další píseň, „Yesterdays“ z muzikálu *Roberta* (1933). V posledních letech života působil v Hollywoodu a také zde uspěl lépe než kdokoliv jiný. Roku 1936 si šel pro Oscara za filmovou píseň „The Way You Look Tonight“ (27. místo v *Jazz Standards*), o pět let později získal druhou sošku za „The Last Time I Saw Paris“ (bez umístění, což ale v takovém množství hudby nic neznamená). Mezi stovkou různých nahrávek najdeme i zpívané verze ve francouzštině, němčině a italštině.

O písni „**All the Things You Are**“:

Už při prvním ohledání zjistíme, že dělení frází sice odpovídá osmitaktovým oddílům, avšak tyto musí být označeny jinak než obvyklé schéma A – A – B – A, neboť díl A se neopakuje, není v repetici. Melodie druhého osmitaktí je sice téměř totožná s úvodním dílem, avšak tóninou posunutá o kvartu níž. Jerome Kern se nebojí opakování sekvence, to znamená krátkého melodického nápadu v prvních dvou taktech (tóny as – des – as) o půltón níž ve druhém dvoutaktí (tóny g – c – g) a do třetice v taktech 5 a 6 (tóny f – h – f) do závěrečného „e“. Postupoval tedy z počátečního tónu „as“ a podloženého akordem f-moll (tóny f-as-c-es) vždy o kvartu výš a zpět, o tón níž a znovu o kvartu výš a zpět a ještě jednou totéž, spolu s proměnlivou harmonií, aby osmitaktí skončil na nové tonice, C-dur. Jenže to nestačilo a ve **druhém osmitaktí** se odehrává totéž, když přehodnotí závěr prvního osmitaktí, akord C-dur na c-moll a opět první dvoutaktí (tóny es – as – es) posune o půltón níž (tóny d – g – d) a teprve ve třetím dvoutaktí je změna, pohyb v nejmenším intervalu, sekundách, dvě nahoru a zpět (tóny c – d – es – d – c) do konečného tónu „h“ nad akordem G-dur (g-h-d-fis).

Třetímu osmitaktí můžeme říkat obvyklým českým výrazem *střed* nebo anglickým *bridge*. Přináší větší harmonický klid, akordy se nemění tak často. První čtyři takty jsme „doma“ v G-dur, druhé čtyři pak v E-dur. Máme vždy postup II. – V. – I. stupeň té které tóniny, což je velmi časté řešení, které je u nás nazýváno termínem *dominantní jádro*. Jak mu máme rozumět: prostřední ze tří akordů je dominantní septakord, který logicky ústí do toniky, jak se to děje už několik století i v hudbě artificiální. Prostě po G-dur s malou septimou (g-h-d-f) musí přijít C-dur, tak to cítíme. Nu a ten akord *před dominantou*, který ji připravuje, je mollový akord na II. stupni a to už je příspěvek populární a jazzové hudby.

Bridge má tedy akordy:

a-moll – D-dur dominantní – G-dur (první čtyřtaktí) a analogicky fis-moll – H-dur dominantní – E-dur. Poslední takt *bridge* však musí připravit návrat (zde zvětšeným kvintakordem c-e-gis) do **závěrečného osmitaktí**, které sice začíná jako to první (takže by sneslo označení písmenem A), jenže od pátého taktu vede jinam, aby v osmém nekončilo, ale **prodloužilo formu** o další čtyři takty. Takže schéma bude asi A1 – A2 – B – A3. Plus 4 takty navíc. V tradičním, neworleanském jazzu se takovému dvou- či čtyř-taktovému přívěšku říkalo *tag*.

V muzikálu píseň zazněla v kombinaci dvou ženských a dvou mužských hlasů, prvními interprety byli Frances Mercer, Hollace Shaw, Hiram Sherman a Ralph Stuart, orchestr vedl známý kapelník Matty Malneck.

Čím je tedy tato píseň přitažlivá pro jazzmany? Především tou řadou dvoutaktových sekvencí od samého začátku, kdy nezůstaneme v „domácí“ tónině písni (f-moll, případně As-dur, kterou končí) déle než jen ty první dva takty. Kvarta nahoru-kvinta dolů-kvarta nahoru-kvinta dolů atd., to zní lákavě a inspiruje k zajímavým melodickým nápadům. Také to prodloužení formy je atraktivní, nelze upadnout do zvyku „čtyřikrát osm taktů a dost“, když jich je o čtyři víc, než jedna forma (sloka) skončí.

A protože by to méně přemýšlivé interprety mohlo svádět k pohodlnému nápadu vést druhý hlas o tercii pod hlavní melodii, jak se běžně praktikuje v cimbálových muzikách, myšlení jazzmanů je poněkud vyspělejší a budou chtít ty intervalové kroky kvarta-kvinta řešit **protipohybem druhého hlasu, zde basu:** když melodie stoupá o kvartu nahoru, jde bas o kvintu dolů; když melodie klesá o kvintu, jde bas o kvartu nahoru. Je to sice manýra, ale zde pěkně znějící, níže v nahrávce Paul Desmond-Gerry Mulligan:

	des	c	h	as	g				
Melodie:	as	g	f	e	es	d	c	c-d-es-d-c	h
Bas:	f	es	des	c	c	hes	as		g
	hes	as	g		f	es	d	fis	

ALL THE THINGS YOU ARE

JEROME KERN

DIZZY ORIGINALLY USED D \flat -9 TO C7#9 IN THE INTRO.

MANY FOLKS NOW USE D \flat 7#9 TO C7#9 INSTEAD.

INTRO (bass clef): D \flat -9, D \flat -9, C7*9, C7*9

(A) (ALTERNATE) B-7 E7 E-7 A7 \flat 9 (STANDARD) B \flat -7 Eb7 \flat 9 Ab Δ D \flat Δ

D-7 G7 C Δ (B) (ALTERNATE) F#-7 B7 (STANDARD) C-7 F-7

B-7 E7 \flat 9 B \flat 7 \flat 9 Eb Δ Ab Δ A-7 D7 G Δ

(C) A-7 D7 G Δ

F#-7 B7 E Δ C+ (D) F-7

(ALTERNATE) B-7 E7 E-7 A7 \flat 9 (STANDARD) B \flat -7 Eb7 \flat 9 Ab Δ D \flat 7 D \flat -7

C-7 B \flat 7 B \flat -7 Eb7 Ab Δ G \flat 7 C7 \flat 9 (OR) A Δ

V této podobě notace máme přidán i text písně, který napsal velmi zkušený Oscar Hammerstein II. Figuruje u mnoha Kernových songů, po smrti textaře Lorenze Harta se stal druhým spolutvůrcem skladatele Richarda Rodgersa (od roku 1943).

ALL THE THINGS YOU ARE

From VERY WARM FOR MAY

Copyright © 1939 T.B. Harms Company. Copyright Renewed.
(c/o The Welk Music Group, Santa Monica, CA 90401)

Words by Oscar Hammerstein II
Music by Jerome Kern

Moderately

The musical score is written in G minor (three flats) and 4/4 time. It consists of six staves of music with lyrics underneath. Chord symbols are placed above the notes. The lyrics are: "You are the prom-ised kiss of spring-time That makes the lone-ly win-ter seem long. You are the breath-less hush of eve-ning That trem-bles on the brink of a love-ly song. You are the an-gel glow that lights a star. The dear-est things I know are what you are. Some day my hap-py arms will hold you, And some hap-day I'll know that mo-ment di-vine, When All The Things You Are, are mine." The score ends with a fermata over the final note.

Budu rád, když mi sdělíte, zda je takováto analýza stavby standardu srozumitelná. Můžeme zvolit mírnější podobu rozboru. Pokud jste ale schopni si k tomu zabrnkat na klavír či jiný nástroj, abyste ty momenty, na něž upozorňuji, také *slyšeli*, můžeme takto pokračovat. Jerome Kern svým příkladem nasadil laťku hodně vysoko, srovnáme-li to se zapomenutou tvorbou jeho současníků.

Následují odkazy na řadu hudebních ukázek, se stručným návodem, čeho si všímat.

Zdroj „SecondHandSongs.com“ uvádí v roce 2020 (číslo neustále narůstá, jak přibývají nové nahrávky) **838** různých podob (o pouhý rok později již **964** provedení a za další rok, konkrétně 27. října 2022 jich je už **1369** – rostou jako houby po dešti), je tedy věru z čeho vybírat. Tom Lord uvádí **1494** různých podob! V originálním divadelním aranžmá píseň zpívali čtyřhlasně dvě ženy a dva muži. Podařilo se zjistit, že poprvé zazněla už při ověřovacím uvádění před slavnostní premiérou na Broadwayi v některém menším divadle, možná i jiném městě, dne 30. října 1939. Ve statistice *Jazz Standards.com* je **na 2. místě**.

Na gramofonovou desku ji jako první nazpíval 20. října 1939 **Jack Leonard**, doprovázel jej trombonista Tommy Dorsey se svým orchestrem. Dostupná nahrávka je zvukově hodně nekvalitní. Proto:

My si jako první poslechneme desku, kterou **7. listopadu 1939** nazpívala **Harlan Rogers**

<https://secondhandsongs.com/performance/278726>

All the Things You Are by Frankie Masters and His Orchestra - Vocal Chorus by Harlan Rogers
Recorded November 7, 1939

Jako další nás bude zajímat, jak píseň pojal zpěvák všech zpěváků, Frank Sinatra.

Bude též dobré vědět, že bylo krátce po otevření gramofonových studií, která byla předtím zavřena kvůli generální stávce hudebníků za lepší finanční podmínky. Nebyla to obyčejná stávka, trvala přes dva roky a vážně narušila kontinuitu tvorby zvukových nosičů, dokumentujících právě probíhající velké změny v hudbě: **skloněk swingové éry** (též způsobený zánikem mnoha velkých orchestrů vinou vstupu USA do druhé světové války a s tím souvisejícími odvody mladých mužů na evropská bojiště, což se nevyhnulo ani orchestru Glenna Millera) a **nástup moderního jazzu**.

<https://secondhandsongs.com/performance/38475>

All the Things You Are by Frank Sinatra & Ken Lane Singers

Recorded January 29, 1945

Podobně uvolněně nazpívala píseň velká jazzová hvězda Sarah Vaughan.

<https://secondhandsongs.com/performance/279313>

All the Things You Are by Sarah Vaughan

Recorded October 30, 1956

Jako **referenční znění standardů** budeme dle možností používat ukázky z osmi *songbooků* **Ella Fitzgerald** z let 1956-1964. Tentokrát Ella vynechala úvodní díl, *verse*, který na divadle nechyběl.

Jazzmani zpravidla hrávají jen následující *refrain*.

<https://secondhandsongs.com/performance/81803>

All the Things You Are by Ella Fitzgerald

Recorded January 7, 1963

Jako rarita bude asi působit podání Michaela Jacksona z jeho první, dětské kariéry, ještě před mutací. Rytmus už napovídá jeho pozdější orientaci na moderní pop-music.

<https://secondhandsongs.com/performance/170142>

All the Things You Are by Michael Jackson

Released April 13, 1973

Naopak k jazzu nás vrátí swingující provedení osvědčeného černého barda Joea Williamse se skupinou zdatných jazzmanů: Eddie „Lockjaw“ Davis-tenorsax - vynikající sólo! Trubka Thad Jones.

<https://secondhandsongs.com/performance/859491>

All the Things You Are by Joe Williams & Friends

Recorded June 29-30, 1985

Konečně uslyšíme i úvodní část zvanou *verse* (česky *verze*), která uvádí vlastní píseň (*refrén* nebo *chorus*) při divadelním uvádění. Za klavírního doprovodu jednoho z velkých znalců hudebního divadla, Andrého Previna, krásným hlasem zpívá Sylvia McNair, operní sopranistka, která pak zběhla na Broadway

<https://secondhandsongs.com/performance/82297>

All the Things You Are by Sylvia McNair & André Previn

Recorded September 1993

Kdo by chtěl ještě jednou *verzi* i *refrén*, zde je od populární hvězdy Carly Simon, hlubším hlasem

<https://secondhandsongs.com/performance/331484>

All the Things You Are by Carly Simon

Released July 19, 2005

A do třetice, tentokrát velkým skokem zpátky, do šedesátých let, moje zamilovaná – Barbra Streisand, též s *verzí* a *refrémem*

<https://secondhandsongs.com/performance/4873>

All the Things You Are by Barbra Streisand

Released October 1967

Rychle za jazzmany, což zařídí svižnou opakovanou úvodní figurou (zvanou *vamp*) Andy Bey. Navštívíme slavný jazzový klub Birdland, pojmenovaný po Charliem Parkerovi, zvaném „Bird“.

Andy Bey zpívá a hraje na klavír, na basu a bicí doprovázejí Peter a Kenny Washingtonovi.

<https://secondhandsongs.com/performance/643271>

All the Things You Are by Andy Bey

Recorded live at Birdland, New York, May 13-15, 1997

A jazzmani bez zpěváků? V první řadě beboppeři pod vedením trumpetisty Dizzyho Gillespieho, s Charliem Parkerem-altsaxofon, smyčcem na basu za současného broukání Slama Stewarta, kytarista Remo Palmieri a Clyde Hart na klavír, to je sestava vpravdě historická.

<https://secondhandsongs.com/performance/278601>

All the Things You Are by Dizzy Gillespie Sextet

Recorded February 28, 1945

Neskutečný trumpetista-výškař, Kanadčan Maynard Ferguson v době své začínající slávy. Nezapomeňme, že týden před vánocemi roku 1968 hrál s Orchestrem Gustava Bromy v Brně! Lahůdka.

<https://secondhandsongs.com/performance/935980>

All the Things You Are by Charlie Barnet and His Orchestra - Maynard Ferguson, Trumpet Solo

Recorded August 16, 1949

Takhle perlil na sólový klavír nevidomý Art Tatum. Uklidnění po minulém vytrubování

<https://secondhandsongs.com/performance/590415>

All the Things You Are by Art Tatum

Recorded December 29, 1953

Dramaticky až zlověstně zní rachmaninovský úvod s klavírem Mala Waldrona a hlubokým trombonem Eddieho Berta a máme tu velkého rebela moderního jazzu, basistu Charlese Minguse z jazzklubu Bohemia v New Yorku (nic společného s Čechami)

<https://secondhandsongs.com/performance/519462>

All the Things You C-Sharp by Charles Mingus

Recorded live at the Bohemia, New York, December 23, 1955

Ani tak tradiční jazzman jako byl soprán saxofonista Sidney Bechet, neodolal kráse této písničky, zde s francouzským brilantním pianistou Martialem Solalem (koncertoval v Brně před 40 roky)

<https://secondhandsongs.com/performance/982916>

All the Things You Are by Sidney Bechet - Martial Solal

Recorded in Paris, June 17, 1957

Phineas Newborn byl obdařen mimořádnou technikou a docela anekdoticky působí poznámka jednoho zručného brněnského klavíristy, že na to, co hraje Phineas, by potřeboval ještě třetí ruku. Slyšme:

<https://secondhandsongs.com/performance/157627>

All the Things You Are by Phineas Newborn Jr.

Recorded May 3, 1956

V příjemném afro-kubánském rytmu hrál píseň vibrafonista Cal Tjader

<https://secondhandsongs.com/performance/240474>

All the Things You Are by Cal Tjader

Recorded November 1956

Poněkud těžkopádně vedle toho působí velký orchestr Pete Rugola, i když po zrychlení tempa ve druhé polovině skladby (tzv. *double time*) je přece jen trochu svižnější

<https://secondhandsongs.com/performance/340856>

All the Things You Are by Pete Rugolo and His Orchestra

Recorded October 31, 1956

Kombinaci klarinet-akordeon jsme tu ještě neměli, neodolal jsem, na vylehčenou po minulé ukázce
<https://secondhandsongs.com/performance/682192>

All the Things You Are by The Buddy DeFranco / Tommy Gumina Quartet

Recorded March 15, 1960

Můj favorit číslo 1 – vibrafonista Gary Burton (zde 17-letý!) s country-kytaristou Hankem Garlandem, svěží zvuk, tempo pěkně odsejpá

<https://secondhandsongs.com/performance/225201>

All the Things You Are by Hank Garland

Recorded August 23, 1960

Čítankový příklad zmíněného protipohybu melodie s druhým hlasem (kvarta-kvinta atd.) v podání mistrů saxofonu: Paul Desmond-alt (přirovnáván jemností tónu k suchému Martini!), Gerry Mulligan-baryton, s odlehčenou rytmikou bez piana, jen basa a bicí. Klasika zásadního významu.

<https://secondhandsongs.com/performance/567872>

All the Things You Are by Paul Desmond & Gerry Mulligan

Recorded June 8, 1962

A ovšem setkání gigantů tenorsaxofonu, Colemana Hawkinse (1904-69, hraje první) a Sonnyho Rollinse (* 1930, letos 91 let!) přizvukuje, pak hraje druhé sólo), konfrontace stylů – swingu a modern jazzu. A k tomu moderní klavír Paula Bleye.

<https://secondhandsongs.com/performance/132943>

All the Things You Are by Sonny Rollins and Coleman Hawkins

Recorded July 15, 1963

Co byste řekli sólové kytáře skutečného mistra? Poté, co se zbavil závislosti na heroinu, hrál ještě dvakrát lépe, to je tento případ. Jeho sólová alba nesou právem název „Virtuoso“

<https://secondhandsongs.com/performance/278686>

All the Things You Are by Joe Pass

Recorded August 28, 1973

Komorní duo klavír-kontrabas, které si rozumí. Flanagan-dlouholetý doprovodě Elly Fitzgerald, Mitchell-hrající na kvintové ladění C-G-D-A, tedy o tercii hlouběji a tam mu to zní

<https://secondhandsongs.com/performance/583295>

All the Things You Are by Tommy Flanagan / Red Mitchell

Recorded February 24, 1980

Jak bych mohl přeskočit toho báječného belgického foukačkáře Tootse Thielemanse, zvláště když jako jeden z mála jazzmanů zná i *verzi* před tolik obehrávaným *refrénem*

<https://secondhandsongs.com/performance/523940>

All the Things You Are by Åke Johansson Trio with Chet Baker & Toots Thielemans

Recorded in Stockholm, February 26, 1985

A tohle **MUSÍTE VIDĚT!** Geniální blázen Jarrett se svým „Standard Triem“, mistr reharmonizace těch známých melodií, jehož grimasy a svíjení se u klavíru vůbec neohrožuje úžasnou plynulostí frázi

<https://www.youtube.com/watch?v=-DOgW3XcMi4>

VIDEO

Keith Jarrett Trio - All The Things You Are

Recorded live in Tokyo, March 30, 1996 at Hitomi Memorial Hall

Koho to chytilo, následuje celý koncert té nebeské krásy standardů v novém pojetí zde:

<https://www.youtube.com/watch?v=IBnwDTAoAC8>

Keith Jarrett, Gary Peacock and Jack DeJohnette

1. I Wish I Knew 2. If I Should Lose You 3. Late Lament 4. Rider 5. It's Easy to Remember 6. So Tender 7. Prism 8. **Stella by Starlight** (10. ve statistice) 9. God Bless the Child 10. Delaunay's Dilemma

I z Kalifornie můžeme někdy slyšet zajímavý big band, třeba ten, který vede Bob Florence. Tak dlouho odkládanou gradaci slyšíme málokdy. Téměř 5 minut čekáme, až zabere kapela. A ta zabere!

<https://secondhandsongs.com/performance/595478>

All the Things You Are by Bob Florence

Recorded in Hollywood 1988

Opakovaný návštěvník Brna, mezi muzikanty známý zkráceně jako **Sco**, jak krotí elektrickou kytaru svým příznačným způsobem, za který je obdivován (nebo neuznáván)

<https://secondhandsongs.com/performance/30462>

All the Things You Are by John Scofield

Recorded December 1988

Další známý z brněnských pódíí se svým plynulým stylem a někdy až líbivostí, což není případ spojení s těmito spoluhráči. Nezapomeňme, že Roy Haynes kdysi hodně dávno bubnoval s Charliem Parkerem! Letos je mu 97 a myslím, že ještě hraje. A Holland, britský basista a odchovanec Milese Davise?

<https://secondhandsongs.com/performance/474877>

All the Things You Are by Pat Metheny / Dave Holland / Roy Haynes

Recorded December 21, 1989

Kouzelnou náladu má tohle duo klavír-vibrafon. Slyšíme četné reharmonizace, množství nápadů, jak obměnit tak často slýchanou písničku

<https://secondhandsongs.com/performance/851697>

All the Things You Are by Andy LaVerne - Dave Samuels

Recorded June 28, 1989

Na nejslavnější evropský jazzový festival do švýcarského Montreux si zajedeme na kubánský zázrak jménem Gonzalo Rubalcaba s elitní rytmikou. To je jedním slovem JÍZDA!

<https://secondhandsongs.com/performance/742898>

All the Things You Are by Gonzalo Rubalcaba

Recorded live at the Montreux Jazz Festival, July 15, 1990

Nedokážu přeskocit tohoto sólového pianistu, který se vyučil v kvartetu Johna Coltranea

<https://secondhandsongs.com/performance/142032>

All the Things You Are by McCoy Tyner

Recorded February 19-21, 1991

Slyšitelná radost ze svobody a volnosti, když hraje jednohlasý melodik s rytmikou bez harmonie a když na to má, jako Rich Perry, tenorák velkého formátu

<https://secondhandsongs.com/performance/240368>

All the Things You Are by Rich Perry, Jay Anderson, Victor Lewis

Recorded October 1994

Konečně i velký hráč mého nástroje, houslí, reprezentant báječné francouzské dynastie, bohužel nedávno odšedší (1956-2018).

<https://secondhandsongs.com/performance/823305>

All the Things You Are by Didier Lockwood

Recorded December 7-9, 1999

Další zázrak ze země galského kohouta: trpaslík Michel u klavíru, s tátou na kytaru, obdivuhodné duo

<https://secondhandsongs.com/performance/229972>

All the Things You Are by Michel & Tony Petrucciani

Recorded live at La maison de la danse, Lyon, November 10, 1992

Unikátní duo klavíru s pístovým trombonem a jeho největším představitelem, Bobem Brookmeyerem v záběru z vystoupení v klubu na americkém venkově

<https://secondhandsongs.com/performance/541768>

All the Things You Are by Ted Rosenthal - Bob Brookmeyer

Recorded live at Memorial Hall, Wilmington, Vermont, August 28, 2001

Vzácná nahrávka sólového altsaxofonu muže, který jednou zabloudil – věřte nevěřte – až do Blanska. Já na tom koncertě byl. Narozen 1923 v Bostonu, sjezdil svět, zemřel 2009 v Kolíně nad Rýnem

<https://secondhandsongs.com/performance/808360>

All the Things You Are by Charlie Mariano

Recorded in Köln, Germany, October 2003

Veterán barytonsaxofonu (* 1941) to pěkně stírá, i jeho rytmika.

<https://secondhandsongs.com/performance/171427>

All the Things You Are by Ronnie Cuber

Released 2009

Sopránsax a klavír, dva staří kámoši, jedinečná nálada

<https://secondhandsongs.com/performance/773417>

All the Things You Are by Dave Liebman • Richie Beirach

Released October 7, 2011

Nu a nejnovější dostupná nahrávka chce být co nejmodernější. Co o těch lidech vlastně víme?

Schwaar-britský pianista, Oester-švýcarský basista, Franklé-švýcarský bubeník. No budiž, ale těžko se mi analyzuje harmonie a melodie jakbysmet.

<https://secondhandsongs.com/performance/988037>

All the Things You Are by Alvin Schwaar - Bänz Oester - Noé Franklé

Released March 2020

Tak snad ještě o jinojazyčných názvech a textech:

- finsky se to jmenuje **Kaunein unelmain** a autor textu je **Kari Tuomisaari**
- švédský název je **Allting som du är** a jeho autorem poměrně známý **Beppe Wolgers**
- česky to znám s úvodním veršem **Pár dnů, jež chvílemi se zdají** od **Jiřiny Fikejzové**

A nezapomeňte: Neposlouchejte všechno, vybírejte, vyzobávejte, co vás stručnou charakteristikou zaujme. Hlavně sledujte proměny nálad, tempa, barev, obsazení – od sóla přes duo, trio, větší partu až big band.

U instrumentalistů je v drtivé většině dodržena originální tónina se čtyřmi béčky – začátek v f-moll, končí v As-dur. U zpěváků je to pokaždé jinak, podle jejich schopností a rozsahu, který mají, každý jiný.

Udělejte si třeba své favority, tři nebo pět podob, které „můžete“ i vy, po tolika letech.

Nebudu se ptát na rozbor, jak jsem se o něj pokusil já. Zajímat mě budou vaše pocity a preference.

Tak pěkný poslech!

Jan Dalecký

20221030

...a tři další velké hity Jerome Kerna

Považuji za vhodné přičinit krátký pohled alespoň na tři další hojně hrané standardy Jerome Kerna, tentokrát v chronologickém pořadí.

Ol' Man River zazněl poprvé ve hře *Show Boat*, hrané u nás (i v brněnské Janáčkově opeře!) pod českým názvem *Lod' komediantů*. Jedná se o říční parník na řece Mississippi, píseň je oslavou tohoto veletoku. Důležité je, co o tomto divadelním kusu píše Siegfried Schmidt-Joos v knížce *Muzikál* (na straně 158):

Show Boat je **první skutečný muzikál v moderním pojetí**. Libreto, texty, hudba a děj splývají do jediného celku, psychologická motivace je věrohodná, postavy jsou přesvědčivé...

Přesto ale tato kniha popisuje významná díla vymezeného žánru, vzniklá již o tři roky dříve a jako první je uváděno úvodní ze třinácti společných děl bratří Georga a Iry Gershwinových, *Lady Be Good* (1924).

Píseň *Ol' Man River* jsme slyšeli často z Československého rozhlasu v 50. letech minulého století jako důkaz toho, že nežijeme v izolaci od západního světa. Zpíval ji totiž svým pevným basem černošský umělec Paul Robeson silně levicové orientace, příslušník zlými kapitalisty utlačované rasy.

Osvědčený zdroj informací o mnoha zjištěných vydáních a v řadě případů nabízející i zvukové podoby k poslechu, *SecondHandSongs*, uvádí celkem **320** různých nahrávek, počínaje deskou původního interpreta při premiéře hry 27. 12. 1927 (575 provedení byl tehdy vysoký nadprůměr!), kterým byl **Jules Bledsoe**, černošský barytonista (1898-1943). *Show Boat* byl i dvakrát zfilmován, v letech 1936 a 1951.

Hudebně je píseň v příkrém protikladu k předchozí. Zatímco v „All the Things You Are“ nás Kern protáhl různými tóninami, zde neopouští „domácí“ tóninu Es-dur, jen *bridge* se odehrává v sousední g-moll. Díly A-A-B-A začínají stejně, liší se zakončením osmitaktí, takže je vhodné označit je A – A1 – B – A2.

Výběrem tónů a vedením melodie poněkud připomíná pentatonickou stupnici.

Našel jsem píseň v jediném fakebooku, ale má akordické značky i text, ovšem je bez *verze*, pouze *refrén*

OL' MAN RIVER

Copyright © 1927 T.B. Harms Company. Copyright Renewed.
(c/o The Welk Music Group, Santa Monica, CA 90401)

Words by Oscar Hammerstein II
Music By Jerome Kern

Very Slowly

Chords: Eb Cm7 Eb Ab Eb Ab Eb Cm7
Fm7 Bb9 Fm7 Bb9 Eb Ab6 Eb Cm7
Eb Ab Eb Cm Eb Gdim7 Fm7 Bb7
Fm7 Bb9 Eb Ab Eb Am7b5 D7 Gm D7b9 Gm D7b9
Gm D7b9 Gm D7b9 Gm Cm6 Gm D7b9 Gm D7b9
Gm Fm7 Bb7 Eb Cm7 Eb Ab Eb Bb9 Cm7 F7
Eb/Bb Bdim7 Cm7 Fm9 Bb7
1. Eb Abm Eb Fm7 Bb7 2. Eb Fm7 Bb9 Eb

Ol' Man Riv - er, dat Ol' Man Riv - er, he must know sump - in', but don't say noth - in', he
jus' keeps roll - in', he keeps on roll - in' a - long. He don't plant 'ta - ters, he
don't plant cot - ton, an' dem dat plants 'em is soon for - got - ten; but Ol' Man Riv - er, he
jus' keeps roll - in' a - long. You an' me, we sweat an' strain,
bo - dy all ach - in' an' racked wid pain. "Tote dat barge!" "Lift dat bale," git a lit - tle drunk an' you
land in jail. Ah gits wea - ry an' sick of try - in', Ah'm tired of liv - in' an' skeered of dy - in'. But
Ol' Man Riv - er, he jus' keeps roll - in' a - long. long.

<https://secondhandsongs.com/performance/3266>

Ol' Man River by Jules Bledsoe (píseň začíná *verzí*, nástup *refrénu* je v čase 1:10)

Předpokládejme, že nahrávka je v časové blízkosti premiéry na jevišti...

Pouhé dva týdny po premiéře píseň natočil budoucí *The King of Jazz*, Paul Whiteman se svým orchestrem; zpěvní hlas přednesl jeden z nejpopulárnějších herců, **Bing Crosby**. Nastupuje po dlouhé orchestrální expozici až v čase 1:46 rovnou *refrénem*

<https://secondhandsongs.com/performance/240007>

Ol' Man River by Paul Whiteman and His Orchestra

Recorded January 11, 1928

Paul Robeson je ke slyšení i **vidění** zde:

<https://secondhandsongs.com/performance/359509>

Ol' Man River by Paul Robeson

Recorded in England September 11/12, 1930

Dva vedoucí členové legendárního *Kvinteta francouzského Hot Clubu*, houslista Grappelli a cikánský kytarista a analfabet Reinhardt v obnovené spolupráci, přerušené válkou. To má švih a spád.

<https://secondhandsongs.com/performance/928640>

Ol' Man River by Django Reinhardt & le Quintette du Hot Club de France avec Stephane Grappelly

Recorded in Paris November 14, 1947

Zajímavé je prohození úloh v Triu Dave Brubecka-klavíristy, který nechal celých 150 vteřin jako nositeli melodie kontrabasů svého černošského spoluhráče, Eugena Wrighta

<https://secondhandsongs.com/performance/668735>

Ol' Man River by Dave Brubeck

Recorded April 22, 1959

Legendární kanadský trumpetista-výškař začíná své pojetí kontrastně ke své skvělé hře, sólem masivního barytonsaxofonu Franka Hittnera a nechá na sebe ještě čekat. A kdo vydrží do závěrečné sólové kadence v sedmé minutě (lze se tam posunout po časové ose) zaslechne od něj i čtyřčárkované C.

<https://secondhandsongs.com/performance/1011470>

Ol' Man River by Maynard Ferguson

Recorded March 15 – 22, 1960

A další bigbandové pojetí, tentokrát od Pete Rugola. Velký zvuk a dravý swing

<https://secondhandsongs.com/performance/243809>

Ol' Man River by Bill Holman's Great Big Band

Recorded July 1, 1960

U nás tuto píseň s českým textem Jana Wericha a Pavla Kopty, nadepsaným *Kalná řeka*, zpívali nejdříve Rudolf Cortés (1954), později pak dva Karlové – Hála (1977) a Gott (odkaz nenalezen).

<https://www.youtube.com/watch?v=yJ3wBStgL9k>

Kalná řeka (Ol' Man River) - Rudolf Cortés (zpívá *verzi i refrén*)

<https://www.youtube.com/watch?v=qdB-fOgWU6U>

Kalná řeka (Ol' man River) - Karel Hála - VIDEO

Yesterdays je hlavní melodie z muzikálu *Roberta*, hraného o šest let později, od 18. listopadu 1933, celkem 295krát. V posledním dějství pak zazněla ještě další populární Kernova píseň o *Kouři v očích* – *Smoke Gets in Your Eyes*. My se ale seznámíme s tou, kterou skladatel jistil svoji stříbrnou pozici v dlouhodobé statistice (*All the Things You Are*) **druhým umístěním v Top Ten – 9. příčkou**, což se nikomu dalšímu nepodařilo. V roli „tety Minnie“ ji už na sklonku své kariéry zpívala Fay Templeton (1865-1939), o její nahrávce však nevím. Nejstarší dostupná deska vznikla devět dní před premiérou a nazpíval ji svým tenorem **Frank Luther**. Zmínky si zaslouží nástroj, hrající tu melodii po skončení zpěvu,

v té době ještě používaný jen velmi vzácně – flétna! A ještě upozornění na formu: má sice obvyklých 32 taktů, ale ne v častějším rozdělení 4 krát 8 dle schématu A – A – B – A, ale dvakrát 16 taktů, přičemž ty oddíly jsou totožné, takže vlastně v obyčejné repetici. Takže forma je A – A.

Také rytmický model prvního dvoutaktí je opakován (s jinými tóny) ještě v taktech 3+4, 7+8, 9+10 a 11+12, to se tedy Kern moc nenadřel vymýšlením melodie. Asi se vyčerpal v „All the Things...“.

Stupnicový vzestup čtvrt'ových not v taktech 5+6 si často říká o chromatický protipohyb basu, velmi efektní: d-cis-c-h-hes-a-gis-g. V taktech 9 až 14 může pod klesající sekvencí melodického obrysu f-e-e-d-d-c basový protihlas naopak stoupat: a-h-c-cis | d-e-f-fis | g-a-hes-h | c-d-dis-e | f-g-gis-a | hes...

SecondHandSongs nabízejí 671 různých zpracování, jde přece o největší hit roku 1933! Zde ho máme v notách:

19

Yesterdays

Music by Jerome Kern
Lyric by Otto Harbach

Med. Swing (or Ballad)

A

Yes - ter - days, Yes - ter - days,
Days I knew as hap - py, sweet se - ques - tered days,
Old - en days, Gold - en days,
Days of mad ro - mance and love. Then gay
youth was mine, Truth was mine,
Joy - ous, free and flam - ing life, for - sooth, was mine,
Sad am I, Glad am I,
For to - day I'm dream - ing of yes - ter days.

*Solo on form (AB); (fine)
After solos, D.C. al fine*

Ze stejného fake booku jako prve je i druhá Kernova píseň ve standardní výbavě. Vidíme ovšem, že proti výše uvedenému správnému vydání, pokud jde o počet taktů a délkové hodnoty jednotlivých not (první takt obsahuje třičtvrt'ovou a čtvrt'ovou notu, druhý takt notu celou), níže uvedená verze je psaná v takzvané *diminuci* – hodnoty jsou poloviční. Tedy dva takty stažené do jednoho, zapsané jako čtvrt'ová nota s tečkou, osminová nota a nota půlová. V tom případě by forma byla místo dvakrát 16 taktů pouze dvakrát 8 taktů. Nicméně v obou případech vidíme, že první a druhý díl je identický, liší se jen pokračujícím textem.

YESTERDAYS

Copyright © 1933 T.B. Harms Company. Copyright renewed. (c/o The Welk Music Group, Santa Monica, CA 90401)

Words by Otto Harbach
Music by Jerome Kern

Slowly

Dm6 Bm7b5 Em7b5 A7b9 Dm BbM7 Em7b5 A7b5 Dm C#dim7 Dm/C G7/B Bb7 Dm/A Abdim7 C7/G F7 Bm7b5 E13

Yes - ter - days, Yes - ter - days, days I knew as hap - py, sweet se - ques - tered days.

A7#5 D9 G7b9 C13 Cm7 F9 BbM9 Eb9 Dm Em11 Eb9 Dm Dm/C Bb7 A7

Old - en days, gold - en days, days of mad ro - mance and love. Then gay youth was mine,

Dm F7 Bb7 A7 Dm Dm/C# Dm7/C F9 Bm7b5 E7#5 E7 A7#5 D9

truth was mine, joy - ous free and flam - ing life, for - sooth, was mine. Sad am I,

G7b9 C9#5 C9 Cm7 F9 BbM7 Eb9 Dm6 Em7b5 Eb9 D6/9 G9 BbM7 Eb9#11 D6/9

glad am I for to - day I'm dream - ing of Yes - ter - days.

<https://secondhandsongs.com/performance/511523>

Yesterdays by Leo Reisman and His Orchestra

Recorded November 9, 1933

První významnou jazzovou zpěvačkou, která natočila *Včerejšky*, byla 6 let po premiéře Billie Holiday, zvaná „Lady Day“. Co jí chybělo na rozsahu a kráse tónu, to vynahrazovala prožitkem zpívaného. Roku 1959 se bohužel stala obětí svého návyku na narkotika.

<https://secondhandsongs.com/performance/334061>

Yesterdays by Billie Holiday and Her Orchestra

Recorded April 20, 1939

Nemohu přejít svoji oblíbenou zpěvačku, Carmen McRae, přednášející Kernovu melodii ve velmi loudavém tempu. Líbí se mi její charakteristika z pera jistého kritika, že „Carmen je tak dobrá, že by mohla zpívat i telefonní seznam“. Pozor na čas 2:30, to není konec, ale přechod do dvojnásobného tempa, zvaný *double time*

<https://secondhandsongs.com/performance/131026>

Yesterdays by Carmen McRae

Recorded December 29, 1955

S velkým studiovým orchestrem nazpívala nejen tuto, ale rovnou dva tucty Kernových standardů Margaret Whiting, dcera skladatele Roberta Whitinga, blízkého přítele Jeroma Kerna. Chodil prý k Whitingům často jako domů a ona si ho vštípila jako hodného strejdu. Tak mu pak natočila dvojalbum

<https://secondhandsongs.com/performance/282812>

Yesterdays by Margaret Whiting

Recorded January 27, 1960

Po této dá se říci autorizované verzi (i když vznikla 15 let po Kernově smrti) už přejdeme k jazzovým zpracováním. První podoba vznikla téměř dva měsíce před premiérou muzikálu přičiněním slavného swingového kapelníka, bezchybného, lahodně znějícího klarinetisty Artieho Shawa

<https://secondhandsongs.com/performance/137700>

Yesterdays by Artie Shaw and His Orchestra

Recorded September 27, 1938

Pokud bychom nevěděli, co je to *cool jazz*, altsaxofonista Lee Konitz nám to předvede prakticky. Do tohoto stylu se pohotově vešel i krátce hostující trumpetista Miles Davis

<https://secondhandsongs.com/performance/401176>

Yesterdays by Lee Konitz featuring Miles Davis

Recorded March 8, 1951

Kdo má rád čtveřici komiků Marx Brothers, jistě ví, že ten kudrnatý a předstíraně němý Harpo Marx rád do svých rolí zapojuje nástroj zvaný harfa. Méně se ví, že on nepotřeboval dublera, aby za něj hrál, byl velmi zdatným harfeníkem, harfistou či harfenistou (všechny výrazy jsou spisovné!) a tady ho máme

<https://secondhandsongs.com/performance/670964>

Yesterdays by Harpo Marx

Released April 1957

Velmi kompetentně se představuje svým „jižanským“ způsobem hry na kytaru Brazilec Luiz Bonfá, který se proslavil hudbou k filmu *Černý Orfeus* (1959) a pohotově naskočil na vlnu tehdy nové *bossa nova*

<https://secondhandsongs.com/performance/914900>

Yesterdays by Luiz Bonfa

Released 1959

Naprostou raritou je deska Yusefa Lateefa, který jako většina tenorsaxofonistů střídá flétnu, ale co bylo jeho specialitou: přibral si ještě vzácně slýchaný hoboj. Na ten hraje melodii písně ve volném tempu celé první dvě minuty, pak dochází k nám již známému zlomu *double time* a zahrají si další členové skupiny

<https://secondhandsongs.com/performance/433349>

Yesterdays by Yusef Lateef

Recorded October 16, 1959

Neméně řídkým jevem, který umožnila až pokročilejší záznamová technika, je dueto jednoho muže, *Conversations with Myself* klavíristy Billa Evanse. Údajně neměl dva odlišné hlasy předem připraveny a musel si pamatovat vždy celou skladbu, co tam hraje „ten druhý“, aby se do něj správně trefoval.

<https://secondhandsongs.com/performance/162787>

Yesterdays by Bill Evans

Recorded August 9, 1967

Kdybychom hledali nejpřírodněji hrajícího houslistu v jazzu, vyšel by nám z toho rozhodně černocho Stuff Smith. Ten se do toho dokázal skutečně opřít, střídá příkladně tempa *slow – double time – half time* atd.

<https://secondhandsongs.com/performance/358293>

Yesterdays by Stuff Smith

Recorded in Germany, March 3-4, 1967

Kdo to má rád s notovou předlohou, pustí si tento odkaz na celou obrazovku a sleduje, co nám tam hraje Clare Fischer. Neujde nám ani, že nehraje zdaleka jen v jedné tónině. A kreace je to dlouhá, 10 minut!

<https://secondhandsongs.com/performance/655522>

Yesterdays by Clare Fischer

Recorded in Germany, October 1975

Konečně taky někdo z avantgardy 60. let, o tři dekády později a stále moderní, navíc s českou účastí Jiřího Mráze na kontrabas, se sólem od času 5:30

<https://secondhandsongs.com/performance/941815>

Yesterdays by Archie Shepp Quartet

Recorded December 7, 1996

Tento soubor, Metropole Orkest, jak se píše doma v Holandsku, existuje od roku 1945 a patří mezi největší nejstálejší orchestry. Podle potřeby partitury mívá 50 až 100 členů, dosahuje tedy formátu obvyklého symfonického tělesa. Zde realizuje vzorně přímo snové aranžmá s flétnovým virtuózem Tabackinem <https://secondhandsongs.com/performance/932687>

Yesterdays by Lew Tabackin - The Netherlands Metropole Orchestra

Recorded 1988

Ušetříme si cestu do Španělska a shlédneme tamní big band, který vede barytonsaxofonista a kontrabasista Joan Chamorro. Na menší velikosti jeho nástroje tam hrají děvčata, taky na sólovou trubku zde asi sedmnáctiletá Alba Armengou. To se hned tak nevidí (a neslyší). A jsme téměř ve žhavé současnosti <https://secondhandsongs.com/performance/837571>

Yesterdays by Joan Chamorro & Alba Armengou

Released May 21, 2019

THE WAY YOU LOOK TONIGHT

Copyright © 1936 T.B. Harms Company. Copyright Renewed. (c/o The Walk Music group, Santa Monica, CA 90401)

Words by Dorothy Fields
Music by Jerome Kern

Slowly

Some day when I'm aw - f'ly low, when the world is cold, I will feel a glow just think - ing
love - ly with your smile so warm and your check so soft; there is noth - ing for me but to
of love you, and just The Way You Look To - night. With each word your ten - der - ness grows,
tear - ing my fear a - part, and that laugh that wrink - les your nose
touch - es my fool - ish heart. Love - ly, nev - er, nev - er change,
keep that breath - less charm, won't you please ar - range it. 'Cause I love you, just The Way You Look To -
night. Mm mm mm mm just The Way You Look To - night.

The Way You Look Tonight psal Jerome Kern s textařkou Dorothy Fields, jejímž skladatelským partnerem byl předtím Jimmy McHugh; vytvořili spolu například desítky písní pro černošské revue v harlemském Cotton Clubu. Nový tandem měl s písní *The Way You Look Tonight* úspěch ve filmu *Swing Time*, v němž ji legendární herec, zpěvák, tanečník a stepař Fred Astaire zpívá své časté partnerce Ginger Rogers právě ve chvíli, kdy ona pracuje na svém účesu. Můžeme se dočíst, že filmaři byli z této scény zoufalí, neboť pěna z mýdla, šampónu nebo ušlehaného sněhu z bílku nedržela dostatečně dlouho a úspěchu dosáhli teprve se šlehačkou. Byl to šestý z deseti filmů dvojice Astaire-Rogers a jediného Oscara si při nejbližším udělování odnášel právě Jerome Kern za tuto písničku. Ve statistice tisíce nejhranějších standardů má 27. pozici a roku 1936 byla vyhodnocena jako druhá nejúspěšnější. Zdroj *SecondHandSongs* uvádí 713 různých provedení.

Ještě pár vět o formě. Vidíme, že repetice na začátku 3. osnovy není po osmi, ale po šestnácti taktech. Celá sloka je roztažena na dvojnásobek taktů. I střední díl neboli *bridge* na 3. až 5. osnově má 16 taktů a závěrečný díl A je prodloužen ze 16 na 20 taktů. Před chvílí jsme viděli naopak „stažený“ zápis do polovičního počtu taktů neboli *diminuci*, opačnému postupu, který není v hudbě ničím neobvyklým, říkáme *augmentace*. Vidíme zde také hrubou „písařskou“ chybu v předposledním taktu 3. řádku, kde jsou čtvrté noty hes-des-h-as; zamíchat mezi tři „béčkové“ tóny jeden odrážkový je zločin! Místo „h“ má být „ces“, aby byly všechny čtyři noty stejného druhu, tedy snížené. Přesně o řádek níž už je správné „ces“. Zaradovali by se ti dávní teoretici, hlásající, že ideální melodie se pohybuje v nejmenších krocích, po sekundách. Celý první řádek, s výjimkou prvního taktu, tak činí, stoupá a klesá po sousedních tónech!

Koukněme se na tu zmíněnou scénu, s Fredem u klavíru.

<https://secondhandsongs.com/performance/4826>

The Way You Look Tonight by Fred Astaire

Film premiered August 27, 1936

Fred Astaire v době své vrcholné popularity musel takový hit pochopitelně nejen zpívat ze stříbrného plátna, ale také nazpívat na desku. Učinil tak s měsíčním předstihem, aby byla včas na pultech. Všimněme si, kdo řídí doprovodný orchestr – Johnny Green, pracující v Hollywoodu ve více oborech, ten, který svojí písničkou „Body and Soul“ v počtu nahrávek předstihl celou tu slavnou Velkou broadwayskou Šestku!

<https://secondhandsongs.com/performance/292681>

The Way You Look To-Night by Fred Astaire with Johnny Green and His Orchestra

Recorded July 26, 1936

Neuběhly ani dva měsíce a už s novým hitem byla ve studiu první skutečně velká jazzová zpěvačka, Billie Holiday. Kapela jí hezky swinguje. Však ji taky od klavíru řídí Teddy Wilson, spoluhráč Bennyho Goodmana, známého jako *King of Swing*

<https://secondhandsongs.com/performance/455568>

The Way You Look To-night by Teddy Wilson and His Orchestra - Vocal Chorus Billie Holiday

Recorded October 21, 1936

Dejme ještě šanci zpěvačce, jejíž projev je tak jiný, že stačí malý vzorek a už ji vždycky poznáme – Betty Carter. Někdy v 80. letech uchvátila svým projevem pražskou Lucernu. Flétnistou je jinak saxofonista Jerome Richardson

<https://secondhandsongs.com/performance/82763>

The Way You Look Tonight by Betty Carter with The Ray Bryant Trio

Recorded May 16, 1955

Protože jsem nějaký macešský vůči vokálním skupinám, které se tolik podílely na vývoji populární hudby staršího typu, dávám příležitost méně známému kvartetu Four Lads (pozor, *lad* není zkratka *lady*, ale znamená mladíka)

<https://secondhandsongs.com/performance/417644>

The Way You Look Tonight by The Four Lads with Claude Thornhill & His Orchestra

Released 1956

A ještě naši „referenční“ zpěvačku, Ellu Fitzgerald, která tímto vyhrává závod v pomalosti tempa.

Dovolím si vlastní překlad názvu té písně, ale nebijte mne: *No nazdar, ty teda dneska večer vypadáš*

<https://secondhandsongs.com/performance/81800>

The Way You Look Tonight by Ella Fitzgerald

Recorded January 6, 1963

Rád bych uměl uplatnit pravidlo *méně je více*, ale když se nabízí tato operní superstar, rodačka z Nového Zélandu, jejíž otec byl příslušníkem kmene Maori a matka Irka, nelze odolat. To už měla za sebou účast při definitivním nahrávání Bernsteinova muzikálu *West Side Story*. Hlas, který vás buď dostane, nebo nechá chladnými

<https://secondhandsongs.com/performance/82253>

The Way You Look Tonight by Kiri Te Kanawa

Released March 16, 1993

A s jazzovou zpěvačkou, držící se v popředí už několik desetiletí, přejdeme za jazzmany-instrumentalisty. Opět hodně volné tempo, ale myslím, že Ella zůstává neporažena

<https://secondhandsongs.com/performance/423497>

The Way You Look Tonight by Cassandra Wilson

Released April 3, 2015

Říkalo se mu nejmelodičtější ze všech saxofonistů. Tady to ale švihá ve vysokém tempu

<https://secondhandsongs.com/performance/228942>

The Way You Look Tonight by Stan Getz

Recorded December 12, 1952

Jestli jste propadli zvuku Hammondových varhan (jako já), nebudete se zlobit ani za toto znění

<https://secondhandsongs.com/performance/132762>

The Way You Look Tonight by Jimmy McGriff

Recorded autumn 1966

Porovnáváme-li si standardy, nemůže chybět slavné „Standard Trio“ klavíristy Keitha Jarretta, věnující se novým podobám starých kousků už skoro 40 let ve stejné sestavě, Gary Peacock-kontrabas a Jack DeJohnette-bicí nástroje

<https://secondhandsongs.com/performance/86512>

The Way You Look Tonight by Keith Jarrett, Gary Peacock & Jack DeJohnette

Recorded in Paris, July 2, 1985

Od sedmnáctičlenného, plného big bandu couvneme přes ten „střední“ (13 hráčů) až k „malému“ pro 11 hudebníků. Nezní špatně, vedoucí je velmi dobrý trumpetista Warren Vaché a šlape jim to. Aranžmá je pestré, uplatní se řada sólistů. Samozřejmě saxofonová sekce vede

<https://secondhandsongs.com/performance/195660>

The Way You Look Tonight by Warren Vaché and the New York City All-Star Big Band

Recorded January 11-12, 2000

Že ta písnička nedá spát ani úplně současným hudebníkům, o tom nás chce přesvědčit toto neznámé trio. Maskují tu povědomou melodii do hodně rozdrobeného rytmu. Xavier Thollard (* 1982) je francouzský pianista, víc jsem nezjistil

<https://secondhandsongs.com/performance/1044050>

The Way You Look Tonight by Xavier Thollard Trio

Released February 2020

Poslední zmínka bude o jinojazyčných provedeních této písně. Máme k dispozici nahrávky v chorvatštině a francouzštině a informaci bez zvukové ukázky o české verzi. Tu nazpíval **Karel Gott** pod názvem „**Všechno právě teď je jen**“, slova napsal Pavel Vrba.

Uzavřeme kapitolu hudbou bratří Slovanů.

<https://secondhandsongs.com/performance/961965>

Put ove noći by Višnja Korbar

Released 1963

A je to.

20221030

Pro mimořádně zvědavé pár dalších písní Jerome Kerna, už jen krátce.

Smoke Gets in Your Eyes (slova Otto Harbach) z muzikálu *Roberta*, stejně jako předchozí „Yesterdays“, premiéra 18. 11. 1933. První interpretkou byla **Tamara** (vlastní jméno Tamra Drasin, přišla do New Yorku jako dítě s rodiči z Ukrajiny) v říjnu 1933. Noty a odkazy na nahrávky následují:

SMOKE GETS IN YOUR EYES

Copyright © 1933 T.B. Harms Company. Copyright Renewed. (c/o The Walk Music Group, Santa Monica, CA 90401)

Words by Otto Harbach
Music by Jerome Kern

Moderately

They asked me how I knew my true love was true? I of course re -
They said some - day you'll find, all who love are blind. When your heart's on

plied, "Some - thing here in - side, can - not be de - nied." Eyes. _____
fire, you must re - al - ize. Smoke Gets In Your

So I chaffed — them and I gay - ly laughed, — to think they could doubt my love.

Yet to - day, — my love has flown a - way, — I am with - out my love.

Now laugh - ing friends de - ride, tears I can - not hide, _____ so I smile and

say, "When a love - ly flame dies, Smoke Gets In Your Eyes." _____

Všimáme si rozsahu melodie – oktáva+kvinta – od malého „Bb“ po dvoučárkovanou „F“. To může méně zkušeným zpěvákům přinášet problém. Hlavně ale je tu nečekaná modulace skokem po druhé (opakované) úvodní osmitaktové frázi z Es-dur (3 béčka) do H-dur (5 křížků!). Prostě závěrečný tón „Es“ v sekunda voltě se přehodnotí na durovou tercii H-dur, tón „Dis“, kterým melodie střední části (bridge) začíná. Opět je tu enharmonická záměna v 6. taktu bridge, vedoucí zpět do Es-dur – první 2 osminy 5. taktu = dis-fis se o takt dál stanou es-ges. Výborné řešení, hodné génia, jakým Jerome Kern byl. A nahrávky:

<https://secondhandsongs.com/performance/7202>

Smoke Gets in Your Eyes by Tamara

Referenční nahrávky pokud jde o písně Jerome Kerna poskytuje vedle Elly Fitzgerald nám již známá Margaret Whiting, jeho skladatelova téměř neteř. Tempo je asi dvakrát volnější a lepší:

<https://secondhandsongs.com/performance/282815>

Smoke Gets in Your Eyes by Margaret Whiting

Recorded January 27, 1960

Když balady, tak tenorsaxofon. Když tenorsaxofon, tak Coleman Hawkins. Ten má na balady patent.
<https://secondhandsongs.com/performance/890808>

Smoke Gets in Your Eyes by Coleman Hawkins

Recorded January 2, 1962

Krásnou náladu má také trio klavíristy Dona Friedmana

<https://secondhandsongs.com/performance/838542>

Smoke Gets in Your Eyes by The Don Friedman Trio

Recorded September 12, 1978

Návrat ke zpěvu a domů zařídí Eva Pilarová. Český text napsal Zdeněk Borovec

<https://secondhandsongs.com/performance/605222>

Nevěř očím svým by Eva Pilarová

Released 1966 *VIDEO*

Roku 1993 přispěla jinou verzí na verše Michala Bukoviče „Vzlétám k oblakům“ Jitka Zelenková

The Song Is You (verše Oscar Hammerstein) z muzikálu *Music in the Air* (premiéra 8. 11. 1932). Jako první píseň zpíval Tulio Carminati, jeho nahrávku jsem ale neobjevil. Těsně kolem premiéry však vznikla jiná, kterou nazpíval Paul Small.

THE SONG IS YOU

Copyright © 1932 T.B. Harms Company. Copyright renewed. (c/o The Walk Music Group, Santa Monica, CA 90401) Words by Oscar Hammerstein II
Music by Jerome Kern

Broadly

I hear mu-sic when I look at you; a beau-ti-ful theme of ev-'ry dream I ev-er knew. Down deep in my heart I hear it play. I feel it start, then melt a-way. I hear mu-sic when I touch your hand; a beau-ti-ful mel-o-dy from some en-chant-ed land. Down deep in my heart, I hear it say, is this the day? I a-lone have heard this love-ly strain, I a-lone have heard this glad re-frain: Must it be for ev-er in-side of me, why can't I let it go, why can't I let you know, why can't I let you know the song my heart would sing? That beau-ti-ful rhap-so-dy of love and youth and spring, the mu-sic is sweet, the words are true. The Song Is You.

THE SONG IS YOU

JEROME KERN

Handwritten musical score for "The Song Is You" by Jerome Kern. The score is written on ten staves, showing a complex harmonic structure with various chords and melodic lines. The key signature is one flat (F major/D minor). The score includes a double bar line with a repeat sign and a "327" marking. Chords are written above the notes, and some notes have fingerings or slurs.

Z těchto dvou notací písně mi připadá ta druhá bliž praxi. Je rozvržena do dvojnásobného počtu taktů, nikoli 4 x 8, ale 4 x 16 taktu, klasická forma A-A-B-A a zase šikovní modulace, tentokrát ne skokem, ale připravená před dvojčárou takzvaným dominantním jádrem neboli akordy na II., V. a I. stupni: fis-moll – Hdur dominantní – E dur (nová tónina pro bridge, respektive do poloviny středního dílu. Pak nás Kern zase připravuje chytrými harmonickými funkcemi na návrat do C-dur. Pojd'me poslouchat:

<https://secondhandsongs.com/performance/937103>

The Song is You by Jack Denny and His Waldorf-Astoria Orchestra - Vocal Refrain by Paul Small

Recorded November 11, 1932

Vzorovým provedením o deset let později přispěl zpěvák všech zpěváků, Frank Sinatra, v době, kdy se vydal na sólovou dráhu

<https://secondhandsongs.com/performance/905746>

The Song Is You by Frank Sinatra - Orchestra conducted by Axel Stordahl

Recorded January 19, 1942

S ženským pojetím přichází Sylvia McNair za doprovodu báječného Andrého Previna

<https://secondhandsongs.com/performance/85590>

The Song Is You by Sylvia McNair & André Previn

Recorded September 1993

Za jazzmany nám zahraje klavírista Dave Brubeck a altsaxofonista Paul Desmond

<https://secondhandsongs.com/performance/947498>

The Song Is You by The Dave Brubeck Quartet

Recorded live at University of Michigan, Ann Arbor, MI, March 1954

Nikdy mi nezevšední virtuózní hra sólového kytaristy Joesa Passe, zde již vyléčeného narkomana

<https://secondhandsongs.com/performance/278687>

The Song Is You by Joe Pass

Recorded August 28, 1973

Takhle lehounce štěbetal na trombon pouze Bill Watrous, jakoby to nic nebylo

<https://secondhandsongs.com/performance/657399>

The Song Is You by The New Bill Watrous Quartet

Recorded December 1980

Tohle bude zajímat ty, kteří sami muzicírují: přední tenorsaxofonista Bob Mintzer dlouze improvizuje a máme k dispozici zápis jeho hry. Nezapomenout, že tenor transponuje do B, noty jsou tedy o tón výš!

<https://secondhandsongs.com/performance/556243>

Recorded October 2 – 5, 1991

I'm Old Fashioned (text Johnny Mercer) je úvodní píseň z filmu *You Were Never Lovelier* (1942)

s Fredem Astairem a Ritou Heyworth, za kterou ovšem zpívala Nan Wynn. Svět chce být klamán.

Jedna ze tří nominací na Oscara patřila Kernovi, ovšem za jinou písničku, „Dearly Beloved“. Nicméně i to se počítá.

V případě „I'm Old Fashioned“ máme co do činění s poměrně vzácně se vyskytující formou melodie (a samozřejmě harmonie). Vezmeme-li to od konce a odmyslíme čtyřtaktové prodloužení ze 32 taktů na 36 (těmto přívěškům se v období neworleanského jazzu říkalo „tag“ a možná obstojí toto slovo i zde), můžeme vysledovat 4 x 8 taktů jako v nejběžnější formě A – A – B – A, jenže pozor, tady se nám úvodní osmitaktový díl neopakuje. Melodie přináší nový nápad. Třetí osmitaktí čili střední díl nebo *bridge* se také zcela liší od předchozího, ale i čtvrté osmitaktí jen chvilku vypadá na reprízu prvního a vede melodii jinam. Takže stručně vyjádřeno máme zde formu A – B – C – D. A takových je opravdu vzácně.

Předběhneme, než se dostaneme k významnému filmovému skladateli Victoru Youngovi a uvedeme jako nejznámější řešení A – B – C – D jeho překrásnou baladu „Stella by Starlight“ z filmu roku 1944, *The Uninvited*. Patří mezi 10 nejhranějších skladeb. V poválečném moderním jazzu má obdobné řešení jiná oblíbená kompozice, „Dolphin Dance“ klavíristy Herbieho Hancocka. Příjemným tonálním vybočením jsou takty 21 až 23 (ty se zvýšenými tóny fis, cis a gis. Ovšem 24. takt nás vrací do F-dur.

I'M OLD FASHIONED

Copyright © 1942 T.B. Harms Company. Copyright Renewed (c/o The Welk Music Group, Santa Monica, CA 90401)

Music by Jerome Kern
Words by Johnny Mercer

Litlingly
F Dm7 Gm7 C7 F Dm7 Gm7 C7 F FM7 Em7♭5

I'm Old Fash - ioned, I love the moon - light, I love the old fash - ioned things; _____
A7 Dm7 G7 Dm7 D7 Gm7 Gm A♭ dim7

_____ the sound of rain up - on a win - dow pane, the star - ry song that A - pril
Am7 A♭7 D♭ M7 C7 F6 Dm7 Gm7 C7 FM7 E7 sus B♭7♭5 A E7/B

sings. _____ This year's fan - cies are pass - ing fan - cies, but sigh - ing sighs,
A/O D7 E7 F# dim7 Gm7 C7 F Dm7 Gm7 C7 F Dm7

hold - ing hands there my heart un - der - stands. I'm Old Fash - ioned, but I don't
Gm7 C7 FM7 B♭ M7 B♭ dim7 Am7 Dm7 G9

mind it. That's how I want to be as long as you a - gree to
F/C Dm7 Gm7 C7 F6 B♭7 F6

stay old fash - ioned with me. _____

Filmovou zvukovou stopu máme tentokrát k dispozici zde:

<https://secondhandsongs.com/performance/20049>

I'm Old Fashioned by Fred Astaire & Rita Hayworth [dubbed by Nan Wynn]

Premiered November 19, 1942

Ve velkém předstihu, ještě před vypuknutím velké stávkou, stihl píseň natočit Orchestr Glenna Millera se Skipem Nelsonem

<https://secondhandsongs.com/performance/394854>

I'm Old Fashioned by Glenn Miller and His Orchestra - Vocal Refrain by Skip Nelson

Recorded July 15, 1942

„Tetička Ella“ nám zazpívá i *verzi*, předcházející známějšímu *refrénu*

<https://secondhandsongs.com/performance/80630>

I'm Old Fashioned by Ella Fitzgerald

Recorded January 5, 1963

Jazzman jeden z nejobdivovanějších, John Coltrane zvaný Trane, v lyrické náladě

<https://secondhandsongs.com/performance/103622>

I'm Old Fashioned by John Coltrane

Recorded September 15, 1957

Jiskřivá hra jednoho z velkých krotitelů kláves stojí za poslech

<https://secondhandsongs.com/performance/602100>

I'm Old Fashioned by The Oscar Peterson Trio

Recorded June 24, 1962

A když ten drahocenný nábytek nastěhovali, tak si na něj zahráli. Dva kontrabasy mistrům stačí
<https://secondhandsongs.com/performance/973574>

I'm Old Fashioned by David Friesen / Glen Moore

Recorded April 20 & 27, 1993

20221106

JS		year	SHS	Lord	lyrics	musical / movie / performances
002	All the Things You Are	1939	1369	1494	Hammerstein,Oscar	Very Warm for May – 59
009	Yesterdays	1933	671	1141	Harbach,Otto	Roberta – 295
027	The Way You Look Tonight OSCAR	1936	713	591	Fields,Dorothy	Swing Time (movie)
099	Smoke Gets in Your Eyes	1933	618	418	Harbach,Otto	Roberta
159	The Song Is You	1932	372	477	Hammerstein,Oscar	Music in the Air – 342
236	Ol' Man River	1927	320	277	Hammerstein,Oscar	Show Boat – 575
250	I'm Old Fashioned	1942	380	402	Mercer,Johnny	You Were Never Lovelier (mov)
299	Long Ago (and Far Away)	1944	255	298	Gershwin,Ira	Cover Girl (mov)
339	Can't Help Lovin' Dat Man	1927	219	150	Hammerstein,Oscar	Show Boat
377	Why Was I Born	1929	100	112	Hammerstein,Oscar	Sweet Adeline – 234
427	A Fine Romance	1936	136	117	Fields,Dorothy	Swing Time
431	Why Do I Love You?	1927	108	122	Hammerstein,Oscar	Show Boat
446	They Didn't Believe Me	1914	168	116	Reynolds,Herbert	The Girl from Utah – 120
471	The Folks Who Live on the Hill	1937	176	138	Hammerstein,Oscar	High, Wide and Handsome (mov)
550	Pick Yourself Up	1936	163	190	Fields,Dorothy	Swing Time
595	Dearly Beloved	1942	150	183	Mercer,Johnny	You Were Never Lovelier
607	Who	1925	72	116	Hammerstein,Oscar	Sunny – 517
657	Nobody Else but Me	1946	198	194	Hammerstein,Oscar	Show Boat
673	Look for the Silver Lining	1920	174	137	De Sylva,Buddy	Sally – 570
936	Make Believe	1927	119	96	Hammerstein,Oscar	Show Boat
999	I Won't Dance	1935	162	123	Fields-Hammerstein-Harbach-McHugh	Three Sisters (London musical)
-----	The Last Time I Saw Paris OSCAR	1940	97	47	Hammerstein, Oscar	Lady Be Good (movie)

JS 1000 Jazz Standards
 SHS SecondHandSongs.com
 Lord Tom Lord Jazz Discography