

Огородова Алёна Владимировна, Оршанская Елена Ивановна, Яговдик Александр Александрович
У ИСТОКОВ ОРКЕСТРОВОГО ДЖАЗА: Д. ЭЛЛИНГТОН - БЭНД-ЛИДЕР, КОМПОЗИТОР, ПАТРИОТ

Статья посвящена Дюку Эллингтону - одному из первых гениев джаза. В ней раскрываются все грани его творчества, рассматриваются основные аспекты творческой деятельности музыканта. Работа состоит из трёх разделов, в каждом из которых проводится анализ деятельности Эллингтона как а) дирижёра; б) бэнд-лидера; в) аранжировщика. Авторы выделяют основные инновации, привнесённые в искусство джаза Эллингтоном, а также разбирают концептуальную направленность его музыки.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2017/12-2/36.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2017. № 12(86): в 5-ти ч. Ч. 2. С. 150-152. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2017/12-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 7; 78:03

Искусствоведение

Статья посвящена Дюку Эллингтону – одному из первых гениев джаза. В ней раскрываются все грани его творчества, рассматриваются основные аспекты творческой деятельности музыканта. Работа состоит из трёх разделов, в каждом из которых проводится анализ деятельности Эллингтона как а) дирижёра; б) бэнд-лидера; в) аранжировщика. Авторы выделяют основные инновации, привнесённые в искусство джаза Эллингтоном, а также разбирают концептуальную направленность его музыки.

Ключевые слова и фразы: джаз; академическая музыка; биг-бэнд; джазовая композиция; афроамериканская музыка; аранжировка.

Огородова Алёна Владимировна, к. филос. н.

Оршанская Елена Ивановна

Яговдик Александр Александрович

Белгородский государственный институт искусств и культуры

ogorodova-aliona2012@yandex.ru

У ИСТОКОВ ОРКЕСТРОВОГО ДЖАЗА: Д. ЭЛЛИНГТОН – БЭНД-ЛИДЕР, КОМПОЗИТОР, ПАТРИОТ

В своей книге «Джазовые портреты» Х. Мураками, подчёркивая, что вклад Эллингтона в джазовую историю заслуживает особой оценки, сравнивает музыку маэстро с «подземным ручьём, питающим бесплодную долину» [2, с. 12]. И действительно, музыка Эллингтона, зазвучавшая уже в 20-х гг. XX века, поразила современников своей новизной и оригинальностью. Будучи автодидактом, «великий и грандиозный Дюк», как он сам себя называл, двигался интуитивно, экспериментальным путём находя свои необычные диссонансные созвучия. Не зная общепринятых правил джазовой аранжировки (которые, к слову, лишь начинали формироваться в тот период), Эллингтон смело вводил в состав новые инструменты. Например, стал использовать баритон-саксофон и бас-кларнет только потому, что в коллектив пришел замечательный исполнитель на этих инструментах Г. Карни. Одним из первых Эллингтон нарушил трёхминутный стандарт звукозаписи, начав записывать свои сюиты, ставшие убедительными образцами диалога между джазовой и академической музыкой.

Практически все исследователи, занимавшиеся джазовой проблематикой, в той или иной степени касались творчества Д. Эллингтона. Это И. Э. Берендт, Д. Л. Коллиер, У. Сарджент, в нашей стране – А. Баташёв, Ю. Верменич, Е. Ераносов, Ю. Кинус, В. Конен, К. Мошков, Е. Овчинников, Л. Переверзев, А. Петров, В. Фейертаг, Ю. Чугунов. В отечественной литературе о джазе особое место занимает книга Л. Переверзева «Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе» [3], в которой всеобъемлюще рассматриваются концептуальные составляющие музыки композитора – фольклорная, религиозная, джазовая.

Данная статья посвящена основным видам деятельности Д. Эллингтона: 1) дирижёрской; 2) композиторской; 3) аранжировочной. Во всех этих направлениях музыкальной деятельности он выступил как подлинный новатор. Помимо этого, в статье анализируется главная идеологическая направленность его искусства – верность своему народу и его истории, сопереживание драматичной судьбе афроамериканцев.

Многие знают общеизвестные факты жизненного и творческого пути гениального маэстро. Эдвард Кеннеди «Дюк» Эллингтон (1899-1974) родился в семье дворецкого из Белого дома. Ещё в школе он получил своё прозвище «Дюк» («Герцог») за хорошие манеры, элегантность, правильную речь, стремление вращаться в высших кругах. Уже с 10 лет юный любитель музыки стал сочинять, а в 1917 г. бросил школу, чтобы заниматься музыкой профессионально. Начиная с 1923 года (по другим данным – с 1924, с 1926 гг.) Д. Эллингтон возглавляет свой оркестр. Далее следует путь музыканта – создание новых композиций, репетиционный процесс, концертная деятельность, создание новых записей, сотрудничество с ведущими звукозаписывающими лейблами, бесконечные гастроли, туры, выступления на фестивалях. Если попытаться выделить наиболее значимые события в жизни Эллингтона, то это, несомненно, будут 1) работа в «Cotton Club» (1927-1931), где шлифовался стиль будущего Мастера и, самое главное, откуда выступления оркестра транслировались по радио – всё это способствовало «всеамериканской» популярности Эллингтона и его оркестра; 2) выступление в Карнеги-холл (1943 г.) с первым значимым произведением крупной формы – сюитой «Black, Brown and Beige» (все сборы от концерта были перечислены раненым советским солдатам); 3) яркое выступление на Ньюпортском джазовом фестивале (1956 г.), которое символизирует начало «второй жизни» коллектива. Однако мы остановимся на трёх кажущихся нам наиболее интересных аспектах творчества Эллингтона. Это: 1) особая техника руководства оркестром; 2) композиторское творчество; 3) отражение в музыке жизни своего народа – его истории, бед и страданий, борьбы и стремления к свободе и равенству. Эти три составляющие творчества маэстро представляются нам важными и актуальными для изучения, так как именно эти аспекты многогранной деятельности музыканта формируют представление об Эллингтоне как об оригинальном исполнителе и композиторе с нетривиальным мышлением, сумевшем избежать стереотипов и клише в своей музыке.

1. Дюк Эллингтон – один из немногих джазовых бэнд-лидеров, возглавлявший свой оркестр почти 50 лет (по разным данным – 47 лет). Поразительным фактом является стремление музыкантов работать именно

в этом коллективе. Связано это с тем, что Эллингтон удивительным образом использовал оркестр не только как лабораторию для собственных музыкальных экспериментов: в то же самое время он давал другим музыкантам возможность продемонстрировать их индивидуальные таланты солистов-импровизаторов, композиторов, аранжировщиков. В процессе коллективного творческого поиска родились авторские оригинальные оркестровые стили. Так, имитация человеческого голоса, граул-манера – извлечение «хриплых», «рычащих» звуков и т.п. послужили импульсом для появления одной из наиболее своеобразных стиливых концепций Эллингтона – так называемого «стиля джунглей» (*jungle style*). Иной тип выразительности воплотился в «стиле настроения» (*mood style*), отличающемся утонченностью и изысканностью оркестрового колорита, мягкой лиричностью мелодики, блюзовой окрашенностью звучания. Влияние академической музыки, стремление к монументальности и усложненности форм ощущаются в композициях «концертного стиля» (*concert style*) [5].

Именно по этим причинам многие композиции, созданные на базе оркестра Эллингтона, имеют несколько авторов – например, знаменитый “*Caravan*” – Д. Эллингтон, Х. Тизол, “*Concerto for Cootie*” – Д. Эллингтон и К. Уильямс. Стиль пианиста и аранжировщика бэнда Б. Стрейхорна был настолько идентичен «эллингтоновскому» (кстати, уникальному – красочному и колористичному), что даже специалисты по творчеству Маэстро не могут сразу определить, кому принадлежит фортепианное соло – Эллингтону или Стрейхорну. Эллингтон бережно относился к дарованию каждого оркестранта, считая творческий почерк каждого музыканта «краской» на своём «полотне» (Эллингтон всю жизнь увлекался живописью, и многие исследователи проводят аналогию между его живописными полонами и партитурами), средством художественной выразительности. Общеизвестным является факт, что в начале партитурной строки, где обычно указывается название музыкального инструмента, у Эллингтона часто были написаны фамилии его оркестрантов. Дирижёр знал, как максимально использовать яркие качества своих исполнителей, их талант и харизматичность. Вероятно, благодаря такой подлинно творческой атмосфере, благоприятному психологическому климату многие участники оркестра оставались с Эллингтоном на длительные сроки: так, легендарный баритон-саксофонист Г. Карни проработал с ним 47 лет и пережил своего Маэстро всего на полгода. Есть и другие примеры творческого «долгожительства» в одном оркестре – тромбонист Х. Тизол (24 года), тенор-саксофонист П. Гонсалвес (24 года), легендарный тубист К. Андерсон (27 лет с перерывами) и другие.

Очевидно, что оркестр Д. Эллингтона был коллективом солистов, в котором основным методом работы стало совместное композиторское творчество музыкантов. Таким образом, мы видим, что Дюк Эллингтон являл собой новый тип руководителя джазового коллектива – бэнд-лидера-соавтора, не подавляющего своей «железной» и негибкой волей коллектив музыкантов, а создающего условия для «расцвета» их талантов, – «импровизирующий на оркестре», как писал Л. Переверзев [3, с. 75]. Эллингтон нестандартно подходил к процессу руководства своим оркестром, используя методику коллективного творчества и сотрудничества. Благодаря этому появились оркестровые стили – *jungle style*, *mood style*, *concert style*, – а также почти весь репертуар коллектива, вошедший в золотой фонд джазовых тем.

2. Джазовая композиция – наименее изученный раздел джазового искусства. Возможно, это связано с тем, что в джазе наиболее ярко представлены аранжировщики. Выдающихся композиторов немного – Б. Стрейхорн, Г. Эванс, Д. Льюис, П. Руголо, Ч. Мингус, Л. Шифрин, Г. Шуллер, Д. Завинул. Но первый в этом списке – Эллингтон. Его мелодический дар, его чувство гармонии и формы поразительны. Это первый подлинно джазовый композитор. На всём, что он делает, лежит печать его личности, яркой творческой индивидуальности.

Известный российский джазовый композитор и аранжировщик В. Терлецкий писал, что «специфика джазового сочинительства, технология самого творчества, требующая от композитора не только безукоризненного знания формы, но также и деликатного отношения к предлагаемому “соавторству” солистов-импровизаторов, заслуживает отдельного исследования, которое, как мы надеемся, когда-нибудь появится» [4, с. 360]. Дюк Эллингтон как композитор чрезвычайно высоко поднял престиж джаза как равноправного самодостаточного вида музыкального искусства, стоящего в одном ряду с академической музыкой. Его по праву можно считать реформатором джазовой композиции. Он: а) объединил джаз с крупными концертными формами – концерт (“*Concerto for Cootie*”, “*Concerto for Barnie*”), сюита (ряд сюит, среди которых «Новоорлеанская», «Королевская», «Дальневосточная» и другие); б) усовершенствовал джазовую технику композиции; в) экспериментировал в сфере синтеза джаза и симфонической музыки; г) развивал традиционные джазовые стили; д) разрабатывал целый ряд новых самобытных стиливых концепций; е) использовал приёмы скэт-вокала и «инструментального пения», трактуя голоса как виртуозный оркестровый инструмент; ж) расширял и модернизировал выразительные ресурсы джазового оркестра в области комбинирования тембров, политональности; з) обращался к латиноамериканским и африканским ритмам; и) экспериментировал с новыми мелодическими структурами, отказываясь от стандартной «квадратности» и симметричности, от неизменно повторяемой гармонической схемы как основы для импровизации; к) применял системы звукорядных моделей, раскрепощающих мелодическую фантазию музыкантов-исполнителей.

Эллингтон обогатил оркестровое звучание новыми диссонансными звучаниями, неожиданными тембральными сочетаниями. Маэстро обладал эпическим видением музыки: он сумел объединить одновременно этническое и универсальное. Современники называли Эллингтона «африканским Стравинским», который разрушил расовую границу между джазом и классической музыкой.

Несомненно, экспериментатор Эллингтон – создатель нового оркестрового звучания, вошедшего в историю джаза как неповторимый «Дюк Эллингтон – саунд».

3. Но вряд ли все произведения Эллингтона стали бы классикой джаза, если за ними не было концепции, творческой платформы, кредо. Такой «платформой» явилась любовь маэстро к своему народу.

Дюк Эллингтон всегда отождествлял себя со своим народом, а его творческий стиль базировался на афроамериканском фольклоре. Всё, что он сочинял, вдохновлялось повседневной жизнью афроамериканцев (“Black Beauty”, “Black and Tan Fantasy”, “Black, Brown and Beige”, “Jubilee Stomp”, “Harlem Speaks” и другие). Музыкант неоднократно подчёркивал, что он стремится играть не джаз, а лишь пытается посредством звуков передать то, что чувствует народ. Уже в самых ранних композициях Эллингтона была собрана практически вся музыка, которую знал любой афроамериканец.

Композитор всю жизнь много думал о судьбе чернокожих в Америке, отображая повседневную жизнь афроамериканцев посредством музыки. Он улавливал чувства собратьев по цвету кожи, регистрировал их взлёты и падения. Даже названия композиций указывали на то, что Эллингтону безразличны люди, находящиеся рядом. Уже в самых ранних пьесах, таких как “Black and Tan Fantasy”, он выражал настроения народа, его мечту о свободе и стремление к борьбе за свои права. Именно унижительное положение афроамериканцев, их страдания от жестоких законов расовой дискриминации определили Эллингтона в выборе средств художественной выразительности: одним из главных отличий его музыки стали диссонансы.

По мнению Ю. Верменича, «жизнь Дюка Эллингтона охватывает фактически всю историю джаза. Но сам Дюк называл собственную музыку не джазовой, а афроамериканской. Он считал, что искусство чёрных музыкантов должно способствовать прогрессу самосознания цветного народа в США. Недаром друг Эллингтона Мартин Лютер Кинг в 1966 г. говорил о джазе: “Эта музыка прибавила много сил нашему движению за освобождение негров в США. Она укрепляла нас своими мощными ритмами, когда наша воля начинала иссыхать. Своими богатыми гармониями она успокаивала нас, если мы начинали выбиваться из сил”. Эллингтон обладал множеством врождённых художественных талантов – композитора, писателя, живописца, театрального продюсера, но ничто не значило для него больше, чем музыка. “Музыка – моя возлюбленная” – так называется его автобиография. Музыка была его повелительницей и госпожой, и именно в ней заключена основа его величия. Стравинский и Стоковский, Чаплин и Хемингуэй, Кокто и Пикассо говорили, что он был одним из величайших современных композиторов» [1, с. 84-87].

Дюк Эллингтон, возглавлявший один из наиболее ранних биг-бэндов «чёрного» свинга и стоявший у истоков оркестрового джаза, по праву считается феноменом, одним из первых гениев джазового искусства. Композитор, пианист, аранжировщик, бэнд-лидер, он вывел джаз из танцзалов в престижные концертные залы, создал удивительную, необычную по форме и свежую по содержанию музыку, обогатил джазовую композицию множеством приёмов, впервые соединил джаз с крупными формами академической музыки. Эллингтон творил сообща со своими оркестрантами, создавая новые стили и бессмертные композиции, ставшие джазовыми стандартами. В своём творчестве он самостоятелен и свободен от штампов и клише, но был «зависим» от любви к своему народу, его истории. Вся музыка гениального маэстро – это музыка афроамериканцев, отражающая их трагичную историю и стремление к свободе.

Список источников

1. **Верменич Ю.** Джаз. История. Стили. Мастера. Изд. 2-е, стер. СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. 608 с.
2. **Мураками Х.** Джазовые портреты: эссе / пер. с яп. И. Логачёва. М.: Эксмо, 2005. 240 с.
3. **Переверзев Л.** Приношение Эллингтону и другие тексты о джазе / под ред. К. Мошкова. СПб.: Лань; Планета музыки, 2011. 512 с.
4. **Терлецкий В.** Вадим Людвиковский // Советский джаз. Проблемы. События. Мастера: сборник статей. М.: Советский композитор, 1987. С. 360-365.
5. **Duke Ellington** // Jazz-квадрат. 2002. № 3. С. 38-39.

AT THE ORIGINS OF ORCHESTRAL JAZZ: D. ELLINGTON – BANDLEADER, COMPOSER, PATRIOT

Ogorodova Alena Vladimirovna, Ph. D. in Philosophy
Orshanskaya Elena Ivanovna
Yagovdik Aleksandr Aleksandrovich
Belgorod State Institute of Arts and Culture
ogorodova-aliona2012@yandex.ru

The article is devoted to Duke Ellington – one of the first jazz geniuses. The paper discovers all dimensions of his creative work, covers the basic aspects of musician’s creative activity. The study contains three chapters each of which provides an analysis of Ellington’s activity as: a) conductor; b) bandleader; c) arranger. The authors identify the basic innovations that Ellington introduced into jazz art and analyze conceptual orientation of his music.

Key words and phrases: jazz; academic music; big band; jazz composition; Afro-American music; arrangement.