Джаз, проверенный временем

Титенко Наталья Вячеславовна
преподаватель
Казахского Национального университета искусств

XX век подарил миру большое количество новых культурных явлений и различных течений в искусстве, среди которых самым уникальным, несомненно, является джаз. В его развитии отразились многие проблемы неспокойного века: обострение социально-классовых противоречий, рост самосознания угнетённых наций и народов, проблемы духовности и морали в буржуазном обществе. Джаз, как разновидность музыки, в сущности, феномен – исторический, эстетический, социальный. Он несопоставим ни с одним классическим музыкальным жанром, чье развитие совершалось веками. «За сто лет джаз - талантливое детище негритянского народа, проделал невиданный путь. Возникнув в замкнутой социальной среде, будучи поначалу бытовой, чисто прикладной музыкой, он щедро, чуть ли не каждое десятилетие, генерировал все новые и новые формы, преобразил музыкальный быт современного мира и, наконец, стал в наши дни явлением поистине интернациональным, без которого уже невозможно представить культуру XXI века» [6, 221]. Искусство джаза не только пережило сложную эволюцию в быстро меняющихся условиях, но и сохранило свою притягательную силу.

История джаза воссоздавалась «археологическим» методом, как бы «обратным ходом». Это был длительный, отнюдь не прямолинейный процесс со многими географическими, историческими, культурными наслоениями, который, в конечном итоге, восстановил сложную цепь преемственности, связывающую урбанистическую культуру современной Америки с языческими ритуалами древней Африки. С начала XVII до конца XIX столетия на родине джаза шёл последовательный процесс созревания неповторимых американских музыкальных видов: спиричуэлс, музыкальный театр менестрелей, регтайм, блюз и, наконец, ранний эстрадный джаз. На сегодняшний момент джазовое искусство представляет собой уникальный сплав принципов и элементов европейской и африканской музыки.

Истории джаза в Казахстане уже более полувека. Проникновение этого неповторимого художественного стиля в музыкальную жизнь нашей республики непосредственно связано с развитием джаза еще в рамках Советского Союза. Зародившись в 20-х годах прошлого столетия, джазовое искусство прошло огромный путь развития – от отдельных вкраплений в театральные постановки до элитарного, интеллектуального искусства, вобравшего элементы профессионального композиторского творчества. Просуществовав первые три десятилетия в качестве «песенного жанра», джазовая музыка повсеместно распространилось на территории СССР в годы войны. Тогда создание множества эстрадных оркестров на базе армейских, дивизионных и полковых духовых оркестров привело к огромной популяризации джаза среди самых широких слоев слушателей. Официальное запрещение джаза в послевоенное время перевело это направление в разряд подпольного. Лишь середина 50-х годов ознаменовывается бурным расцветом джазового искусства. В этот период все существовавшие эстрадные коллективы переходят в разряд государственных, взрастает огромная плеяда исполнителей-инструменталистов и формируется композиторская джазовая школа.

Основоположником казахстанского джаза считают выдающегося дирижёра и исполнителя Александра Варламова (1904-1990 гг.). Он являлся руководителем джаз-оркестра Всесоюзного радиокомитета и оркестра Государственного джаза СССР, основателем и дирижёром «Первого вокального квартета современной эстрады», знаменитого инструментального коллектива музыкантов-импровизаторов («Семёрка»[4]). Именно А.Варламов заложил фундамент советской джазовой исполнительской школы, создав коллектив, который мы сейчас называем ансамблем солистов. В 1943 году А. Варламова арестовали по ложному доносу. Он провёл в лагерях и ссылках 13 лет, последние 6 лет из которых – в Караганде, где занимался преподавательской деятельностью и создал джазовый оркестр. Появление А.Варламова на казахстанской земле является «точкой отсчета», началом развития джаза в нашей республике.

Огромную роль в пропаганде афро-американского искусства в Казахстане сыграла деятельность профессиональных музыкантов, любителей джаза города Алматы. Именно здесь были заложены основы для дальнейшего распространения этого музыкального направления и сложилась так называемая «казахстанская джазовая школа».

Ярким представителем раннего периода джаза в республике является Тахир Ибрагимов (1947-2006 гг.), которого называют «отцом алматинского джаза». Этот талантливый исполнитель

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г.

(барабанщик) и организатор являлся руководителем инструментального ансамбля «Гүлдер», работал в ансамбле «Арай» (совместно с Р.Рымбаевой), организовал знаменитый ансамбль «Бумеранг». Вместе со своими коллективами участвовал во всесоюзных джазовых фестивалях в Таллине, Новосибирске, Абакане, Киеве.

Среди талантливых исполнителей и пропагандистов джаза особо выделяется имя Тагира Зарипова, чье творчество и организаторская деятельность известны далеко за пределами нашей республики. Благодаря стараниям Т. Зарипова в 1996 году был создан джаз-бэнд «Алматы-I», а в 2002 году открыт молодежный джаз-бэнд «Алматы-II» и первый молодёжный джазовый центр-школа Департамента образования. Ежегодно с 2002 года в Алматы проводится международный джазовый фестиваль «Jazz from a to z», лидером и организатором которого также является Т.Зарипов. География стран участников, принимающих участие в фестивале, расширяется с каждым годом: это исполнители из США, Франции, Турции, Нидерландов, Японии, Киргизии, Израиля, Германии.

Преемницей в проведении джазового фестиваля подобного уровня становится Астана, где в 2001 году прошел Первый международный фестиваль джаза «Астана-блюз». С 2002 года стартует фестиваль «Ақтөбе-jazz», которому в 2007 году был присвоен статус международного. С 2005 года фестивали джазовой музыки проводятся в Кокшетау и Петропавловске, на которых наряду с выступлениями исполнителей и импровизаторов, устраиваются конференции с обсуждением актуальных проблем в области джазового искусства. Международный фестиваль «Джаз-бомонд-2010» впервые проводится в Кустанае с приглашением разножанровых коллективов из Челябинска, Алматы, Астаны, Актюбинска и Петропавловска. Проведение такого рода фестивалей способствует обмену творческим опытом между джазовыми коллективами областей и регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, популяризации различных направлений и течений джазовой музыки, выявлению талантов, пропаганде казахской и восточной стилистики, приобщению слушателей к лучшим шедеврам джазовой классики и поиска новаторства в современных его течениях.

Главную роль в пропаганде казахстанского джазового искусства играют, несомненно, творческие коллективы – джаз-бэнды, эстрадные оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли. Одним из первых оркестров республики является «Биг-бэнд» города Алматы (руководитель Я.Хан), сформированный силами музыкантов-энтузиастов, с целью возрождения и развития джазовой музыки в Алматы.

Президентский биг-бэнд города Астаны под управлением Александра Аблаева возник в период подготовки к презентации новой столицы. В его составе талантливые исполнители-инструменталисты – В.Ситтаро, В.Бондарчук, С.Бернадский, С.Татубаев, П. Шарипов, Ж.Саттарова. Создание подобного оркестра дало мощный старт для развития джаза в новой столице и позволило соединить усилия джазменов и композиторов, обеспечить доступ к новой джазовой литературе и компакт-дискам корифеев этого направления музыки, организовать записи произведений казахстанских композиторов, и самое главное, поставить на профессиональную основу организацию концертов джаз-оркестров.

Богат на молодежные творческие коллективы город Павлодар. Здесь в 1985 году был создан Джаз-оркестр под управлением Виктора Шейкина (солист, аранжировщик, обладатель награды Джазовой ассоциации «За выдающийся вклад в Джазовом образовании»). Этот типичный по своей организации и своему назначению студенческий оркестр выделяется среди других подобных ему коллективов. Он стал первым студенческим коллективом из республик бывшего СССР, выступавшим на XXIII Международной конференции в Атланте. В Павлодаре на базе музыкального колледжа существует также вокальный квартет «Ретро», успешно выступающий на концертных площадках республики.

Кроме перечисленных музыкальных коллективов, занимающих наиболее важное место в культурной жизни Казахстана, практически все городские филармонии республики имеют в своем составе эстрадные оркестры и ансамбли. Особую популярность среди них приобрели эстрадные коллективы Петропавловска (руководитель Г.Брюханов), Караганды (руководитель И.Андрейченко) и Кокшетау (руководитель Е.Уразалин).

Палитра казахстанского джаза представлена именами многих музыкантов, вокальными и инструментальными исполнителями, любителями джаза. Самые известные среди них - В.Хоменков (фортепиано), В.Осипов и Б. Сыздыков (гитара), Ж. Саттарова (вокал), В. Баннов (труба), В. Курницкий (тромбон), А. Цой и Д. Нурмухамедова (вокал) и многие другие.

Успешно осуществляют свою деятельность в республике два учебных заведения, позволяющих получить профессиональное образование в области эстрадного искусства. Казахская национальная академия искусств имени Т.Жургенова (КазНАИ) ведет свою предысторию с 1955 года. В составе факультета «Музыкальное искусство» функционируют 2 кафедры: «Инструменты эстрадного оркестра» и «Эстрадный вокал». В составе

профессорско-преподавательского состава факультета профессор, Народная артистка РК Н.Ескалиева, заслуженный артист РК – Т.Забирова, профессор Р.Джердемалиева, профессор, заслуженная артистка РК Л.Тулешева, преподаватели Б. Мухитденова, Б.Исаев.

Одним из ведущих учебных заведений Казахстана в области искусства является Казахский Национальный Университет Искусств (КазНУИ, ранее КазНАМ), прошедший с 1998 этап своего становления. Открывшуюся здесь в 2003 году кафедру «Искусство эстрады» возглавила Гульдана Жолымбетова, приехавшая в Астану по приглашению А.Мусаходжаевой. Г.Жолымбетова (профессор, Почетный Член Международной Джазовой Ассоциации) – активный пропагандист джазового направления в республике, талантливая пианистка и педагог. Именно благодаря её организаторским способностям в Астане был создан джазовый клуб и организованы многочисленные эстрадные и джазовые концерты. Г. Жолымбетова неоднократно выступает с лекциями о музыкальной культуре Казахстана на международных конференциях. В качестве солиста успешно выступает в концертных залах республики и зарубежья (США, Канада, Австралиа, Болгария, Германия, Эстония, Армения). Несколько лет назад Г.Жолымбетова переехала на родину джаза (Лос-Анджелес), где продолжает активную педагогическую и творческую деятельность.

В настоящее время на кафедре «Искусство эстрады» Казахского национального университета искусств работают такие педагоги, как Д.Пузанков (класс саксофона), Ю. Шевченко (класс ударных инструментов), В. Манякин (класс обязательного фортепиано), А.Асакаев (класс электрогитары), А. Маликова (актерское мастерство, сценическая речь, работа с режиссером), Р. Мадьяров (класс тромбона), И. Наурузбаева (преподаватель обязательного фортепиано),С. Жұмағалиев (эстрадный вокал) Заслуженный артист Республики Б.Тайлақбаев (эстрадный вокал), М.Аскарова (эстрадный вокал), Н. Тұрлыбеков (эстрадный вокал), А. Абдинуров (оркестровый класс), также выпускники университета: Лауреаты Республиканских и Международных конкурсов И. Воловикова, Р. Давледбаева Б. Оспанов. С 2011 года заведует кафедрой «Мәдениет Қайраткері», профессор М. Дәулетбақ.

Студенческий Биг-бэнд университета стал лауреатом и обладателем Золотой Медали престижных международных джазовых фестивалей «Астана - Блюз I» и «Астана-Блюз II», обладателем I премии Международного конкурса «Ақтөбе – Джаз», «Джаз-Богема». Успешно работает на кафедре студенческий сакс - хорус (руководитель Д.Пузанков) – участник многочисленных концертов и конкурсов республики.

Ответить на вопрос о том, какое место занимает искусство джаза в музыкальной культуре Казахстана сегодня, можно осветив концертную и культурную жизнь столицы. Лишь за последний год в Астане прошло огромное количество концертов, фестивалей, мастер классов, посвященных джазовому искусству. Среди них: Международный фестиваль джаза и танца – Evolution Jazz & Dance Festival, джаз-концерт с участием вокалистки из Кореи Мало, Концерт джазовой музыки «Summer Jazz Astana» с участием известных европейских джазовых коллективов («Level 42» и «Mezzoforte»), Концерт выдающейся британской исполнительницы блюзов Даны Гиллеспи (Dana Gillespie), Концерт латино-американского джаза, Концерт «Карнавал джаза», Джазовый концерт норвежского пианиста и композитора Яна Гуннар Хоффа и многие другие. В преддверии Всемирного дня джаза, который все любители этого направления отмечают 30 апреля, в Алматы вновь пройдет ежегодный фестиваль «International Jazz Festival – 2015». В этом году фестиваль организован при поддержке акимата совместно с посольствами Франции, Австрии, Польши, Германии, Турции и Венгрии. В рамках мероприятия планируются несколько концертов с участием популярных джазовых исполнителей и коллективов: B2S (Франция), Ага Зарян (Польша), Авеста (Таджикистан), «Мэрри Поппинс» (Австралия), квартет «Эдже Гоксу» (Турция), Джабэ (Венгрия).

Яркая разнообразная культурная жизнь республики свидетельствует об огромной роли джаза в современной казахстанской музыкальной палитре. Между музыкой, появившейся на заре казахстанского джаза и популярностью этого стиля на современном этапе, лежит целая эпоха. В наши дни это интернациональное искусство со своей неповторимой художественной логикой, объединяющей все его бесчисленные разновидности. Говорить о рождении подлинно национального джаза в Казахстане пока еще рано. Джазовые композиции, созданные казахстанскими композиторами немногочисленны и представлены лишь отдельными произведениями. Но, вместе с тем, проведение джазовых фестивалей международного уровня, наличие учебных заведений, выпускающих профессиональных эстрадных музыкантов, обилие концертов с участием джазовых исполнителей мирового масштаба позволят говорить о том, что джаз сегодня представляет собой один из самых ярких высоко-художественных «легких» жанров, получивших широкое распространение в Казахстане.

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г.

Недостаточная изученность особенностей развития джазового направления в республике, отсутствие серьезных научных и публицистических работ делают необходимым привлечение внимания исследователей к этой области казахстанского искусства.

Литература

1.Барбан Е. Джазовые диалоги. – СПб.: Композитор, 2006, 138 с.
2. Конен В. Третий пласт: Новые массовые жанры в музыке XX века. - М.: Музыка, 1994. – 160 с.
3. Конен В. Пути американской музыки. – М.: Советский композитор, 1977. – 445 с.
4. Овчинников Е. История джаза: учебник. - М.: Просвещение, 1994. – 240 с.
5. Панасье О. История подлинного джаза. – 2-е изд., - Л.: Музыка, 1979.
6. Сарджент У. Джаз: Генезис музыкального искусства и эстетика. - М.: Музыка, 2001. – 360 с.
7. Фейертаг В. Джаз. XX век. Энциклопедический справочник. – СПб.: Издательство «СКИФИЯ», 2001 – 544 с.

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г.