

**РЕЗЮМЕ
НА МОНОГРАФИЧЕН (ТВОРЧЕСКИ) ТРУД
НА ГЛ.АС.Д-Р АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ**

**Реализиран АВТОРСКИ КОМПАКТ ДИСК
„BIG BAND IN ACTION“**

Написани за него 11 авторски произведения музика и аранжimenti.

финализиран в 2018.

Запис на албума с **Биг бенд браз асоциация**.

Дирижиране и солово изпълнение.

13 и 14 септември – Официално представяне на албума "Big Band in Action"

<https://impressio.dir.bg/noti/big-bend-v-deystvie-e-noviyat-proekt-na-angel-zaberski>

„Big Band in Action“ е най-новият проект на Ангел Заберски Биг Бенд, който носи името на последния записан албум на бенда от 2018 година. За първи път на сцената на Софийска филхармония „Зала България“ и Дом на културата „Борис Христов“ – Пловдив, звучат най-новите авторски пиеси на композитора и диригент Ангел Заберски. В своя състав Заберски е поканил едни от най – успешните у нас и в чужбина джаз музиканти. Програмата включва романтични балади, фолклорни пиеси, оперни арии и джаз стандарти: „*Еклектика от жанрове – суинг, балада, фюжън, фолклор, би боп, мейнстрийм...*“ Този проект е представен, освен в София и Пловдив, и в Добрич, Варна, Русе.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В „BIG BAND IN ACTION“

1. Anti Jazz

Композицията е малко по „сложна“, защото хармоничния изказ седи извън стандартната П/В/І. Интродукцията и кодата са еднакви. Плътна оркестрова звучност с повторения на един и същ материал, с наслагване, което води до солото на Мартин Ташев /тромпет/. След него солисти са Тобиас Хофман /саксофон/, Димитър Льолев /саксофон/, Александър Логозаров /китара/ и отново за да се затвори кръга - Мартин Ташев и Стоян Янкулов /ударни/. Една пиеса която е „вън“ от буквалното суингиране.

2. Eclipse

Eclipse е може би „най-съвременната“ пиеса в целия албум. Ритъмът в пиесата се доближава най – много до музикалното съвремие, в което живеем. Стандартна триделна форма – тема, сола, ансамбъл и реприза. Солисти – Тобиас Хофман /саксофон/, Иван Иванов /саксофон/ и Владислав Мичев /тромбон/.

3. I love you

Известният джаз стандарт на Cole Porter. Тук се опитам малко да изляза от стандартните рамки на оркестрация, построяване на композицията и разместване на стандартния пъзел тема – сола – тема, да разчупя мелодията, за да придам някакво мое авторство на пиесата, тъй като съм я слушал в стотици варианти. Бързата суингова пиеса е с разкошно соло на Арнау Гарофе /саксофон/. А преди него на Борис Таслев /контрабас/ и Александър Логозаров /китара/. Накрая пиесата завършва с мащабно тути а на самия финал Стоян Янкулов /ударни/леко намеква какво ще се случи в следващите пиеси.

4. In the key of Love

Стандартна джаз балада с много красива мелодия интерпретирана по блестящ начин от Михаил Йосифов /тромпет/. Стандартна триделна форма тема – сола –

тема. Много романтика, много любов, композиция приятна за слушане, а защо не и за вечерен любовен танц.

5. Che gelida manina Rudolfo's Aria from "La boheme"

Известната ария от операта Бохеми на Пучини, е първоначално записана в трио вариант – Ангел Заберски /пиано/, Борис Таслев /бас/ и Стоян Янкулов /ударни/ в албума Like Jazz Volume I. След като я записахме осъзнах, че в този си вариант, въпреки всичко, има потенциал да я разработя и за голям оркестър, разбира се при все, че е изпълнявана от оперен оркестър защо пък не и от Биг бенд. При транскрипцията на оригинална музика и то позната от целия свят съм подходил съвсем внимателно към мелодия и хармония, за да може слушателя да не губи фокуса върху музиката. Тук солисти са Михаил Йосифов /тромпет/, Александър Логозаров /китара/ и Владислав Мичев /тромбон/.

6. Nessun Dorma

Nessun dorma е втората оперна ария в албума и тя отново е на Пучини, от последната му опера Турандот. За пореден път осъзнах, че Пучини е много труден за дискрибиране и преработка, просто музиката му е гениална, тази пиеса също я имаме записана в трио вариант и именно звука на триото ме инспирира да я направя за Биг бенд. Отново съм подходил изключително внимателно към оригиналната мелодия, като заложих повече на ритъма и рехармонизацията. Но през цялото време исках да запазя духа на Пучиниевото звучене и настроение. Блестящи са солата на Александър Логозаров /китара/ и Михаил Йосифов /тромпет/. Оригинален авторски материал съм си позволил в края на пиесата и по точно кодата.

7. Slow motion

Типична поп балада, прекрасно изпълнена от Димитър Льолев на алт саксофон. Ако се сложи текст на мелодията спокойно може да се превърне в песен.

8. Спомени от Странджа

„Спомени от Странджа“ е една особена моя композиция, защото като душевност много ми напомня за моите корени, които идват от Странджа. Пиеса, която носи елементи от духа на българския фолклор. Солист отново е Михаил Йосифов /тромпет/. Пиесата има лека препратка към неравноделните български ритми.

9. The Big Race

Като тема „The big race“ идва от сигнал, който бях написал и ползвах за предаване по БНТ, изпълнявайки го там в по малка формация се сетих, че това е идея която може да се превърне в композиция за Биг бенд и просто я преработих. Фаст суинг много ефектен, солисти Михаил Йосифов /тромпет/, Димитър Льолев /саксофон/ и Стоян Янкулов /ударни/. Един добър пример как идея от 4 такта може да се превърне в ефективна Биг бенд пиеса.

10. The good old school

„The Good Old School“ е пиеса, която напомня за перото на Sammy Nestico и звука на Count Basie. Ако не бях решил предварително името на албума, сигурно той щеше да носи името на тази пиеса. Солисти – Владислав Мичев /тромбон/, Михаил Йосифов /тромпет/, Димитър Льолев /саксофон/.

11. Тракийски напеви

Тази пиеса е в категорията „най-веселата“ и затова, може би, завършвам с нея. Тя е фолклорна пиеса, с една идея, която не знам откъде се появи. Тя е тридялова, първата тема е в умерено темпо, като мелодията поднасят в дует Михаил Йосифов /тромпет/ и Димитър Льолев /саксофон/, във втория дял са техните сола в различни тоналности, както правят народните музиканти, когато солират. След

това следва една фолклорна балада, напевна, протяжна, отново в дует на Мишо и Митко с богата хармония, напомняща за красивите бавни фолклорни мелодии. Третата част е реприза повторение на първата тема, а заключението е малко в стил Джеймс Бонд. Пиесата е един достоен завършек на целия албум, на целия труд положен от всички ни. Пиеса, на която можеш да потанцуваш, да се посмееш и можеш да поплачеш.

"Брас Асоциация" е най-новият биг бенд в България. Бендът е съставен от 17 членове. От създаването си бендът е концертирал на сцената на НДК с „DE PHAZZ”, "Sofia Jazz Peak", осъществил е концерт-запис за БНТ в НДК (реж.Моника Якимова), изнася регулярни концерти на сцената на "Sofia Live Club" и "Студио 5". Първият концерт на биг бенда е на сцената на Националното музикално училище- сцена "Нова Академия”.

Бендът реализира концертно турне в Италия с гост-диригент, изпълнявайки музиката на Бърнстейн и Дюк Елингтън. Първият студийен запис е вече факт, осъществен в "Sofia Live Club" (за първи път клубът се използва като звукозаписно студио). 9 пиеси, специално композирани и аранжирани за формацията от Ангел Заберски, който е и лидер на оркестъра, както и аранжименти на два джаз стандарта "Alone Together", "Little Sunflower" /предстои издаване на албума/. За тонрежисьор е поканен Ален Хаджистефанов от Скопие.

Кратък анализ на предсавените композиции на гл.ас.д-р Ангел Ангелов Заберски като втора част от монографична творба

Монографичният труд, който представям с желание за предстоящата ми хабилитация за доцент по Музикознание и музикално изкуство (в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство) представлява организирана в **Монографична творба** моя художествено-творческа дейност – осъществяване (изпълнителнска, организаторска и публицистична моя дейност) на четири значими проекта – от национално и международно естество, представени с кратък текст с формулирани научен проблем и с научни приноси:

Участие в концерт на 27 и 28 ноември 2014 заедно с Ангел Заберски Трио, Михаил Йосифов и Браз квинтет на **фестивала „ЕВРОПЕЙСКИ КУЛТУРНИ ДНИ“ (EUROPEAN CULTURAL DAYS) във Франкфурт на Майн**. Събитието се организира от Европейската централна банка (ЕЦБ) в сътрудничество с Българската народна банка. Инициативата „ЕВРОПЕЙСКИ КУЛТУРНИ ДНИ“ се провежда от 2003 година насам, като всяка година акцентът е поставен върху културата на различните страни от Европейския съюз. Първият концерт с участието на Ангел Заберски Трио бе на сцената на Jazzkeller, на която преди 60 години свирят джаз икони като Dizzy Gillespie и Louis Armstrong. На 28 ноември заедно с Васил Петров, Стоян Янкулов, Михаил Йосифов, Тодор Бакърджиев, Мартин Ташев, Вили Стоянов, Михаил Михайлов и Димитър Узунов представихме концерт под надслов „A new interpretation of evergreens“. Музиката, която изпълнихме на сцената на най-старата музикална академия във Франкфурт Dr. Hoch’s Konservatorium (1878) беше с мои авторски аранжименти.

Участие в концерт на 20 май 2016 с проектът „ДЖАЗЪТ СРЕЩА КЛАСИКАТА“ на 4 рояла с трима от най-добрите пианисти на България (Иван Янъков, Георги Черкин и Живко Петров) по покана на Българския културен институт в Лондон, с участието и на Теодосий Спасов, Мистерията на Българските гласове, Лондонският български хор и Лондонският камерен оркестър. Концертът се провежда в престижната зала „Кадоган хол“ в Лондон по повод денят на българската писменост и култура с гост Министърът на културата Вежди Рашидов. Концертът е първото от цяла поредица прояви в хода на подготовката на България за председателство на Съвета на Европейския съюз. Концертът е под патронажа на

Министерството на културата и бе подготвен от екипа на Български културен институт – Лондон, с директор Светла Дионисиева.

Участие в концерт от цикъла „Музика за Америка“, през април 2013 в състав с Ангел Заберски трио заедно с американският тромпетист Рекс Ричардсън, с аранжimenti на Ангел Заберски по музика на Дж. Гершуин, Д. Елингтън, Л. Армстронг.

Участие в концерт с Михаил Йосифов – тромпет, и Класик ФМ оркестър в четвъртия сезон на цикъла "Музиката на Америка". Концертът се осъществи на 18 октомври 2013 в зала "България" включващ хитови теми от холивудски продукции, със специален гост диригентът Франсиско Ноя – интересна фигура в музикалния живот на САЩ и родната му Венецуела, един от пропагандаторите на прочутата венецуелска El Sistema, занимаваща се с музикалното обучение на бедни деца. В Бостън (САЩ) завършва композиция и дирижиране, а сле това работи като резидентен диригент там – във Филхармонията на Роуд Айлънд. Преподава в престижния колеж "Бъркли".

Участие в концерт на Крисчън Макбрайд с неговото трио по покана на Sofia Music Enterprises. Концертът се проведе през март в „София лайв клуб“ с медийното партньорство на Джаз ФМ. Крисчън Макбрайд гостува у нас на 7 март със своето трио с участието на барабаниста Юлисис Оуенс джуниър. Макбрайд е известен с многообразието на соловите си проекти и също така с подкрепата, която щедро предоставя на други артисти, гостувайки в техните записи.

Запис и реализация на авторски компакт диск:

- ОКтед – Ангел Заберски октед
- Ангел Заберски „Hot and Brazz rhythm”
- “Definitely Mr. Zaberski”
- „Hi voltage”- Big Band
- “Reflections”
- “Like Jazz”

Ето някои от пиесите:

1. Gangsters in da House

Сунг-шефъл пиеса, която напомня за времето на сухия режим в Америка. 40 такта „ААВА” пиеса, с разширен среден дял – вместо стандартните 8,16 такта „*bridge*”. Започва с оркестрово „*tutti*”, темата е в саксофони унисон 16 такта. „Припевът“ (*bridge*) се поема от тромпети, съпроводени от саксофони и тромбони с постепенно усложняване и наслагване на хармонията.

2. Fa Funk

Пиесата може да се причисли по-скоро към „*jazz-rock*”, „*fusion*” стил, но тук играта е с тоналността: фа мажор. Може да напомни малко на “*Maynard Ferguson*” или „*Rob McConnell*” *Big Band* – 80-те, 90-те години на миналия век. Започва с 4 такта барабани вместо „*intro*”. Темата е изложена в унисон тромбони и саксофони, и тромпети, и пак е „ААВА” форма, като само припевът е разнообразен хармонически за контраст, а 2-та „А” дяла са във фа – остинатна хармония.

3. 3 and ½ in One

Това е най-обемната композиция в целия албум и е конструирана от 3 независими части, които са свързани с общ „*leit motive*”. 3-те пиеси са различни и в стилистично отношение. Интрото е много семпло и с нищо не подсказва какво ще се случи по-нататък. 1-та част е композирана изцяло хармонически (вертикално), така наречената „*скрита мелодия*”, много

„swing”, редуване на дълги и къси нотни трайности. Тази част е базирана на стандартната „АБА” форма. Следва мелодия в алт-саксофон, изсвирена от Митко Льолев с любовно звучене и именно този е *свързващият дял* в цялата композиция.

4. You and Me

Стандартна балада, написана за тромбон и биг бенд. Изпълнена е блестящо от Вили Стоянов. Напомня за стила на големия майстор на биг бенд изкуството – *Sammy Nestico!*

Редуване на спокойствие и напрежение в музикален смисъл. Започва с нежно „*intro flugelhorn*” и „*trobones*” (мек звук), темата е в четвъртини и напомня малко за „*choral*”. След солото на Вили, малко по-драматично и емоционално звучене от страна на бенда и отново тежкият тон на тромбона, изливане на страст и енергия.

5. Alone Together

Известният джаз стандарт на *Artur Schwartz*, изпълняван от всички джазмени по цял свят. Аранжментът е направен много показно, започвайки стандартно 8 таката „*fill – in*” барабани, „*intro*” – кратко, с елементи от темата. Тя е поднесена в саксофони с полифонични елементи. Соло алт-саксофин – Владко Кърпаров, подкрепен от остинатен „*background*” на оркестъра.

6. Last Love Song

Това е 2-та балада в албума. Отново по-сложен хармоничен език, „*clusters*” (акорди в потясно разположение). Цялата композиция се движи хорално, тежък, обемен звук, без да се губи мелодията, макар че наистина тук се залага повече на хармоничния изказ. Вижда се майсторството на музикантите, тъй като темпото е много бавно, почти всички трайности да четвъртини и половини ноти.

7. Little Sunflower

Това е 2-та пиеса, която не е авторска в албума, а е само аранжмент. Неин автор е *Freddie Hubbard*. Започва с мистериозно „*intro*” в пиано, като постепенно се наслагват и останалите инструменти, една остинатна мелодия, която се повтаря продължително време, може би напомня за „*вятъра, който люлее слънчогледа*”... Или на музика от филм.

8. For Good

Една композиция, която седи малко встрани от „*swing*”. Като начало тя е била написана за „*combo*” състав, но е преработена в „*Big Band*” вариант. Започва с независимо „*intro*” от „*sax section*”, последвано от мекия звук на тромбони и флюгелхорни. Темата се изпълнява от Мишо Йосифов и Владко Кърпаров – флюгелхорн и сопран саксофон, майстори на инструментите си, които звучат като един.

9. Analogous Case

Джаз самба, но с по-комерсиално звучене, може да те накара и си потанцуваш. Типична тема, типична форма: 32 такта. Първото „А” е в унисон, разделено между отделните групи. „*Bridge*” в терци от тромпети и контрамелодия от саксофони унисон.

Солата: Владко Кърпаров – алт-саксофон, който лее енергия през цялото време, следван от Мишо Йосифов – тромпет, който не те оставя да си поемеш дъх нито за миг – все пак гореща „*jazz samba*”. И пиано соло, напомнящо за стила на *Mishel Camilo, Danilo Peres*... защо не!..

10. Never Say Yes

3-та последна балада в албума, поверена на Митко Льолев, който не просто я свири, а я „*изпява*” на алт-саксофона си. Пак стандартната песенна 32 такта „АБА” форма. Откровено „*pop ballad*”, тук отново напомня за стила на *Sammy Nestico*. Темата е разделена между алт-саксофона и „*trombone soli*”.

11. Retro News

Наистина композиция с „*retro*” звучене. Връща ни към 70-те, 80-те години на миналия век (XX в.). Движение в триоли през цялото време. Характерна тема, напомняща за филма „*Rocky*”, за бенда на *Maynard Ferguson* и филмите от това време. Здрав ритъм, „*action*”.