

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
MUZIKOS FAKULTETAS
DŽIAZO KATEDRA

Andrius Balevičius

PHILLY JOE JONESO GROJIMO SPECIFIKA

Studijų programa: muzikos atlikimas (džiazas, mušamieji instrumentai)

Magistro darbas

Darbo autorius:

Andrius Balevičius

(parašas)

Darbo vadovas:

Sigitas Mickis

(parašas)

Vilnius, 2022

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

BAIGIAMOJO DARBO SAŽININGUMO DEKLARACIJA

2022 m. gegužės 6 d.

Patvirtinu, kad mano baigiamasis darbas „Philly Joe Joneso grojimo specifika“ yra parengtas savarankiškai.

1. Šiame darbe pateikta medžiaga nėra plagijuota, tyrimų duomenys yra autentiški ir nesuklastoti.
2. Tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų šaltinių ir/ar autorių citatos ir/ar kita medžiaga pažymėta literatūros nuorodose arba įvardinta kitais būdais.
3. Kitų asmenų indėlio į parengtą baigiamąjį darbą nėra.
4. Jokių įstatymų nenumatytų piniginių sumų už šį darbą niekam nesu mokėjęs (-usi).
5. Su pasekmėmis, nustačius plagijavimo ar duomenų klastojimo atvejus, esu susipažinęs (-usi) ir jas suprantu.

(Parašas)

Andrius Balevičius

(Vardas, pavardė)

SANTRAUKA

Tobulėjant kiekvienam atlikėjui yra svarbu analizuoti kitus muzikantus, dainininkus. Gilintis į jų atlikimo technikas, specifikas, semtis naujų idėjų. Šio magistro darbo tyrimo tikslas išanalizuoti, atskleisti Philly Joe Joneso grojimo specifiką, solo transkripcijos struktūrą, techninius atlikimo ypatumus.

Rašant šį darbą buvo iškelti tokie uždaviniai:

1. Susipažinti su Philly Joe Joneso biografija ir būgnų komplekto raida;
2. Išnagrinėti Joneso grojimo ypatumus;
3. Ištirti jo grojimo būgnų šluotelėmis specifiką, technikas;
4. Įsigilinti ir išanalizuoti jo solo transkripciją.

Tyrimui atlikti buvo taikomi šie metodai: istorinis aprašomasis, metodinės literatūros analizė, vaizdinės ir garsinės medžiagos analizė.

Darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir vienas priedas.

Pirmame skyriuje aprašoma Philly Joe Joneso biografija, būgnų komplekto raida. Nagrinėjama naudojama poliritmija, melodinis būgnų grojimas, analizuojamos dažniausiai naudojamos solo frazės. Aptariama šluotelių atsiradimo istorija ir Joneso grojimo jomis technikos.

Antrame skyriuje analizuojama Wyntonio Kelly trio, kūrinio „Pot Luck“ būgnų solo transkripcija.

Darbas buvo ruošiamas klausantis Joneso įrašų su įvairiais muzikantais, nagrinėjamos jo improvizacijos, naudojamos idėjos. Skaitant, klausantis kitų muzikantų interviu, minčių apie šią asmenybę, vis labiau išryškėja jo profesionalaus, savito muzikanto savybės. Domėjimasis istorija bei gilinimasis į tokias asmenybes yra svarbus aspektas, norint kurti savitą grojimą ir siekiant asmeninio muzikinio tobulėjimo.

SUMMARY

As each performer develops, it is important to analyse other musicians and singers. To delve into the techniques and specifics of their performance, to come up with new ideas. The aim of this master 's thesis research is to analyse and reveal the specifics of Philly Joe Jones' playing, the structure of solo transcription, and the technical features of performance.

The following challenges were raised in writing this work:

1. To familiarize with Philly Joe Jones biography and the evolution of the drum kit;
2. Examine the peculiarities of Jones' manner of playing;
3. Analyse the specifics and techniques of him playing with drum brushes;
4. Deepen and analyse his solo transcription.

The following methods were used for the research: historical descriptive, analysis of methodological literature, analysis of visual and audio material.

The work consists of an introduction, two chapters, conclusions, bibliography and one appendix.

The first chapter describes the biography of Philly Joe Jones and the evolution of the drum kit. The polyrhythms used by him, melodic drumming, the most commonly used solo phrases are analysed. There was talked over the history of the origin of the brushes and Jones' technique of playing them.

The second chapter analyses the solo transcription of the drums by Wynton Kelly Trio, Pot Luck.

The work was prepared by listening to Jones' recordings with various musicians, examining his improvisations and using his established ideas. Reading, hearing the other musicians' interviews and thoughts about his personality, the qualities of his professional, distinctive musician are becoming more and more apparent. An interest in history and a deepening into such a personality is an important aspect in order to create distinctive playing and personal musical development.

TURINYS

ĮVADAS	6
1. PHILLY JOE JONESO GROJIMO YPATUMAI	8
1.1. Philly Joe Joneso ir būgnų komplekto istorijos apžvalga	8
1.1.1. Philly Joe Joneso biografija	8
1.1.2. Būgnų komplekto raida	12
1.1.3. Joneso būgnų komplektas	14
1.2. Philly Joe Joneso džiazio muzikos atlikimo specifika	15
1.2.1. Poliritmija	16
1.2.2. Melodinis grojimas būgnais	18
1.2.3. Solo frazių analizė	21
1.3. Philly Joe Joneso grojimas šluotelėmis	24
1.3.1. Šluotelių istorija	24
1.3.2. Philly Joe Joneso grojimo technikos šluotelėmis	25
2. PHILLY JOE JONESO SOLO TRANSKRIPCIJOS ANALIZĖ	29
2.1. „Pot Luck“ – Wyntonio Kelly Trio	29
IŠVADOS	32
LITERATŪROS SĄRAŠAS	33
PRIEDAI	35

Ivadas

Temos aktualumas. Mušamieji instrumentai visada buvo ir yra svarbi meno ir kultūros dalis. Nei vienas orkestras ar muzikinė grupė neapsieina be šių instrumentų. Laikui bėgant mušamieji instrumentai vis modernėjo, o kartu su jais vystėsi ir būgnininkų grojimo technika, idėjos, maniera, suvokimas. Mušamieji tapo nebe antraeiliai, akompanuojantys kaip būta anksčiau, o ir soliniais instrumentais. Svarbiausi viso to pradininkai buvo džiazų būgnininkai: Zutty Singletonas, Gene Krupa, „Papa“ Jo Jonesas, Sidney „Big Sid“ Catlettas, Maxas Roachas, Artas Blakey, Philly Joe Jonesas, Elvinas Jonesas.

Philly Joe Jones yra pasakęs: „būgnininkas turi atrasti save; prieskoniai reiškia labai daug“¹. Kiekvienas džiazų būgnininkas turi savo grojimo stilių, manierą, suvokimą. Kiekvienas naudoja skirtingas lazdeles, būgnų komplektus, išdėstymus, kitokius būgnų derinimus. Dėl to yra naudinga, įdomu plačiau į tai įsigilinti, kas ir lėmė pasirinkti apžvelgti vieną iš reikšmingiausių, įdomiausių džiazų pradininkų, būgnininką Philly Joe Jonesą. Buvo susipažinta su gyvenimo faktais, nagrinėjami grojimo būgnais ypatumai, specifika, naudojamos idėjos. Siekiant išsamiai atskleisti šią temą, įsigilinti į grojimo specifiką, teko klausytis daug šio būgnininko muzikinių įrašų, interviu. Taip pat teko transkribuoti jo solo transkripciją, kuri analizuojama darbe. Aptiriamos idėjos, techniniai atlikimo sunkumai, štrichai. Philly Joe Jonesas dar žinomas kaip vienas geriausių atlikėjų būgnų šluotelėmis, todėl apžvelgiamos pagrindinės jo grojimo šluotelėmis technikos.

Pasaulyje daugelyje meistriškumo pamokų yra reikalaujama įsigilinti, analizuoti būtent Philly Joe Joneso solo transkripcijas, dėl jų poliritmijos, įvairių naudojamų subdivizių, techninių sunkumų, pasirinktų idėjų. Todėl visapusiška jų analizė yra labai naudinga ir reikšminga būgnininkams. Jo transkripcijų teisingas atlikimas reikalauja itin gerai išlavintos rankų ir kojų koordinacijos, aukšto techninio pasiruošimo.

Yra publikuota nemažai knygų, straipsnių apie įvairius būgnininkus, tačiau yra mažai aprašyti, išnagrinėti jų grojimo ypatumai, specifika, ypač lietuvių kalba. Dėl to susiduriama su literatūros ir informacijos stoka.

Tyrimo objektas. Būgnininko Philly Joe Joneso grojimo specifika, solo transkripcijos analizė.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti, atskleisti Philly Joe Joneso grojimo specifiką, solo transkripcijos struktūrą, techninius atlikimo ypatumus.

Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti tokie **uždaviniai**:

¹ Gleason, Ralph J. *The Forming of Philly Joe Jones*. 2019. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <https://jazzprofiles.blogspot.com/2019/05/the-forming-of-philly-joe-jones-by.html>

- 1) Susipažinti su Philly Joe Joneso biografija ir būgnų komplekto raida;
- 2) Išnagrinėti Joneso grojimo ypatumus;
- 3) Ištirti jo grojimo būgnų šluotelėmis specifiką, technikas;
- 4) Įsigilinti ir išanalizuoti jo solo transkripciją.

Tyrimui atlikti buvo taikomi šie **metodai**: istorinis aprašomasis, metodinės literatūros analizė, vaizdinės ir garsinės medžiagos analizė.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir vienas priedas.

1. PHILLY JOE JONESO GROJIMO YPATUMAI

Visame pasaulyje gyvuoja labai daug įvairių būgnininkų. Vieni profesionalai, kiti mėgėjai; vieniems patinka rokas, kitiems džiazas ar populiarioji muzika; vieni groja tik perkusiniais instrumentais², kiti būgnų komplektu. Kiekvienas būgnininkas turi savo grojimo manierą, naudojamąs technikas, specifiką. Visi vieni kitų klausosi, mokosi vieni iš kitų, lygina. Vienas svarbiausių mokymosi aspektų yra klausytis, vertinti, gilintis į grojimą, o ypač į tokių būgnininkų, pradininkų kaip Artas Blakey, Maxas Roachas, Elvinas Jonesas, Philly Joe Jonesas, „Papa“ Jo Jonesas, Kenny Clarke'as ir kitų. Tad šiame darbe apžvelgsime vieno iš šių būgnininkų, Philly Joe Joneso gyvenimą, grojimo manierą, techniką, atlikimo specifiką, bei išnagrinėsime solo transkripciją.

1.1. Philly Joe Joneso ir būgnų komplekto istorijos apžvalga

1.1.1. Philly Joe Joneso biografija

Josephas Rudolphas „Philly Joe“ Jonesas buvo vienas iš svarbiausių ir įtakingiausių penkiasdešimtųjų *hard bop*³ epochos ir mėgstamiausias Milesio Daviso ir Billo Evanso džiazų būgnininkas. Jis žinomas kaip „Philly Joe“ Jonesas, kuriam Philly vardą davė klarnetininkas Tony Scottas, kad būtų galima atskirti nuo novatoriško svingo eros, Counto Basie'is būgnininko, „Papa“ Jo Joneso⁴. Abu būgnininkai mirė tik kelių dienų skirtumu.

pav. 1 Philly Joe Jonesas

Muzikos pagrindų Jonesas išmoko iš savo motinos, kuri buvo fortepijono mokytoja. Pirmieji jo būgnų mokytojai buvo Charlie'is Wilcoxonas ir Cozy Cole'as, bei gaudavo vertingų patarimų iš Arto Blakey ir Maxo Roacho⁵.

Joneso įgūdis pramogoms išsivystė anksti ir niekada nebuvo išblėsęs, bei greitai įgijo garbingo, linksmo, iškalbaus žmogaus reputaciją. Leo T. Sullivanas savo straipsnyje apie Philly Joe rašo, kad jis dažnai linksmindavo žmones kaip būgnininkas ir šokėjas ir taip pradėjo savo

² Perkusiniai instrumentai – tai smulkesni mušamieji instrumentai, kuriais išgaunamas garsas braukiant, mušant lazdele, barškinant (pvz. bongai, marakasai, trikampis, tambūrinai).

³ *Hard bop* – agresyvus, veržlus modernaus džiazų stilius, priešprieša ramiam, intelektualiam džiazui. Atsiradęs šeštojo dešimtmečio viduryje, rytų pakrantėje.

⁴ Spyrou, Marios. *The Philly Joe Jones Rudimental Soloing Style*. Hagos karališkoji konservatorija, Haga, Olandija, 2017, p. 13

⁵ Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą:

https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

ankstyvą profesinę karjerą⁶. Tada Jonesas pradėjo groti Filadelfijos klubuose ir greitai pelnė kylančios žvaigždės reputaciją. Maxas Roachas ir Sidas Catlettas buvo du jo dievaičiai, kurie paskatino įsiveržti į Niujorko sceną⁷.

Galiausiai Jonesas apsigyveno Niujorke ir vienas pirmųjų koncertų buvo su Joe Morriso ritmenbliuzo grupe, kurioje taip pat grojo saksofonininkas Johnny Griffinas ir bosininkas Percy Heathas. Tai buvo pirmą grupę, su kuria Philly Joe darė muzikinius įrašus. Kurį laiką jie grojo Monko standartus ir Budo Powello kūrinys, bet dėl pinigų sugrįžo prie bliuzo. Nepatenkintas muzika, Jonesas išsiskyrė su grupe ir prisijungė prie jau susikūrusios, su Benu Websteriu, Lee Konitzu, Zootu Simsu, Tony Scottu ir Taddu Dameronu. Tačiau II pasaulinio karo metu jo muzikinę karjerą atidėjo JAV kariuomenė. Ten su kitais kariuomenės muzikantais grojo orkestre, todėl iš kariuomenės grįžo geros muzikinės formos⁸.

Grįžęs į Filadelfiją Philly Joe Jonesas dirbo tramvajaus vairuotoju, tačiau greitai buvo atleistas iš darbo, nes sustodavo su tramvajuje esančiais žmonėmis ir nueidavo groti į džiazo klubą, kartais visai pamiršdamas apie keleivius. Tačiau uždirbtų pinigų jam užteko įsigyti pirmajam būgnų komplektui⁹.

Jonesas pradėjo dirbti su tokiomis žvaigždėmis kaip Dexteris Gordonas, Fatsas Navarro. Buvo „Cafe Society“ grupės būgnininku, kur grojo su didžiausiais tų dienų *bebop*¹⁰ atlikėjais. Grojo „The Bearcats“ grupėje, kurioje taip pat buvo Benny Golsonas ir pianistas bei aranžuotojas Taddas Dameronas. Tačiau vienas pirmųjų reikšmingesnių kolektyvų buvo Taddo Damerono bigbendas, kuriame grojo apie penkerius metus. Čia Jonesas mokėsi ne tik grojimo bigbende, bet prie klasikinio swingo pradėjo naudoti įvairias poliritmines idėjas. Nors ir būgnais čia grodavo garsiai, tačiau išmoko subtiliai akompanuoti solistams¹¹.

Vėliau Philly Joe Jonesas sujungė jėgas su Milesu Davisu. Keliaudami po valstijas jie grojo su įvairiais muzikantais, tačiau po kelių metų nepasitenkinimo jais, Davisas prie grupės pridėjo pianistą Redą Garlandą, saksofonininką Johną Coltrane'ą ir kontrabosininką Paulą Chambersą. Po pirmo koncerto Milesas pasakė Philly Joe, „Manau, kad čia tai“, o Jonesas atsakė, „Pirmą kartą mes grojome kartu... mes tiesiog pažvelgėme vienas į kitą ir pasakėme „čia yra tai“. Čia mes turime

⁶ Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>

⁷ Ten pat.

⁸ Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

⁹ Ten pat.

¹⁰ *Bebop* – vienas iš džiazo stilių, pasižymintis ekspresyvumu, greitu tempu, sudėtingesnėmis temomis ir modernesne harmonija.

¹¹ Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>

muzikinę telepatiją. Turime penkis žmones kurie visada žino kas bus toliau“¹². Ir šie penki žmonės tapo legendiniu Milesio Daviso kvintetu.

Šiame kvintete jie grojo *hard bop* ir *cool* džiazio¹³ stiliaus kompozicijas. Kvinteto įrašuose Joneso grojimas buvo sunkus, poliritmiškas, interaktyvus. Jis visada išlaikė tradicinį skambesį, kartu įtraukdamas modernaus džiazio elementus. Grodamas šiame kolektyve Jonesas tapo vienu iš *hard bop* stiliaus grojimo būgnais pradininku¹⁴.

pav. 2 Milesio Daviso kvintetas

Per kelis metus jie įrašė daug albumų, tokių kaip „*Milestones*“, „*Round About Midnight*“. Chambersas ir Jonesas buvo dinamiška ir populiari ritmo sekcija tarp solistų, tokių kaip Sonny Rollinsas, Artas Pepperis, Chetas Bakeris¹⁵. Tačiau 1958 metais Philly Joe Jonesas paliko Milesio Daviso kvintetą, nes norėjo būti laisvai samdomu būgnininku, bet dar po kelių metų prisidėjo prie Daviso įrašų. Milesas vis stengėsi išlaikyti kvinteto skambėjimą ir savo autobiografijos knygoje rašė: „Kai jis išvyko, aš norėjau girdėti šiek tiek Philly Joe visuose būgnininkuose, kuriuos turėjau vėliau“¹⁶ ir pripažino, kad kartais prašydavo būgnininkų sugroti kaip Philly Joe Jonesas.

Jonesas toliau grojo su kitais džiazio atlikėjais ir prisijungė prie Billo Evanso ir Hanko Mobley. Evansas, kaip ir Davisas, taip pat atvirai pareiškė, kad Jonesas buvo mėgstamiausias jo būgnininkas¹⁷.

¹² Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą:

https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

¹³ *Cool* džiazas – modernaus džiazio stilius, atsiradęs ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje. Jis pasižymi lėtesniu tempu, paprastesnėmis aranžuotėmis, santūriu, intelektualiu atlikimu.

¹⁴ Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-04-13]. Prieiga per internetą:

<http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>

¹⁵ Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą:

https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

¹⁶ Davis, Miles ir Troupe, Quincy. *Miles: The Autobiography*. Niujorkas, JAV, 1989, p.199-200

¹⁷ Levin, Charles ir La Barbera Joe. *Times Remembered. The Final Years of the Bill Evans Trio*. University of North Texas Press, Teksasas, JAV, 2021, p. 171

Philly Joe Jonesui 1950-ųjų pabaiga buvo neįtikėtino produktyvumo laikotarpis. Jis prisidėjo prie šimtų muzikinių įrašų su Jackie McLeanu, Sonny Rollinsu, Tadu Dameronu, Johnu Coltrane'u, Lee Morganu, Blue Mitchellu ir kitais. Jis buvo fenomenalus būgnininkas, kuris kūrė ir aranžuodavo kūrinius. Pirmasis jo albumas „*Blues For Dracula*“ buvo įrašytas 1958 metais, kuriame taip pat grojo Natas Adderley, Julianas Priestonas, Johnny Griffinas ir Tommy Flanaganas. Po metų išleido ir savo antrąjį albumą „*Drums Around the World*“, kuris yra rekomenduojamas Joneso būgnų solo gerbėjams. Bei tais pačiais metais įrašė ir „*Showcase*“ albumą, prie kurio prisidėjo Blue Mitchellas ir Pepperis Adamsas¹⁸.

Jonesas buvo labai populiarus ir įtakingas penkiasdešimtųjų pabaigoje ir šešiasdešimtųjų pradžioje. 1957 metais jis laimėjo žurnalo „*Downbeat*“ skaitytojų apklausą („*New Star*“ – drums) bei 1962 metais laimėjo pagrindinėje būgnininkų kategorijoje. 1961 metais jis liko antras, nusileidęs Maxui Roachui. Tačiau, pasibaigus koncertams Philly Joe populiarumas gerokai priblėso ir tapo beveik užmirštas. Viena iš priežasčių buvo Elvino Joneso staigus populiarumas¹⁹.

Matomai dėl to Jonesas išvyko į Londoną ir ten dirbo mokytoju. Kadangi britų muzikantų sąjungos įstatymai neleido Jonesui koncertuoti Londone, jis persikėlė į Paryžių. Būdamas Europoje Jonesas įrašė kelis albumus ir daug koncertuodamas su Archie Sheppu įžengė į avangardo sferą²⁰.

Po penkerių metų, grįžęs į Filadelfiją Jonesas sukūrė savo *fusion*²¹ grupę, pavadinimu „*Le Grand Prix*“ bei toliau koncertavo ir tęsė muzikinius įrašus su Billu Evansu. 80-aisiais Philly Joe Jonesas suformavo 9-ių muzikantų grupę „*Dameronia*“, kuri Taddo Damerono atminimui atliko originalias jo kompozicijas ir išleido „*To Tadd*“, „*With Love*“ ir „*Look, Stop and Listen*“ albumus²².

Būdamas 62 metų Philly Joe Jonesas mirė savo namuose, Filadelfijoje, nuo širdies smūgio²³.

¹⁸ Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>

¹⁹ Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

²⁰ Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>

²¹ *Fusion* – muzikos žanras, kuris apjungia džiazą su kitais muzikos stilių elementais kaip rokas, *funk* 'as, ritmenbliuzas.

²² Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>

²³ Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

1.1.2. Būgnų komplekto raida

Netrukus po to, kai pirmieji žmonės suprato, kad gali girdėti, kažkam tikriausiai kilo mintis paimti lazda ir smogti į akmenį. Nors antropologai ir etnomuzikologai tikriausiai jau šimtmečius ginčijasi dėl pirmųjų būgnų geografinės ir etnologinės kilmės, galima drąsiai teigti, kad būgnas yra vienas seniausių instrumentų žmonijos istorijoje. Būgnai suformavo ir apibrėžė kultūras visame pasaulyje ir turėjo įtakos tų kultūrų bendravimui ir saviraiškai.

Kaip daugumai žinoma, pirmieji mušamieji instrumentai atsirado Afrikos žemyne. Tačiau būgnų komplekto atsiradimas siejamas su džiaz muzikos pradžia Amerikoje ir siekia tik kiek daugiau kaip šimtą metų.

Naujasis Orleanas buvo populiarus dėl savo marširuojančių grupių, kuriuose mušamųjų sekciją sudarė du žmonės: vienas su mažuoju būgneliu²⁴, kitas bosiniu būgnu²⁵. Viena iš dažniausiai pasitaikančių grupės funkcijų buvo grojimas laidotuvėse. Jie grojo maršus, himnus, o priartėję prie kapinių pagreitindavo tempą ir šiek tiek paimprovizuodavo. Manoma, kad dėl to ir atsirado triolių natų, svinginis ritmas²⁶.

Vienas iš didžiausių pasiekimų instrumento išsivystyme buvo „Dee Dee“ Chandlerio sukurtas bosinio būgno pedalas, tvirtinamas prie būgno lanko. Nuo tada pats kūrėjas bei kiti būgnininkai prie didžiojo būgno pradėjo jungti mažąjį būgnelį, o laikui bėgant ir kitus mušamuosius, perkusinius instrumentus: lėkštes²⁷, tom-tomus²⁸, *temple blocks*²⁹, koubelus³⁰ ir kitą įvairią perkusiją. Pedalo atsiradimas buvo dar tuo svarbus, kad pašalino dviejų muzikantų poreikį kolektyvuose. Vienas žmogus galėjo groti ir bosiniu būgnu, ir mažuoju būgneliu³¹.

pav. 3 Vienas pirmųjų būgnų komplektų

²⁴ Mažasis būgnelis – aštraus skambesio būgnas, turintis viršutinę ir apatinę membranas, bei ant apačios pritvirtintas, įtemptas spyruokles.

²⁵ Bosinis būgnas – žemo skambesio didelis būgnas, su membranomis iš abiejų pusių. Marširuojančiuose orkestruose grojamas lazdelėmis, o būgnų komplekte su pritvirtintu pedalu ir mušamas koja.

²⁶ Schultz, Thomas. *A History of Jazz Drumming*. Percussive Notes 16, 1979, p. 107-108.

²⁷ Lėkštės – įgaubtos, apvalios metalinės plokštės, gaminamos iš žalvario ir bronzos. Standartinį būgnų komplektą sudaro: *ride* (vedančioji ritmo lėkštė), *hi-hat* (dvi lėkštės, kurios kabinamos ant stovo su pedalu) ir *crash* (skirta akcentams) lėkštės.

²⁸ Tom-tomai – cilindro formos mediniai būgnai su membranomis iš vienos arba abiejų pusių.

²⁹ *Temple blocks* – 5 skirtingo skambėjimo aukščio perkusiniai instrumentai, gaminami iš medžio arba plastiko.

³⁰ Koubelai – kilo iš varpų, kuriuos piemenys segdavo gyvuliams ant kaklo, norint žinot jų buvimo vietą.

³¹ Schultz, Thomas. *A History of Jazz Drumming*. Percussive Notes 16, 1979, p. 109-110.

1900-ųjų pradžioje tokios kompanijos kaip *Gretsch*, *Ludwig* ir *Slingerland* pradėjo kurti komerciškai parduodamą būgnų komplektų įrangą – nuo pedalų iki būgnų, šluotelių ir net ištisų rinkinių³².

1929 metais turkų imigrantas, Avedis Zildjianas III, tęsė savo giminės lėkščių gamybos tradiciją, prasidėjusią 1618 metais Konstantinopolyje, įkurdamas pirmąją pagrindinę lėkščių gamybos įmonę Amerikoje. 1930-aisiais ir 40-aisiais Avedis draugavo su visais populiariais to meto būgnininkais, įskaitant Gene Krupa, Chicką Webbą, „Papa“ Jo Jonesą ir galiausiai Buddy Richą. Šie būgnininkai ne tik prekiaavo įmonės gaminiu, bet ir padėjo Avedisui sukurti lėkštes, kurios iš tikrųjų pakeitė būgnininkų grojimą būgnais. Po to, kai jis sukūrė *ride* lėkštes, džiazas būgnininkai pradėjo tolti nuo maršinio ritmo laikymo mažuoju būgneliu ir perėjo į svinginį rimto grojimą šia lėkšte³³. Šį pokytį galima pastebėti ir Philly Joe Joneso grojimo vystymesi.

Pradėjus formuotis būgnų komplektui, ėmė formuotis populiarioji amerikiečių muzika. 1940-ųjų pabaigoje svingo ritmo būgnų grojimas virto nauja džiazas forma, vadinama *bebop*. Svingo grupės paprastai buvo dideli ansambliai, kuriuose dalyvavo daug muzikantų, o būgnai buvo tokie dideli ir garsūs, kad galėjo išsiskirti per visą ansamblį. Netrukus po šios eros džiazas pradėjo vystytis į *hard bop* ir klubų džiazą, o didelės grupės galiausiai užleido vietą mažesniems deriniams ir ansambliams. Būgnininkams šiuose ansambliuose nereikėjo groti taip garsiai, o tobulėjant įrašymo technologijoms ir mikrofonomams, būgnų rinkinius buvo galima įrašyti aiškesniu būdu. Dėl to daugiau dėmesio buvo skiriama garso kokybei ir muzikiniam subtilumui, o ne bigbendo būgnininkų energijai. *Bebop* būgnininkai pradėjo teikti pirmenybę paprastam keturių dalių išdėstymui (bosinis būgnas, mažasis būgnelis, tom-tomas ir *floor* tomas³⁴) su viena ar dviem lėkštėmis (*crash* 'u ir *ride* 'u) ir *hi-hat* 'u³⁵. Būtent šis džiazinis būgnų komplekto išdėstymas išliko lyg šios dienos ir naudojamas šių dienų džiazas būgnininkų.

³² Burchel, Charles. *A Brief-ish History of the Drum Kit*. Naujasis Orlenai, JAV, 2019.

³³ Ten pat.

³⁴ *Floor* tomas – kiek didesnis už tom-tomus, žemesnio skambesio būgnas. Dažniausiai statomas ant grindų, ant trijų metalinių kojų.

³⁵ Burchel, Charles. *A Brief-ish History of the Drum Kit*. Naujasis Orlenai, JAV, 2019

pav. 4 Džiazinis būgnų komplektas

Galima teigti, kad būgnų džiazio pradininkai ir sudėliojo tokį būgnų komplektą, kurį naudojame šiai dienai. Žinoma, kiekvienas būgnininkas pagal savo grojimo manierą, skonį naudoja daugiau tom-tomų, lėkščių ar įvairios perkusijos. Pats būgnų komplektas buvo vis tobulinamas ir šiai dienai galime girdėti tiek būgnų, tiek lėkščių įvairiausius skambesius.

1.1.3. Joneso būgnų komplektas

Kiekvienas būgnininkas turi savo mėgstamą būgnų komplektą, lėkštes, jų skambesį, lazdeles. Vieni naudoja didelę būgnų komplektaciją, su daug tom-tomų, lėkščių, perkusijos, kitiems patinka mažesnė. Tad apžvelgsime Philly Joe Joneso naudojamą būgnų komplektą, bei jo sudėtį.

Nuotraukose ir vaizdo įrašuose galima pastebėti, kad Jonesas dažniausiai naudojo standartinį džiazinį būgnų komplektą, t.y. bosinis būgnas, mažasis būgnelis, tom-tomas, *floor* tomas, *hi-hat*, *crash* ir *ride* lėkštės. Tačiau dažnai papildomai naudodavo ir antrą *floor* tomą, koubelus (*cowbell*), bei *splash*³⁶ lėkštę.

Pasak *Gretch Drums* tinklalapio, ilgą gyvenimo dalį (1941-1963 m.) Philly Joe Jonesas grojo „Gretsch“ firmos būgnais. Ankstyvais grojimo metais grojo „Gretsch Broadkaster“ modeliu, o vėliau „Gretsch Round Badge“ modeliu³⁷. Jis naudodavo ganėtinai didelius būgnus. Bosinis būgnas būdavo 22 colių ir labai žemo derinimo, o tom-tomai 13 ir 16 colių. Mel Lewis viename interviu yra pasakojęs, kad Philly norėdamas išgauti stipresnį smūgį, prie bosinio būgno pedalo

³⁶ *Splash* lėkštė – maža lėkštė skirta akcentams.

³⁷ [žiūrėta 2022-01-26]. Prieiga per internetą: <https://www.gretschdrums.com/artists/philly-joe-jones>

naudojo sunkų plaktuką³⁸. Taip pat koncertų įrašuose galima matyti ir „Premier“ firmos naudojamus būgnus.

Philly Joe Jonesas naudojo „Zildjian“ firmos lėkštes. Dažniausia naudojamos *ride* lėkštės būdavo 20 colių. Jonesas turėjo ir savo vardinę „Zildjian K Constantinople Philly Joe Jones Ride Cymbal“, kuri yra plataus, šviesaus skambesio ir puikios lazdelių artikuliacijos lėkštė.

1.2. Philly Joe Joneso džiaz muzikos atlikimo specifika

Philly Joe Jonesas grojo energingai, sprogiai ir tiksliai. Kartais jį kritikavo dėl garsaus grojimo. *Blue Note* įrašų kompanija apie Philly Joe yra sakiusi, kad groja kaip iš kulkosvaidžio, bet visada skoningai akompanuodavo ir labai išradingai grodavo būgnais³⁹. Pats Jonesas savo interviu yra sakęs: „Mėgstu groti sunkiai, groju stipriai ir garsiai, o tai gali būti perdėta, nes matau kad tada klausytojai išeina. Aš tai suprantu ir grodamas visada galvoju apie publiką. Tačiau kai kurios kompozicijos reikalauja efektyvumo, todėl turiu groti garsiai“⁴⁰. Puikus to grojimo pavyzdys yra Johno Coltrane'o albumas „*Blue Train*“, kuriame teikiama didelė energija, subtilus, sąmoningas grojimas.

Philly Joe Jonesas pasižymėjo puikiai išlavinta grojimo technika, kurią išsivystė savo ankstyvaisiais grojimo metais praktikuodamas klasikinius 26 Amerikos būgnų rudimentus⁴¹ (26 *American drum rudiments*). Šiuos rudimentus jis unikaliai, melodingai naudojo ir savo solo improvizacijose, atrasdamas savitą skambesį ir idėjas. Taip pat techniką lavino ir studijuodamas Charleso Wilcoxono knygą „*Modern Rudimental Swing Solos*“⁴². Ši knyga vis dar plačiai naudojama šiuolaikinių būgnininkų. Visi Joneso mokiniai turėdavo groti ir mokytis iš šios knygos. Vienas ypač įdomus dalykas yra Joneso kūrinys „*Trailways Express*“, kuris prasideda aštuonių taktų mažojo būgnelio įžanga. Būtent čia Jonesas groja pirmus aštuonis Charleso Wilcoxono etiudo „*Rolling in Rhythm*“⁴³ taktus.

³⁸ Cerra, Steven. „*The Wonder*“ of Philly Joe Jones – Part 1. 2008. [žiūrėta 2022-03-22]. Prieiga per internetą: <https://jazzprofiles.blogspot.com/2008/08/wonder-of-philly-joe-jones-part-1.html>

³⁹ Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html

⁴⁰ Gleason, Ralph J. *The Forming of Philly Joe Jones*. 2019. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <https://jazzprofiles.blogspot.com/2019/05/the-forming-of-philly-joe-jones-by.html>

⁴¹ Rudimentai – serija pratimų, skirtų lavinti būgnininkų grojimo techniką. Kilę iš Europos maršinės ir klasikinės muzikos.

⁴² Spyrou, Marios. *The Philly Joe Jones Rudimental Soloing Style*. Hagos karališkoji konservatorija, Haga, Olandija, 2017, p. 14

⁴³ Wilcoxon, Charles. *Modern Rudimental Swing Solos*. Ludwig Music Publishing, Klivlandas, JAV, 1979, p. 14

pav. 5 Pirmieji aštuoni etiudo taktai.

Dauguma muzikantų girdavo Philly Joe dėl jo puikaus svingo jausmo. Jo grojimo tempas labai pastovus, *ride* lėkštės frazės visada intensyvios. Pasak Hugh Denmano Joneso grojimas visuomet buvo struktūrizuotas keliais lygiais (idėjų kūrimas per keturių taktų frazes; per dalį ar kelias ir per visą kūrinį)⁴⁴. Taip pat Jonesas išlaikė tradicinį garsą ir požiūrį, įtraukdamas šiuolaikinio džiazio būgnų elementus.

Philly Joe Jonesas savo grojime naudojo kelis unikalius būdus išgauti kitokiam garsui. Vienas jų yra „*stick shot*“, kuris yra grojamas pastačius vienos lazdelės galą (apie 45 laipsniu kampu) ant mažojo būgnelio, o su kita lazdele yra suduodama per tą pastatytą lazdelę. Philly Joe dažnai tai naudojo per savo būgnų solo ir tai plačiai buvo naudojama kitų būgnininkų kaip Maxo Roacho, Roy Hayneso ir kitų.

Kitas būdas yra „*rim-click*“. Jis yra grojamas vieną lazdelę paguldžius ant mažojo būgnelio. Lazdelės galas yra paguldomas apie 3-5 cm atstumu nuo būgnelio krašto, o kitas galas yra padedamas ant lanko. Grojant yra keliama tik ta lazdelės dalis, kuri yra ant lanko. Šią techniką galima išgirsti „*Milestones*“ kūrinyje.

1.2.1. Poliritmija

Poliritmija – vienalaikis dviejų ar daugiau ritminių darinių jungimas muzikos kūrinyje. Philly Joe Jonesas dažnai grodavo įvairius poliritminius darinius tiek akompanuodamas, tiek per savo būgnų solo. Tai matyti muzikiniuose įrašuose su Davisu, „*Study of Dameronia*“ albume, bei daugelyje kitų. Tad šioje dalyje yra pateikiami keli Joneso dažniausiai naudojami poliritminiai pavyzdžiai.

Pirmoji viena iš dažniausiai naudojamų Philly Joe Joneso poliritmijų yra 3:2 santykiu (3 natos ant 2). Pirmajame pavyzdyje (pvz. 1), akompanuodamas Philly Joe naudoja šią 3:2

⁴⁴ Denman, Hugh. *Philly Joe Jones, Pot Luck*. 2008, p. 1

poliritmiją. Dešinė ranka groja standartinį svingo ritmą , o per mažąjį būgnelį ir bosinį būgną grojamos pasikartojančios ketvirtinės su tašku trukmės natos.

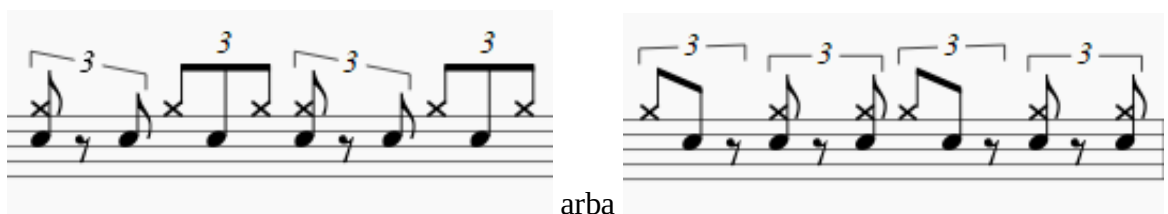
pvz. 1

Antrojo pavyzdžio poliritmiją (pvz. 2) Jonesas naudoja grodamas solo improvizacijas arba užpildymus. Bosinis būgnas groja ketvirtinės su tašku ilgumo natas, o mažuoju būgneliu ir tom-tomais užpildomi tarpai, t.y. antra ir trečia aštuntinės natos. *Hi-hat* lėkštė groja ant antro ir ketvirto tvinksnio.

pvz. 2

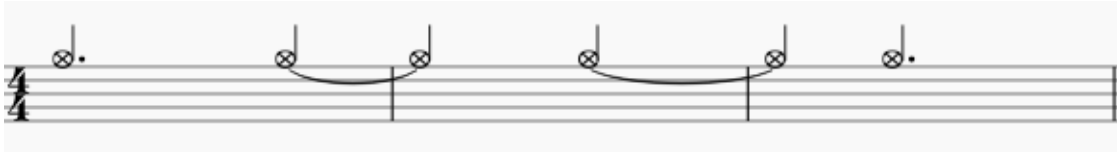
Sekanti yra 2:3 (2 natos ant 3) poliritmija. Tai taip pat dažnai naudojama Philly Joe Joneso bei daugelio kitų būgnininkų. Akompanuojant dešinė ranka groja standartinį svingo ritmą, o kairė ranka varijuodama su bosiniu būgnu didžiąją triolę (pvz.3). Būtent su šia poliritmija, Sonny Rollins'o kūrinio „*Tenor Madness*“ įrašę, Philly Joe pradeda 4 taktų pasikalbėjimus. Taip pat daug šios poliritmijos galima išgirsti Miles'o Davis'o kvinteto įrašė „*Sid's Ahead*“. Ten Jonesas išnaudoja visą būgnų komplektą įvairiai varijuodamas šią poliritmiją.

arba

pvz. 3

Billo Evans'o albumo „*Everybody Digs Bill Evans*“ kūrinys „*Oleo*“, kurio forma AABA, Philly Joe su *hi-hat* lėkšte įstoja antroje A dalyje su pasikartojančiomis pusinėmis su tašku natomis (pvz. 4). Šią poliritmiją jis vis panaudoja ir improvizacijos metu. Tai sukelia dramatišką būgnų įstojimą ir $\frac{3}{4}$ metro jausmą kūrinyje.

pvz. 4

Šiame pavyzdyje (pvz.5) dešinė ranka groja standartinį swingo ritmą per *ride* lėkštę, o per mažąjį būgnelį ir bosinį būgną grojamos subdivizijos iš 5/8. 5/8 frazę dažniausiai sudaro B-S-S-B-S arba B-S-B-S-S (B – *bass drum* (bosinis būgnas); S – *snare drum* (mažasis būgnelis)). Tačiau dažnai vienas ar kitas smūgis yra negrojamas, ką galima išgirsti Earlo Hineso ir Paulo Gonsalveso albume „*It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing!*“. Čia Jonesas subtiliai panaudoja šią poliritmiją, kuri sudaro laužyto ritmo jausmą.

arba

pvz. 5

Visos šios Philly Joe Joneso naudojamos poliritmijos suteikia kūriniais įvairovės, sukelia laužyto ritmo ar metrinės moduliacijos pojūtį, nuo ko jie tampa dar įdomesni. Tai tik dar labiau parodo šio būgnininko profesionalumą, ritmo pojūtį. Įvairiai keičiant ritmo struktūrą svarbu tiksliai sugrįžti į ritmą, kas Philly Joe pavykdavo be jokių sunkumų.

1.2.2. Melodinis grojimas būgnais

Melodinis grojimas būgnais nėra naujas dalykas ar kokia avangardinė technika. Ypač džiaz muzikoje, būgnininkai tiesiogiai arba netiesiogiai parodo teminę melodiją tiek, kiek leidžia instrumentas. Kadangi būgnų komplektas nėra melodinis instrumentas, daugelis žmonių (įskaitant ir kitus būgnininkus) negirdi ryšio tarp to, ką groja būgnininkas ir kokia yra melodija. Tiesa yra tai, kad būgnininkai sąveikauja su melodija ir tai yra vienas iš pagrindinių grojimo būgnais džiaz muzikoje elementų.

Philly Joe Jonesas tai naudojo ir geras pavyzdys yra Wynton Kelly „*Skatin*“ įrašas. Norint išgirsti aiškų ryšį su temine melodija, po jos reiktų iškart persukti įrašą iki būgnų solo. Galima

išgirsti kaip Philly Joe naudoja labai daug melodinių elementų iš „Skatin“ melodijos, taip pat trumpas frazes, kad atliktų savo improvizaciją kaip melodinis instrumentas. Tad tai apžvelgsime.

Svarbu yra kūrinio forma, kuri yra ABAC. Philly Joe savo solo puikiai pritaiko kūrinio formai. Pirmi keturi A dalies teminės melodijos taktai pasikartoja du kartus ir tą patį galima matyti būgnų solo (pvz.6). Jonesas juos identišškai pakartoja, tik antru kartu, nuo penkto takto prideda bosinį būgną ketvirtinėmis natomis ir *hi-hat* lėkštes ant antro ir ketvirto tvinksnio, kas suteikia improvizacijai vystymosi. Taip pat tos pačios medžiagos atkartojimas klausytojui suteikia aiškią solo idėją ir struktūrą.

The image displays four systems of musical notation for a solo. Each system consists of a melody line (treble clef) and a drum line (bass clef). The first system is labeled 'Melody' and 'A' in a box. The melody line starts with a rest, followed by a triplet of eighth notes (G4, A4, B4), then a quarter note (C5), and a half note (D5). The drum line is labeled 'Drum Solo' and 'LH' (Left Hand). It features a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5). The second system shows the melody line with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5), and the drum line with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5). The third system shows the melody line with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5), and the drum line with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5). The fourth system shows the melody line with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5), and the drum line with a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) followed by a quarter note (C5). The notation includes various musical symbols such as rests, notes, and accidentals.

p.vz. 6⁴⁵

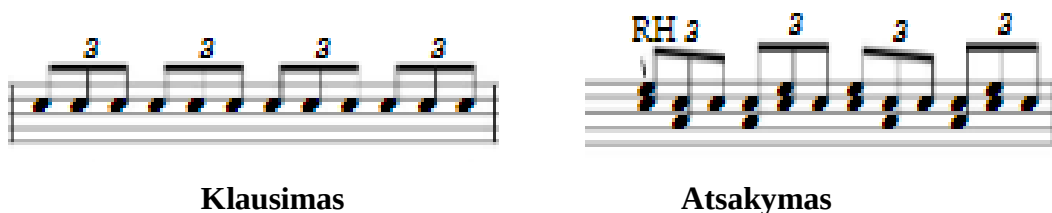
⁴⁵ P.vz. 6, [žiūrėta 2022-01-28]. Prieiga per internetą:
https://issuu.com/andrewhare6/docs/philly_joe_jones_skatin_-_full_sc.

Toliau B dalyje (pvz. 7) galime matyti solo vystymąsi, kur vietoje triolių natų mažuoju būgneliu jos varijuojamos tom-tomais ir bosiniu būgnu. Taip pat atkreipus dėmesį į mažojo būgnelio ir tom-tomų grojimą, galima pastebėti melodijos leidimąsi ir kilimą.

pvz. 7⁴⁶

Philly Joe Jonesas savo improvizacijoje naudoja „klausimo ir atsakymo“ metodą kas aiškiai matyti pirmose dvejose būgnų solo frazėse. Pirmiausia jis sugroja triolių natų figūrą mažuoju būgneliu ir tada atsako variuodamas tom-tomais (pvz.8).

Klausimas

Atsakymas

pvz. 8

Philly Joe Jonesas netgi imituoja melodijos kryptį. Pažiūrėjus į B dalies pirmus du taktus, pamatysime atitinkamai aukštėjantį ir žemėjantį melodijos judėjimą, einant iš žemo tom-tomo į aukštesnį ir atvirkščiai (pvz.9).

pvz. 9⁴⁷

⁴⁶ Pvz. 7, [žiūrėta 2022-01-28]. Prieiga per internetą:
https://issuu.com/andrewhare6/docs/philly_joe_jones_skatin_-_full_sc.

⁴⁷ Pvz. 8, ten pat.

Paprasčiausias būdas suprasti ryšį tarp būgnų solo ir melodijos, tai Philly Joe solo groti kartu su teminės melodijos įrašu. Taip pat kitas būdas yra grojant solo dainuoti melodiją. Jonesas tai dažnai darydavo ir visiems yra rekomenduojama tiek akompanuojant temą tiek ir grojant solo. Kenny Washingtonas apie Philly Joe viename interviu sakė „jis melodijomis domisi ne dėl to, kad jam reikia, o dėl to, kad jam jos patinka“⁴⁸.

Kiekvienam ansamblio dalyviui žinant kūrinio teminę melodiją, atsiranda ansambliskumas, susigrojimas. Dėl ko dauguma muzikantų ir mėgo Philly Joe Jonesą, nes jis visada gerai žinodavo visas temines melodijas ir visada sureaguodavo į visas frazes ir akcentus. Puikus to pavyzdys yra Hanko Mobley įrašas „*No Room For Squares*“. Jonesas kartu sugrojo tiek melodijos, tiek viso ansamblio bendrus akcentus.

Grodamas kartu su temine melodija, Philly Joe Jonesas reaguodavo į natų ilgumą bei grodavo trumpas ir ilgas natas. Jei kažkuri akcento nata būdavo trumpa (pvz. aštuntinė ar ketvirtinė nata) ir po jos eidavo pauzė, tai jis negrodavo *ride* lėkštės, nes ji ilgai skamba, o sugrodavo per mažąjį būgnelį arba panaudodavo „*stick-shot*“. Jei būdavo ilga nata (pvz. aštuntinė nata sulygiuota su pusine nata) tuomet grodavo per *ride* lėkštę, nes ji išlaiko ilgesnį skambesį. Šis trumpų ir ilgų natų grojimas suteikia dar didesnę ryšį su temine melodija.

1.2.3. Solo frazių analizė

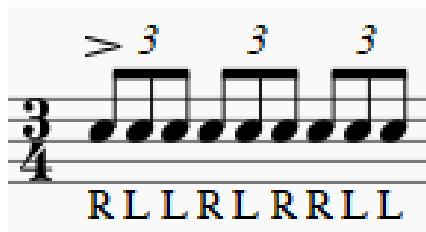
Grodamas solo bei įvairius užpildymus Philly Joe Jonesas naudojo įvairias solo frazes su įvairiomis ritminėmis figūromis. Apžvelgus jo solo transkripcijas galima pastebėti, kad dažnai yra naudojamos tos pačios ritminės frazės, tik jos įvairiai orkestruotos būgnų komplektui. Dėl to mums atrodo, kad yra grojama kažkas naujo. Tad toliau apžvelgsime dažniausias naudojamas Philly Joe Joneso frazes.

1. Pirmoji frazė yra 3/4 metro trukmės, kuri susideda iš triolių natų. Philly Joe naudoja puikią rankų kombinaciją, kuri jai suteikia unikalų skambesį. Jei atliktume šią frazę atskirais smūgiais, ji taip neskambėtų. Pirmasis triolių natų darinys susideda iš RLL (R-dešinė ranka (*right*); L-kairė ranka (*left*)), o antrasis ir trečiasis iš *paradiddle-diddle* (RLRRL) arba *6-stroke roll* (RLLRRL) rudimento apvertimo⁴⁹ (pvz.10). Grodamas šią frazę Jonesas ją atlieka ne tik mažuoju būgneliu, bet ir varijuoja tom-tomais. Kartojant frazę kelis kartus, solo metu klausytojui galime sudaryti metrinės moduliacijos jausmą, dėl jos 3/4 metro trukmės, kas 4/4 metre suteikia dar įdomesnio skambesio, dėl akcento vietos pasikeitimo.

⁴⁸ Mccaslin, Jon. *Kenny Washington on Melodic Drumming*. 2020. [žiūrėta 2022-02-19]. Prieiga per internetą: <http://jonmccaslinjazzdrummer.blogspot.com/2020/03/kenny-washington-on-melodic-drumming.html>

⁴⁹ *Paradiddle-diddle* ir *6-stroke roll* – tai vieni iš pagrindinių rudimentų skirtų būgnininkams.

Taip pat nepertraukiamas jos grojimas būgnų solo metu suteikia įtampos ir vystymosi. Ši frazė labai gerai skamba tiek vidutiniame, tiek greitime tempe. Jonesas šią frazę naudojo Johno Coltrane'o „*Lazy Bird*“, „*Locomotion*“ kūrinuose.

pvz. 10

- Šioje frazėje Philly Joe naudoja dvi rankų kombinacijas, priklausomai nuo to kas yra grojama prieš tai ir nuo planuojamos orkestruotės. Svarbu atkreipti dėmesį, kad frazė prasideda akcentuota aštuntine nata prieš tvinksnį. Po jos seka triolių natų darinys (LRL arba RRL), kuris užsibaigia akcentuota nata (pvz.11). Daug kur galima pastebėti šią frazę grojama prieš nagrinėtają pirmąją. Ją galima naudoti pereinant į kitą kūrinio dalį ar tarp solo dalių pasikeitimų.

pvz. 11

- Trečioji frazė yra sudaryta iš 6 triolių natų, kurios rankų kombinacija yra *6-stroke roll* rudimentas. Svarbu atkreipti dėmesį į akcentus, kurie yra ant pirmos ir šeštos natos (pvz.12). Būtent šiuos akcentuotus smūgius Jonesas varijuoja per tom-tomus. Ją kelis kartus galima išgirsti Hanko Mobley „*A Peck a Sec*“, „*No Room For Squares*“ kūrinuose. Šią frazę taip pat galima panaudoti pereinant į kitą kūrinio dalį, o solo metu kartojant kelis kartus, pridamas intensyvumas ir vystymasis.

pvz. 12

- Savo būgnų solo Philly Joe dažnai panaudoja „*stick-shot*“ techniką, kas ir bus panaudota šioje frazėje. Ji susideda iš keturių šešioliktinių natų ir dviejų aštuntinių natų. Frazė

grojama 5-stroke roll (RRLLR) rudimento rankų kombinacija, kurios paskutinis smūgis yra „stick-shot“. Tas smūgis grojamas dešine lazdele per kairiąją, kurios galiukas yra prispaustas prie būgno apytiksliai 45 laipsnių kampų. Tai sukelia trumpa, aštrų garsą. Paskutinė aštuntinė nata grojama bosiniu būgnu (pvz.13). Frazę galima naudoti solo metu norint staiga, aštraus skambesio, ką ir suteikia šešioliktinių natų ir „stick-shot“ darinys.

pvz. 13

5. Philly Joe Jonesas savo improvizacijose neapsieina ir be vieno pagrindinių būgnininkų rudimentų – paradidlo (*paradiddle*), kurio rankų kombinacija yra RLRR LRLL. Jonesas šią frazę dažniausiai atlieka šešioliktinėmis natomis, kuriose akcentuoja 1, 5 ir 6 natas (pvz.14). Frazės panaudojimą galima išgirsti Jody Christiano kūrinys „Hot Sausage“, kuriame Jonesas varijuoja su triolėmis natomis. Tai solo metu suteikia ritminės įvairovės, nes dažnai džiaz stiliaus kūrinius sudaro triolių natų ritmas. Taigi ši šešioliktinių natų frazė būgnų solo padaro dar intensyvesnį, o artėjant link solo pabaigos sudaro ir vystymosi viršūnę.

pvz. 14

6. Paskutinė nagrinėjama frazė susideda iš trijų aštuntinių natų. Pirma grojama bosiniu būgnu, o likusios mažuoju būgneliu arba tom-tomais (pvz.15). Dažniausiai ji kartojama kelis kartus, ko pasekoje susidaro laužyto ritmo jausmas. Tai ganėtai dažnai naudojama Joneso frazė, kurią galima sutikti daugumoje jo solo. Taip pat ji dažnai naudojama įvairiuose stiliuose tiek perėjimuose tarp dalių, tiek užpildymuose, tiek solo metu.

pvz. 15

Grodamas būgnų solo, Philly Joe Jonesas varijuoja, įvairiai orkestruoja visas šias ir dar daugelį kitų frazių. Atima, prideda natas, daro pauzes. Įvairiais būdais keičia frazių išdėstymą, dėl ko atrodo, kad grojama kažkas visiškai naujo. Šiose ir kitose frazėse matome, kad Jonesas naudoja daugelį 26 Amerikos būgnų rudimentų, kas dar kartą parodo jo puikiai išlavintą grojimo techniką, nes daugumą solo yra atliekami greitame tempe. Išnagrinėjus frazes, ir klausantis Philly Joe solo girdime techniškai sudėtingas, įdomias ir įvairias improvizacijas.

1.3. Philly Joe Joneso grojimas šluotelėmis

Dauguma būgnininkų grodami išsiverčia tik su būgnų lazdelėmis, tačiau susidūrus su džiaz muzika arba poreikiu groti tyliau, labai svarbus ir neatsiejamas yra grojimas šluotelėmis. Ypač jei esate ambicingas būti įvairiapusišku būgnininku. Vieni pirmųjų grojimo šluotelėmis pradininkų buvo Denzilas Bestas, Sitas Catlettas, Maxas Roachas, Baby Doddsas, Tiny Khanas, Philly Joe Jonesas. Būtent šie pradininkai parodė šluotelių svarbą ir jų naudą būgnininkams, bei džiaz muzikai.

1.3.1. Šluotelių istorija

Turbūt labiausiai nepastebėtas iš visų būgnų priedų yra šluotelės. Nepaisant to, šluotelės būgnininko panaudojime išlieka kaip vienas unikaliausių skambesio įrankių ir plačiai naudojamas džiaz muzikoje. Manoma, kad pirmasis jų dizainas buvo vadinamas „musių muštukas“ (angl. *Fly-Swatters*) ir užpatentuotas 1913 metais Louiso Alliso ir Adolfo R Wienso⁵⁰. Pianistas, dirigentas, kompozitorius Jelly'is Rollas Mortonas teigė esąs vienas iš šluotelių išradėjų. Matydamas, kad jo būgnininkas groja per garsiai, jis jam metė „musių muštuką“, naudojama kovojant su uodais, nešiojančiais maliariją, kuri tuo metu siautėjo⁵¹.

Būgnų šluotelės pagamintos iš šerių, sujungtų su rankena. Išskleisti šeriai primena apvalios vėduoklės formą. Šereliai gali būti pagaminti iš metalo arba plastiko. Rankenos dažniausiai yra pagamintos iš medžio ar aliuminio ir dažnai padengtos guma. Kai kurios šluotelės yra teleskopinės, todėl šerius galima įtraukti į tuščiaavidurę rankeną, o išskleisti šeriai gali būti įvairaus ilgio, pločio ir tankio. Šerių įtraukimas taip pat juos apsaugo, kai yra nenaudojami. Šluotelių galas be šerių baigiasi kilpa.

⁵⁰ Aubrecht, Michael. *Historical look at Brushes*. 2016. [žiūrėta 2022-02-28]. Prieiga per internetą: <https://maubrecht.wordpress.com/2016/03/28/historical-look-at-brushes/>

⁵¹ Nasse, Philippe. *History of drum brushes*. Prancūzija. [žiūrėta 2022-02-28]. Prieiga per internetą: <https://www.asbadrums.com/gb/content/109-history-of-drum-brushes>

Kaip alternatyva būgnų lazdelėms, šluotelės leido būgnininkams groti tyliau, kartu išgaunant dinamiškesnį garsą. Jos leidžia ne tik groti kaip lazdelėmis mušant būgną, bet ir nenutrūkstamu garsu trinant metalinius arba plastikinius šerius ant mažojo būgnelio membranos. Grojimas lėkštėmis suteikia įdomesnio, švelnesnio garso išgavimą.

Prieš šį išradimą kitų grupės narių koncerto metu nebuvo girdėti. Muzikos įrašymas taip pat buvo problema, nes būgnai studijoje buvo per garsūs ir trukdė kitų instrumentų įrašymui. Šluotelės daugiausia buvo naudojamos džiazų ir svingo muzikoje, todėl atsirado „sriubos maišymo“ (angl. „*stirring the soup*“) technika⁵², kurios grojimas labai tai priminė. Jos taip pat buvo lazdelių pakaitalas tylesniam grojimui mažuose klubuose. Daugelis garsių 30-ųjų ir 40-ųjų metų būgnininkų, įskaitant Gene Krupa, Papa Jo Jonesą ir Big Sid Catlettą, įvaldė šluotelių grojimo technikas ir sukūrė savo stilių. Vėliau Maxas Roachas, Kenny Clarke'as ir Philly Joe Jonesas grojimą šluotelėmis perkėlė į kitą lygį, dėl savo įvairaus, įdomaus grojimo. Tokie būgnininkai kaip Steve'as Smithas ir Danielius Glassas šiandien sumaniai naudoja būgnų šluoteles, išgaudami įvairius skambesius iš visų mušamųjų instrumentų⁵³.

1.3.2. Philly Joe Joneso grojimo technikos šluotelėmis

Vienas iš geriausių būgnininkų grojančių šluotelėmis Philly Joe Jonesas yra pasakęs: „Šluotelės yra svarbus ir būtinas tarpsnis būgnininko technikoje, ypač jei norite tapti patyrusiu būgnininku“⁵⁴. Stebint šiai dienai jaunuosius būgnininkus, pastebima kad yra naudojama tik viena ar dvi grojimo šluotelėmis technikos. Grojimas būna vientisas, be akcentų ar pasikeitimų. Džiazų muzikoje, skirtinguose tempuose ir stiliuose yra naudojami skirtingi grojimo būdai. Sidas Catlettas buvo pirmasis mokytojas, kuris parodė grojimo šluotelėmis technikos, tačiau Philly Joe pats daug metų nuolatos ieškojo naujų, originalių grojimo variantų, spalvų. Yra daug muzikinių įrašų su Joneso grojimu šluotelėmis, kuriuose parodo santūrų, technišką grojimą jomis.

Naudodamas šluoteles Jonesas dažnai ne tik šluodavo jomis, bet grodavo kaip su lazdelėmis. Ypač tai galima pastebėti daugelyje jo solo, tokiuose kaip Budo Powello „*Monopoly*“, Johno Graaso „*Westlake Bounce*“ ir kt. Su šluotelėmis Jonesas išgaudavo įvairių garsų. Padėjęs ant mažojo būgnelio arba tom-tomų jis jas pirmyn atgal greitai ridendavo, įvairesnius garsus. Tai galima išgirsti Paulo Chamberso įrašė „*Go*“, Cheto Bakerio „*Soft Winds*“, solo vaizdo įrašė „*brush and sticks*“⁵⁵.

⁵² Aubrecht, Michael. *Historical look at Brushes*. 2016. [žiūrėta 2022-02-28]. Prieiga per internetą:

<https://maubrecht.wordpress.com/2016/03/28/historical-look-at-brushes/>

⁵³ Ten pat.

⁵⁴ Jones, Philly Joe. *Brush Artistry*. The Premier Drum Company, Lesteris, Anglija, 1968, p. 3

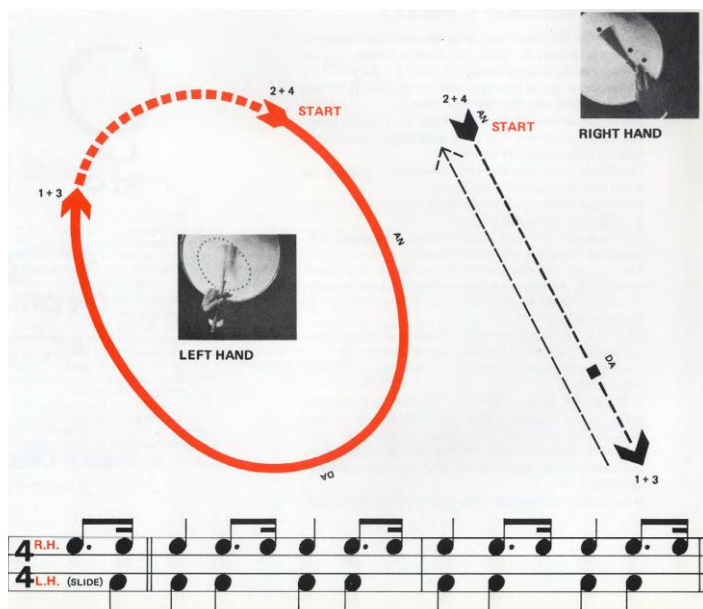
⁵⁵ [žiūrėta 2022-03-18]. Prieiga per internetą:

https://www.youtube.com/watch?v=crgXkxy5eCk&ab_channel=DrummingGreats

Philly Joe yra parašęs ir išleidęs grojimo šluotelėmis knygą „*Brush Artistry*“. Pasak Tony Kinsey, ši knyga turi būti kiekvieno būgnininko bibliotekoje⁵⁶. Savo knygoje Philly Joe rekomenduoja naudoti kietos gumos, vidutinio svorio šluoteles ir šeriai turėtų būti plačiai išsidėstę, kad pagerinti trynimo garsą. Taip pat rašo, kad kiekvienas išstudijavęs ją, galės visiškai pasitikėdami demonstruoti šias grojimo technikas⁵⁷.

Toliau apžvelgsime kelias dažniausiai naudojamas Philly Joe Joneso grojimo technikas šluotelėmis mažuoju būgneliu.

Pirmasis manyčiau vienas dažniausiai naudojamų visų būgnininkų yra pavadintas „tradicinis smūgis“. Jame dešinė ranka groja tradicinį lėkštės svingo ritmą, tačiau ne per vieną būgnelio vietą. Žiūrint pagal pateiktą pavyzdį (pvz. 16), pirmojo ir trečiojo tvinksnio ketvirtinės natos grojamos rodyklės pradžioje. Aštuntinės su tašku natos grojamos rodyklės uodegoje, o šešioliktinė nata grojama tarp šių dviejų smūgių arčiau ketvirtinės natos grojimo vietos. Kairė ranka nepertraukiamai trina ratais pagal laikrodžio rodyklę. Pradedama nuo ketvirto takto tvinksnio, kas pavyzdyje yra pavaizduota nuo rodyklės uodegos ir trinama iki rodyklės pradžios kas yra takto pirmas tvinksnis. Ratas užpildomas trinant nuo pirmo iki antro tvinksnio. Antro ir ketvirto tvinksnio ketvirtinės trinamos kiek stipriau, o pirmo ir trečio lengviau. Šis grojimo būdas, dėka dešinės rankos svingo ritmo, parodo tikslią ritmo pulsaciją ir yra grojamas įvairiuose tempuose.

pvz. 16 Tradicinis smūgis⁵⁸

Antrasis grojimo būdas dažniausiai naudojamas baladžių atlikimui. Dešinė ranka nepertraukiamai trina ratais pagal laikrodžio rodyklę, pradedant nuo antros aštuntinės natos. Pagal

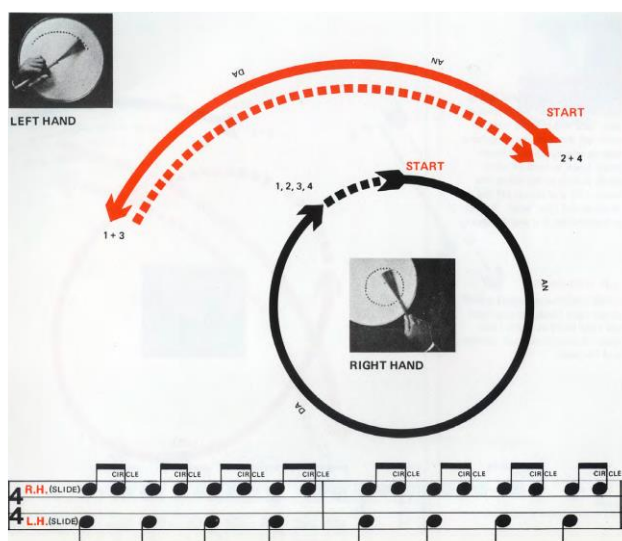
⁵⁶ Jones, Philly Joe. *Brush Artistry*. The Premier Drum Company, Lesteris, Anglija, 1968, p. 4

⁵⁷ Ten pat, p. 3

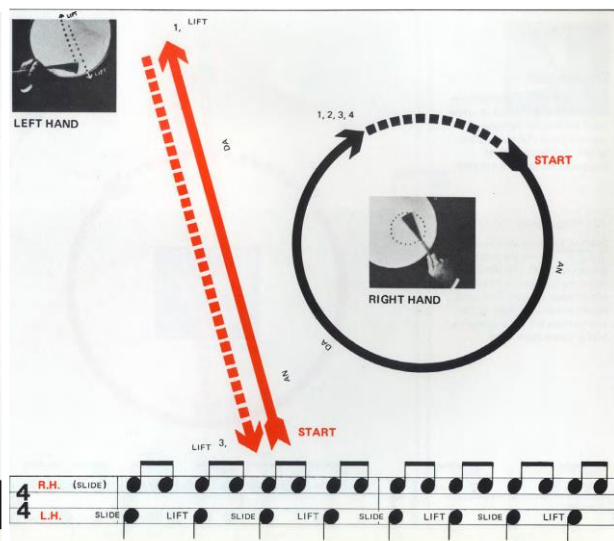
⁵⁸ Ten pat, p. 6

pavyzdį (pvz. 17) yra grojama nuo rodyklės uodegos iki rodyklės pradžios, kas yra takto tvinksnis, nuo kurio pratęsiama iki antros aštuntinės natos ir užpildomas ratas. Antra aštuntinė trinama kiek stipriau už pirmąją. Rato trukmė gaunasi ketvirtinės natos ilgumo. Kairė ranka trina ketvirtinės natos ilgumu, stipriau trinant antrą ir ketvirtą tvinksnį. Trinama yra palei mažojo būgnelio viršų pirmyn atgal. Stiprioji dalis trinama iš dešinės į kairę, o silpnoji atvirkščiai. Tokiu būdu abiem rankom nepertraukiamai grojant yra užpildoma kūrinio erdvė.

Dar vienas panašus grojimo būdas naudojamas baladės grojimui yra pavadinimu „puodelis“. Dešinė ranka groja taip pat nepertraukiamai trinant. Kairė ranka antrą ir ketvirtą tvinksnį trina iš apačios į viršų (pvz. 18), o per pirmą ir trečią tvinksnius pakėlus nuo būgnelio grįžtą į pradinę padėtį. Šis judesys primena puodelio kilnojamą.

pvz. 17 Baladės grojimas⁵⁹

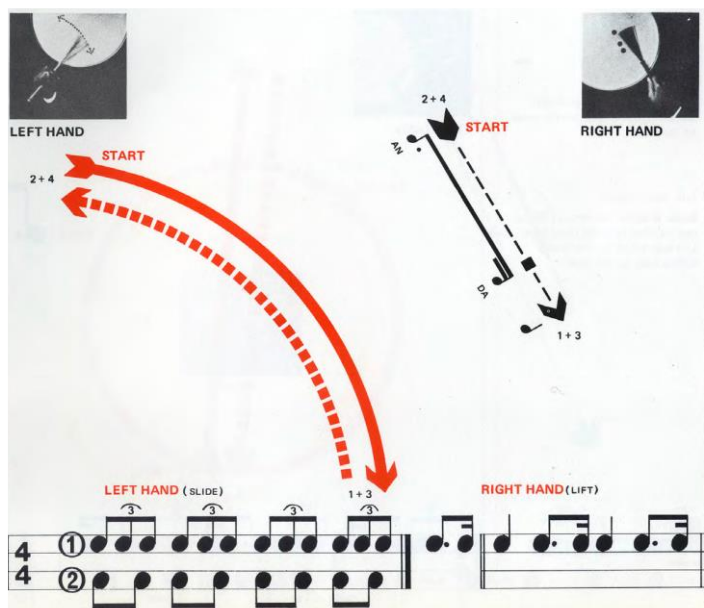

pvz. 18 "Puodelis"⁶⁰

Dažnas Philly Joe grojimo panaudojimo būdas tiek akompanuojant tiek per solo yra „trill“. Dešinė ranka atlieka tą patį kaip tradiciniam grojime, groja *ride* lėkštės svingo ritmą mažuoju būgneliu. Kairė ranka nepertraukiamai, pirmyn-atgal trina trioles, aštuntines arba kiek įmanoma greitesnes natas (pvz. 19). Tai ypač sudėtinga greitesniuose tempuose, tačiau labai gerai ir techniškai skamba. Šį grojimo būdą galima išgirsti Cheto Bakerio įrašė „Soft Winds“. Jame Jonesas kaire ranka trina kiek įmanoma greitai, o dešine ranka ir bosiniu būgnu groja akcentus.

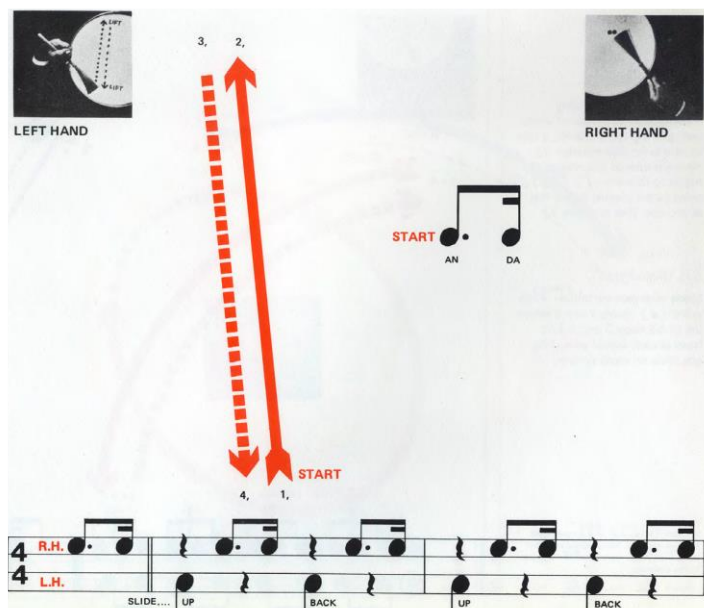
⁵⁹ Jones, Philly Joe. *Brush Artistry*. The Premier Drum Company, Lesteris, Anglija, 1968, p. 7

⁶⁰ Ten pat, p. 12

pvz. 19 "Trill"⁶¹

Dar vienas grojimo būdas, dažnai Joneso naudojamas greituose tempuose. Dešinė ranka groja tik ant antro ir ketvirto tvinksnio, aštuntinę su tašku ir šešioliktinę natas ant tos pačios mažojo būgnelio vietos. Kairė ranka trina nuo pirmo iki antro tvinksnio, tuomet šluotelė pakeliama. Grįžtama trinant nuo trečio iki ketvirto tvinksnio ir vėl pakeliama (pvz.20). Tokiu būdu galima groti greituose tempuose, tokiuose kaip *bebop* stiliaus.

pvz. 20 Grojimo būdas greitam tempui⁶²

Čia pateikiau dažniausiai naudojamus Joneso grojimo būdus šluotelėmis įvairiuose tempuose. Knygoje „*Brush Artistry*“ jų yra dar keletas. Apžvelgus šiuos grojimo būdus,

⁶¹ Jones, Philly Joe. *Brush Artistry*. The Premier Drum Company, Lesteris, Anglija, 1968, p. 9

⁶² Ten pat, p. 10

klausantis, žiūrint vaizdo įrašus galima pastebėti kaip Jonesas skirtinguose tempuose, stiliuose naudoja vis kitokį grojimo būdą, kas suteikia dar daugiau žavesio, įvairovės jo grojime.

2. PHILLY JOE JONESO SOLO TRANSKRIPCIJOS ANALIZĖ

Domintis, nagrinėjant, analizuojant būgnininkus taip pat svarbu ne tik jų grojimo technika, poliritminiai dariniai ar ritminiai sprendimai, tačiau ir jų atliktų solo analizavimas. Mokymosi įstaigose visada rekomenduojama transkribuoti ir groti transkripcijas. Tobulėjant svarbu analizuoti kitus būgnininkus ir ypač naudinga įsigilinti iš arčiau į jų atliktus solo.

2.1. „Pot Luck“ – Wyntono Kelly Trio

Apie kūrinį ir atlikėjus.

„Pot Luck“ yra bliuzo formos, džiazio pianisto Wyntono Kelly kūrinys. Šio aptariamo kūrinio įrašas yra iš „Kelly at Midnight“ albumo, prie kurio 1960-ųjų metų balandį prisidėjo Philly Joe Jonesas ir Paulas Chambersas. Šis trio prie šio albumo dirbo apie dvejus metus ir pats Philly Joe teigia, kad tai yra mėgstamiausias albumas, kuriame jis grojo⁶³.

„Pot Luck“ solo transkripcijos analizė.

Būgnų solo dalis šiame kūrinyje susideda iš Philly Joe ir Wyntono Kelly „klausimo-atsakymo“ (*trading*) po 4 taktus, kuris trunka tris bliuzo formos periodus ir būgnų solo, kuris trunka tris periodus.

Šiame solo išsiskiria trys atskiri motyvai, kuriuos pavadinkime A, B, C.

A motyvas: Dviejų tvinksnių trukmės (dvi ketvirtinės natos arba dvi aštuntinės natos), iš kurių pirmasis akcentuotas smūgis grojamas mažuoju būgneliu ar tom-tomais, o antrasis, grojamas bosiniu būgnu. Grojant dvi ketvirtines natas, motyvas prasideda ant pirmo arba trečio tvinksnio; grojant dvi aštuntines natas, motyvas prasideda ant tvinksnio arba po aštuntinės pauzės. Tai sukuria iš viršaus į apačią melodinį fragmentą arba jei kartosime stiprųjį smūgį naudojant tom-tomus, susidarys melodija su fiksuotu bosinio būgno kontrapunktu.

⁶³ Wells, Spike. *Spike Wells Remembers... Philly Joe Jones*. 2018. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <https://www.sussexjazzmag.com/spike-wells-remembers-philly-joe-jones/>

B motyvas: keturių tvinksnių trukmės, šešioliktinių natų frazė grojama mažuoju būgneliu. Ši frazė prasideda foršlagu po aštuntinės pauzės. Antro ir trečio tvinksnio šešioliktinės natos grojamos paradidlo rudimentu. Itin svarbūs yra trečio ir ketvirto tvinksnio akcentai.

C motyvas: trijų tvinksnių trukmės triolių natų frazė. Šioje frazėje ypač svarbūs akcentai ant pirmos ir šeštos triolių natų. Rankų kombinacija grojama vienetais iš eilės arba dažnai Joneso naudojamas *6-stroke roll* (RLLRRL) rudimentas. Paskutinės tris natos grojamos (RLL) kombinacija.

Pirmuosius 4 „atsakymo“ taktus (priedo 5-8 taktai) Philly Joe pradeda su stipria jėga, kuri yra atsakas į melodingą Wynton Kelly 4 taktų „klausimo“ pradžią. Šiame „atsakyme“ jis nuo pirmų smūgių naudoja „*stick shot*“, tiesias aštuntines ir šešioliktines natos, kurios sukuria intensyvumą. Čia yra atsisakyta melodinės koncepcijos, kiekvienas taktas yra savarankiškas, grojamos tankios ritminės frazės: nepertraukiamos aštuntinės pirmame takte, nepertraukiamos šešioliktinės antrame takte ir tris kartus pasikartojantis ketvirtinės su tašku ilgio motyvas (keturios šešioliktinės ir aštuntinė natos) trečiame takte. Nei viena iš šių frazių neturi svinguoto ritmo, tik ketvirtame takte atsiranda svinguotos aštuntinės, kurios užtikrina sklandų perėjimą į pianino pragrojimą.

Antrasis būgnų „atsakymas“ (priedo 13-16 taktai) prasideda A motyvu. Aštuntinė pauzė tarp pirmuose dvejuose taktuose esančių motyvų sukuria grojimo iš dviejų jausmą (*half time*), kuris išnykus pauzei sukuria kontrastą su trečiu taktu. Tuo pačiu prisideda ir intensyvumo. Motyvo natos yra grojamos naudojant mažąjį būgnelį ir tom-tomus, kurios sudaro melodiją. Ketvirtame takte yra naudojamos triolės natos, dėl kurių grįžtama atgal į ritmą. Šis būgnų „atsakymas“ palaipsniui didina ritminį tankį: aštuntinės natos su pauzėmis → aštuntinės natos be pauzių → triolės natos.

Trečiajame „atsakyme“ (priedo 21-24 taktai) taip pat naudojamas motyvas A, kuriame grojamos dvi aštuntinės natos, bet su aštuntine pauze tarp kiekvieno motyvo. Šis ritminis elementas sudaro ketvirtinės su tašku natos trukmę. Motyvo pirmoji nata grojama su dvigubu

foršlagu. Kartu su bosiniu būgnu grojama *hi-hat* lėkštė. Šis elementas be jokių variacijų išlieka per visus keturis taktus ir tai sudaro metrinės moduliacijos jausmą.

Ketvirtasis „atsakymas“ (priedo 29-32 taktai) primena pirmąjį, naudojamos šešioliktinės natos per mažąjį būgnelį. A motyvas pasikartoja antrame ir trečiame taktuose ir viskas pasibaigia didžiosiomis triolėmis. Šios triolės grojamos po dvi skirtingais būgnais iš kurių pirma yra akcentuota ir grojama foršlagu. Naudojant tom-tomus taip pat sukurama melodija iš viršaus į apačią.

Būgnų solo prasideda A motyvo variacijomis, kurių dvi aštuntinės natos grojamos per tom-tomus, o ketvirtinė nata bosiniu būgnu (priedo 37-40 taktai). Mažuoju būgneliu grojamas foršlagas yra prieš arba po motyvo. Sekančiuose taktuose vyrauja A motyvas, kuris užsibaigia tiesiomis aštuntinėmis natomis (priedo 44 taktas). Paskutiniai keturi pirmo periodo taktai prasideda ketvirtine pauze ir ketvirtinės natos foršlagu, po kurio seka B motyvas. Ši pusantro takto ilgumo frazė pasikartoja tris kartus (priedo 45-49 taktai). Perėjimas į šešioliktines natas šios dalies pabaigą padaro dar intensyvesnę.

Sekanti dalis tęsiasi B motyvu. Ši frazė grojama šešis kartus (priedo 48-53 taktai), vis kiek pavarijuojant. 54 takte šešioliktinės natos yra grojamos naudojant *double-paradiddle*, o 55 takte *paradiddle* rudimentus. Kulminacinio augimo prideda 56 ir 57 taktuose *stick shot* smūgiai ir intensyvumo viršūnę užbaigia 58 takto mažojo būgnelio tremolo. Paskutiniuose dvejuose taktuose (priedo 59-60 taktai) naudojamas C motyvas, pažymintis perėjimą į svinguotas aštuntines natas. Šių paskutinių taktų triolės natos parodo užuomazgą prieš paskutinę dalį.

Paskutinės dalies du pirmi taktai (priedo 61-62 taktai) primena A motyvą, po kurio seka C motyvo triolių natų virtinė iki pat solo pabaigos. C motyvas pasikartoja 12 kartų, kuris prasideda nuo trečio takto (priedo 63 taktas). Ši frazė vis slenkasi ir kiekviename takte pasikeičia akcentų vieta, kurių pirmasis dažnai grojamas per tom-tomus. Basislenkant šiai $\frac{3}{4}$ trukmės frazei, galima pamanyti, kad pasikeičia kūrinio metras, tačiau klausant *hi-hat* lėkštės, kuri grojama ant antro ir ketvirto tvinksnio, viskas atsistato į vietas. Visas solo užsibaigia dvejomis akcentuotomis aštuntinėmis natomis per mažąjį būgnelį ir *floor* tomą, po kurių pereinama į teminę pianino melodiją.

Išnagrinėjus šią Philly Joe Joneso transkripciją „*Pot Luck*“ pastebima, kad ankstyvaisiais metais praktikuojami Amerikos rudimentai puikiai panaudojami šiame solo. Matomas kiekvienos dalies vystymasis, vis suintensyvinant grojimą pridedant įvairesnės ritmikos. Išanalizavus, visą pagrindą sudaro trys motyvai, kurie įvairiausiai yra variuojami visame būgnų solo. Tai tik dar kartą parodo Joneso apgalvotą, struktūrizuotą grojimą būgnais.

IŠVADOS

1. Būgnų komplektas palyginus su kitais instrumentais tokiais kaip smuikas, fortepijonas yra gan jaunas. Jo raida siekia tik kiek virš 100 metų, tačiau pokyčius galima pastebėti didelius, ypač kokybės ir skambesio prasme. Nors ir buvo tobulinamas būgnų komplektas, tačiau džiazio pradininkų suformuota komplektacija išliko iki šios dienos. Taip pat vieni pirmųjų gamintojų *Gretch*, *Premier*, *Zildjian* puikiausiai gyvuoja lyg šiol.
2. Per džiazio evoliucijos metus būgnininkai užėmė svarbią vietą grupėje, nors anksčiau jų vaidmuo buvo antraeilis, akompanuojančio. Jų kuriama energija, sudėtingos ritminės ir melodinės idėjos yra itin svarbios šių laikų atlikėjams. Suprasdami praeities muzikantų požiūrį, idėjas, grojimo technikas, mus įkvėps į unikalų grojimą ir atlikimą.
3. Philly Joe Joneso grojimas buvo fenomenalus. Nors jo grojimas buvo garsus, tačiau sugebėdavo subtiliai ir išradingai groti būgnais. Jonesas parodė, kad grojimas būgnais yra ne tik akompanavimas, tačiau jais galima taip pat vienodai sąveikauti su melodija. Jo įvairių šluotelių grojimo technikų atradimas, leidžia būgnininkams mokytis groti kuo įvairiapusiškiau ir įdomiau. Philly Joe grojimas parodė dar didesnes galimybes, kur išlaikė tradicinį garsą ir požiūrį, kartu įtraukdamas modernaus džiazio būgnų elementus.
4. Philly Joe Joneso transkripcijos analizė parodė, kad sumanus ir struktūrizuotas kelių rudimentų panaudojimas, būgnų solo padaro intensyvią ir tuo pačiu įvairią. Joneso solo grojimas įkvėpė dauguma būgnininkų jį analizuoti, semtis idėjų. Jiems jis išlieka vienu iš svarbiausių džiazio būgnininku, kuris labai paveikė visus juos, kurie jį seka ir semiasi naujų idėjų.

LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

1. Aubrecht, Michael. *Historical look at Brushes*. 2016. [žiūrėta 2022-02-28]. Prieiga per internetą: <https://maubrecht.wordpress.com/2016/03/28/historical-look-at-brushes/>.
2. Bishop, Todd. *Key players: Philly Joe Jones*. 2021. [žiūrėta 2022-02-15]. Prieiga per internetą: <http://www.cruiseshipdrummer.com/2020/07/key-players-philly-joe-jones.html>.
3. Burchel, Charles. *A Brief-ish History of the Drum Kit*. Naujasis Orlenais, JAV, 2019.
4. Cerra, Steven. *“The Wonder” of Philly Joe Jones – Part 1*. 2008. [žiūrėta 2022-03-22]. Prieiga per internetą: <https://jazzprofiles.blogspot.com/2008/08/wonder-of-philly-joe-jones-part-1.html>.
5. Davis, Miles ir Troupe, Quincy. *Miles: The Autobiography*. Niujorkas, JAV, 1989.
6. Denman, Hugh. *Philly Joe Jones, Pot Luck*. 2008.
7. Gleason, Ralph J. *The Forming of Philly Joe Jones*. 2019. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <https://jazzprofiles.blogspot.com/2019/05/the-forming-of-philly-joe-jones-by.html>.
8. Gottlieb, Danny. *The Evolution of Jazz Drumming*. Hudson Music, Niujorkas, JAV, 2011.
9. Guides, Buyer's. *Everything You Need to Know About Drumsticks*. 2018. [žiūrėta 2022-01-26]. Prieiga per internetą: <https://thevault.musicarts.com/everything-you-need-to-know-about-drumsticks/>.
10. Jones, Jeremy. *Drum Solo Transcriptions*. [žiūrėta 2022-03-23]. Prieiga per internetą: <https://jeremyjonesmusic.com/sheet-music/drum-solo-transcriptions/>.
11. Jones, Philly Joe. Biografija, vaizdo įrašai. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: https://www.drummerworld.com/drummers/Philly_Joe_Jones.html.
12. Jones, Philly Joe. *Brush Artistry*. The Premier Drum Company, Lesteris, Anglija, 1968.
13. King, Zachary A. *A Brief History of Jazz Drumming*. Naujasis Hamšyras, JAV, 2014.
14. Levin, Charles ir La Barbera Joe. *Times Remembered. The Final Years of the Bill Evans Trio*. University of North Texas Press, Teksasas, JAV, 2021.
15. Mallory, E. Dustin. *Jonesin': The Life and Music of Philly Joe Jones*. Naujasis Džersis, JAV, 2013.
16. Mccaslin, Jon. *Kenny Washington on Melodic Drumming*. 2020. [žiūrėta 2022-01-26]. Prieiga per internetą: <http://jonmccaslinjazzdrummer.blogspot.com/2020/03/kenny-washington-on-melodic-drumming.html>.

17. Nasse, Philippe. *History of drum brushes*. Prancūzija. [žiūrėta 2022-02-28]. Prieiga per internetą: <https://www.asbadrums.com/gb/content/109-history-of-drum-brushes>.
18. Payne, Jim. *A Lesson With Philly Joe Jones*. Modern Drummer, JAV, 2011.
19. Schultz, Thomas. *A History of Jazz Drumming*. Percussive Notes 16, 1979.
20. Simmons, Lee. *The History of Drumsticks*. 2017. [žiūrėta 2022-01-26]. Prieiga per internetą: <https://ourpastimes.com/free-online-jigsaw-puzzles.html>.
21. Spyrou, Marios. *The Philly Joe Jones Rudimental Soloing Style*. Hagos karališkoji konservatorija, Haga, Olandija, 2017.
22. Stancato, Kristin. *Drum Brushes Aren't Just for the Jazz Scene*. San Marcos, Teksasas, JAV, 2015. [žiūrėta 2022-02-28]. Prieiga per internetą: <https://www.x8drums.com/blog/drum-brushes-arent-just-for-the-jazz-scene/>.
23. Sullivan, Leo T. *Philly Joe Jones. Legendary Jazz Drummer*. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <http://phillyjoejones.jazzgiants.net/biography/>.
24. Wells, Spike. *Spike Wells Remembers... Philly Joe Jones*. 2018. [žiūrėta 2022-01-22]. Prieiga per internetą: <https://www.sussexjazzmag.com/spike-wells-remembers-philly-joe-jones/>.
25. Wilcoxon, Charles. *Modern Rudimental Swing Solos*. Ludwig Music Publishing, Klivlandas, JAV, 1979.

Priedai

Pot Luck (solo transkripcija)

Philly Joe Jones

♩ = 188

Swing

1 Straight eighths

4

RRRRRRR RLRL... RLRLRLRLRLRL R

9

4

3> 3> 3>

17

4

3

25

4

3> 3> 3>

37

4

Str. 8ths

R R R R

41

3> 3> 3>

Str. 8ths

R L R L R

45

RLRLRR LRLLR RLRLRRRLRL R RLRLRR

5

49

LRLLR RLRLRR LRLLR RLRLRR LRLLR RLRLRR LRLLR R RLRLRRRLRL R

53

Str. 8ths

RLRLRRRLRL R RLRLRLRLRL LRLLR RLRLRRRLRL RRRRRRLRL

57

3> 3> 3> 3> 3>

RRL RRL

[illegible][illegible]