

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

PERFORMING ART

Е. Лубяная

ФОРТЕПИАНО В ДЖАЗЕ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВЕКОВ: ТРАДИЦИИ, НОВАЦИИ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Е. Лубяная

PIANO IN JAZZ ON THE BORDER OF THE XX–XXIst CENTURIES: TRADITIONS, NOVATIONS, EXPERIMENTS

В статье рассматриваются важнейшие процессы, влияющие на формирование стилей современного джазового пианизма. Автор освещает взаимодействие джаза с классической, этнической и поп-музыкой. В связи с этим характеризуется творчество ряда современных пианистов – российских и зарубежных.

Ключевые слова: искусство джаза, джазовый пианизм, современные стили фортепианного джаза, стилевые взаимодействия.

Most important processes which have an influence upon forming of contemporary jazz piano styles, are examined in the article. The author describes some interactions between jazz and classical, ethnic and popular spheres of music. In this connection, creative activities of prominent contemporary pianists (Russian and foreign) is characterized.

Key words: art of jazz, jazz pianism, contemporary styles of piano jazz, style interactions.

История джазового фортепиано насчитывает уже более ста лет, охватывая множество стилей и стилевых трансформаций. Сегодня указанные трансформации продолжают, и обзор их общей картины представляет интерес для изучения закономерностей развития джазового искусства.

Фортепиано традиционно занимает в джазе одну из ведущих позиций. Однако в ходе эволюции джазовой музыки существенно менялись функции, выполняемые пианистами, изменялись приемы игры на фортепиано, совершенствовался, преобразовывался музыкальный язык. Облик фортепиано в джазе претерпевал различные метаморфозы: от сольного музицирования ради увеселения публики к участию в различных по составу группах на большой концертной сцене. Наряду с репертуаром, менялся исполнитель: вариационное «расцветивание» известных мелодий из мюзиклов уступило место концептуальному фри-джазу, унификация пианистов в рамках популярных фортепианных стилей начала XX века была преодолена благодаря многообразию индивидуальных исполнительских стилей на рубеже XXI столетия.

Джазовый пианизм, как и джаз в целом, сегодня активно развивается. Упомянутый процесс охватывает все составляющие – композицию, импровизацию, аранжировку, инструментарий, саунд [7, 101–102]. Характеризуя в общих чертах это движение, можно обозначить два пути: эволюцию традиционных элементов внутри джазового искусства и взаимодействие последнего с другими сферами музыкального творчества (поп-музыкой, академической музыкальной традицией, различными национальными культурами и др.). Внутри джазового исполнительства сосуществуют многочисленные стили – нео-боп, нью-джаз, эсид-джаз, смуз-джаз, кул-джаз, нью-эйдж-джаз, «всемирная музыка» и многие другие [3, 453–476]. Музыканты, работающие в этих стилях, не отрицая достижений своих предшественников, тяготеют к постоянному поиску новых выразительных средств, красок, приемов исполнительства. Стилевая интеграция и воздействия на джазовую музыку извне способствуют глобальному смешению названных элементов, в результате чего джаз как таковой все более ассоциируется с масштабным музыкальным направлением

– «всемирной музыкой». Впрочем, есть и существенное отличие: джаз опирается на собственные средства и приемы исполнения, в то время как «всемирная музыка» оперирует этническими компонентами. Правильнее будет сказать, что названные культурные пласты взаимно обогащаются благодаря таким сопряжениям.

Сегодня джазовое фортепианное исполнительство связано с концертными выступлениями в различных формах – сольными концертами, записями альбомов, выступлениями на джазовых фестивалях. И каждый исполнительский акт становится экспериментом, в процессе которого смешиваются разнообразные элементы мирового музыкального наследия. Разумеется, пианистам принадлежит немаловажная роль в эволюционном развитии современного джаза. Есть среди них музыканты, настроенные крайне авангардно и склонные к поиску новых средств выразительности; есть и мастера, тяготеющие к традиционным джазовым направлениям, прежде всего – к мейнстриму. Нередко происходит и так, что музыкант-новатор выступает совместно с представителями традиционного «амплуа». Это оказывается вполне возможным благодаря универсализму джазовых исполнителей. Таким образом, современный джаз, объединяющий множество талантливых мастеров, располагает огромным потенциалом для дальнейшего развития и смешения стилей, жанров и культур.

Цель и задачи настоящей статьи – охарактеризовать общие направления, с которыми связано формирование стилей современного джазового пианизма: проанализировать творчество ряда современных джазовых пианистов, обозначить основные принципы взаимодействия элементов джазовой, академической, популярной и этнической музыки, отметить инновации в сфере музыкального языка.

Процесс эволюции стилей джазового пианизма привлекал внимание зарубежных и отечественных теоретиков джаза – Л. Фэзера [10], М. Стернса [12], В. Конен [5], Е. Овчинникова [8], Ю. Кинуса [4] и др. Особенности современных стилей джазового пианизма и элементы авторского музыкального языка известных пианистов кратко освещаются в практических пособиях Дж. Мехегана («Jazz improvisation», vol. 1–4, New York, 1962), М. Левина («Jazz Piano Book», Petaluma, 1989), в серии репертуарных сборников Х. Леонарда («Hal Leonard Keyboard Style Series», Milwaukee, 2003–2013). Но теоретических исследований, затрагивающих проблемы формирования стилистики фортепианного джаза, обнаруживается немного (см., например, [11]). Важные сведения о представителях

фортепианного джаза и их творчестве содержат периодические издания и электронные ресурсы – журналы «Down Beat», «Джаз-квадрат», отечественный портал jazz.ru.

Эксперименты в сфере джазового пианизма связаны преимущественно с тремя основными направлениями: соединением элементов джаза и классической музыки, джаза и популярной музыки, джаза и этнической музыки.

Одна из главных линий развития джазового пианизма сегодня – сочетание элементов джаза и классической музыки. Указанные эксперименты охватывают почти столетие; в частности, одним из пионеров этого направления исследователи считают Арта Тейтума. Тейтум часто исполнял обработки произведений Моцарта, Дворжака, Шопена. Позднее к опытам с академической музыкой обращались Оскар Питерсон, Джордж Ширинг, Джон Льюис, Дэйв Брубек и многие другие.

Важной фигурой в области синтеза джазовой и классической музыки является Жак Лусье, посвятивший себя интерпретациям классики в составе фортепианного джазового трио. Еще в годы учебы он сочинял вариации на менюэты Баха, изменяя ритм и мелодию. К настоящему времени Лусье выпустил целую серию альбомов «Играя Баха», которые быстро приобрели мировую известность. Он также интерпретирует произведения Генделя, Шумана, Вивальди, Равеля, Дебюсси, Сати, Марчелло, Альбини, Скарлатти, – по утверждению некоторых музыкальных критиков, джаза в этих аранжировках гораздо меньше, чем в баховских. Лусье привлекает для своих записей и электронные клавишные инструменты.

Американец Маркус Робертс – одаренный современный джазовый пианист, универсальный музыкант, выступающий в разнообразных составах (от традиционного джазового трио до симфонического оркестра). Помимо джазовых форм исполнительства, Робертс выступает со многими симфоническими оркестрами мира, включая в программы «Равсодию в блюзовых тонах» и Концерт для фортепиано с оркестром Дж. Гершвина. Запись этих произведений, осуществленная совместно с оркестром Берлинской филармонии под руководством Сейджи Озавы, была удостоена престижной награды «Grammy Awards» в 1996 году. Интерпретируя сочинения Гершвина, Робертс умело использует техники рэгтайма и страйда: в сольных отрывках пианист через фактуру этих стилей плавно переходит к свинговой импровизации в сопровождении ритм-секции, после чего возвращается в «пространство» авторского текста.

Известный отечественный пианист-«классик» Денис Мацуев, первым сыгравший джазовый концерт в Московской консерватории, подходит к джазу со стороны академической музыки. Сам исполнитель считает, что его джазовые опыты – это импровизации «в духе джаза». Несмотря на сотрудничество с Бобби Макферрином, Чиком Кория, Игорем Бутманом, Георгием Гараняном, он никогда не назвал бы себя джазовым музыкантом. По словам Мацуева, увлеченность джазом помогает и в исполнении академического репертуара. Импровизационное начало в интерпретации классики представляется очень важным – сиюминутное озарение обогащает ее трактовку¹.

Вторая линия – взаимодействие джаза с поп-музыкой. Как известно, последняя в Америке тесно связана с историей некоторых джазовых стилей. Окончательное размежевание этих сфер произошло в 1960-е годы XX века, вслед за появлением соул-культуры. Однако и в дальнейшем соприкосновения джаза и поп-музыки продолжались. В пианизме крупные достижения на этом пути принадлежат Герберту Джеффри («Хэрби») Хэнкоку, чья творческая карьера продолжается уже свыше сорока лет. Он – виртуозный пианист, клавишник, неутомимый экспериментатор. Хэнкок органично проявляет себя в самых разнообразных музыкальных направлениях, постоянно использует всевозможные технологические новинки (сэмплеры, синтезаторы, Rhodes-фортепиано, вокодер, дуп-стейшн и др.). В середине 1960-х годов Хэнкок тяготел к внедрению элементов рока и популярной музыки в джазовое исполнительство. Обе названных сферы заметно повлияли на его последующее творчество.

Позднее Хэнкока привлекали опыты с электронными инструментами и гаджетами. Активное использование этих электронных новинок позволяет считать его родоначальником джазового направления электронной музыки (см.: [6, 679–683]). Он стал первым джазовым пианистом, регулярно использующим в своей практике электронные клавишные инструменты наравне с фортепиано. Многие альбомы Хэнкока не только задавали тон развитию определенных направлений джаза, но и оказали влияние на стили поп-музыки – фанк, соул и хип-хоп.

В 2001 году Хэнкок впервые привлек к сотрудничеству ди-джея. Позже он сотрудничал со звездами рок- и поп-музыки – Карлосом Сантаной, Полом Саймоном, Энни Леннокс, Джоном Майером, Кристиной Агилерой, Стингом и другими. В 2007 году Хэнкок выпустил

альбом «River: The Joni Letters», посвященный творчеству легендарной рок-певицы Джони Митчелл, в записи которого приняли участие Нора Джонс, Тина Тернер, Коринн Бейли Рэй, Леонард Коэн. Этот альбом был отмечен премией «Grammy» в самой престижной номинации – «Альбом года» (2008). Хэнкок также выступал, исполняя «Рапсодию в стиле блюз» на вручении премии «Classical British Awards» за 2009 год с пианистом академического направления Ланг Лангом.

Еще один артист, занимающийся экспериментами в этой области, – Кейко Мацуи, широко известная и творчески продуктивная пианистка из Японии. В 1987 году она записала свой первый альбом «A Drop Of Water», который вызвал огромный резонанс в Японии и США. Музыка этого альбома переключается с рядом джазовых стилей, тяготеющих к области поп-музыки, – нью-эйдж, смуз-джаз и контемпорари-джаз. В дальнейшем творчество Мацуи завоевывает большую популярность у приверженцев нового радиформата «New Adult Contemporary», который, благодаря продвижению подобной легкой фоновой музыки, вытесняет джазовые станции из эфира. По итогам хит-парада, опубликованного на страницах журнала «Billboard», три альбома Мацуи входят в десятку, а еще четыре – в двадцатку лучших в категории «Modern Jazz» (см.: [13]). Сегодня в активе 50-летней Мацуи фигурируют 20 альбомов и обширнейшая гастрольная география.

Исполнительский стиль Мацуи сложно классифицировать в рамках только лишь джаза. Сама она, вопреки утверждениям американской музыкальной прессы, не считает, что играет джаз. Мацуи широко применяет элементы, связанные с академической традицией, ритм-энд-блюзом, роком, фанком, джаз-попом и фьюжн, африканской музыкой, но все же в ее творчестве преобладают японские национальные мотивы. Указанному стилю придают специфическую окраску электронные, а также часто используемые народные инструменты.

Другим широко известным пианистом современности, сочетающим принципы джаза и поп-музыки, является американец Роберт Гласпер. Его профессиональная карьера началась в Нью-Йорке – мировом центре джаза. Получив джазовое образование, Гласпер увлекся хип-хопом и начал экспериментировать в сфере взаимодействия отмеченных музыкальных направлений. Показательно его сотрудничество с такими известными рэперами, как Мос Дэф, Коммон, Эрика Баду и Джей Зи. Эти искания, несомненно, обогащают каждый из упомянутых пластов современной музыкальной

¹ См. интервью Д. Мацуева в документальном фильме «Музыкант» (режиссер А. Матисон, ТПО «Рок», 2012).

культуры. Отвечая на вопрос об экспериментах за пределами джазовой музыки, Гласпер говорит, что сейчас очень мало молодых людей слушают джаз, как это ни прискорбно. Следует популяризировать джаз, привнося в него какие-то новые, необычные черты. О том, насколько удастся перевоплощение, задуманное американским музыкантом, свидетельствуют комментарии прессы после его выступления на фестивале «Усадьба-джаз» в России: «Роберт Гласпер больше похож на гангста-рэпера, чем на джазового пианиста» [1].

Говоря об исполнительском стиле Гласпера, необходимо подчеркнуть ведущие качества – интеллектуализм, актуальность музыкального языка, мышление компактными гармоническими единицами, использование нестандартных ритмов. Его музыка – смесь джазового лаунджа, хип-хопа и фанка. Сейчас Роберт Гласпер одинаково успешно выступает как в составе своего акустического джазового трио, так и вместе с известными звездами рэпа и хип-хопа. Преподносить джазовую музыку столь широкому кругу слушателей сегодня мало кому удастся, и Гласпер в этом уникален.

География джазового пианизма в настоящее время охватывает все континенты. Наряду с общим для всех фундаментом – традиционным джазом – и стабильным составом фортепианного трио, которому чаще всего отдают предпочтение пианисты, каждый исполнитель привносит в создаваемую музыку неповторимые черты. Безусловно, происхождение и среда, в которой формировался конкретный музыкант, во многом определяют его ориентацию на те или иные стороны исполнительства. Соответственно, кроме использования универсальных исполнительских формул и моделей, каждый пианист неизбежно преломляет в своем творчестве специфические принципы устройства некой национальной музыки. С этим связана третья линия развития джазового пианизма – смешение элементов джаза и этнической музыки.

Одним из ярких представителей данного направления является японская пианистка Хироми Уэхара. Она занимает сегодня одну из лидирующих позиций среди молодых джазовых музыкантов. Подчеркивая собственный универсализм, Хироми не берет за основу определение своей музыке. Ее исполнительский стиль, преломляющий отдельные элементы классической традиции, рок-музыки, джаза, можно охарактеризовать как виртуозный, энергичный фьюжн с элементами пост-бопа. При этом в ее творчестве немаловажен вес этнических элементов: Хироми активно использует различного рода

пентатоники, что способствует некоему смешению джаза и японской музыки, облаченному в виртуозную форму.

После концерта в Светлановском зале Московского международного дома музыки (2012) столичная пресса отмечала: «Музыка Хироми насыщена звуками и внутренней драматургией, которая не исчезает ни на секунду. Сумбурность нанизывается на четкие гармонии, а образующееся пространство заполняется головокружительными пассажами, чередой аккордов, трелями, другими украшениями» [9].

Еще один пианист, соединяющий джазовые и этнические элементы, – индиец Виджай Айер. Во всей истории джазового исполнительства трудно отыскать музыканта, настолько всесторонне развитого, успешно работающего сразу в нескольких областях фундаментальной науки. На протяжении многих лет музыка для Айера сопутствовала математике и физике. К 20 годам он получил степень бакалавра по математике и физике, затем – степень магистра в области физики и междисциплинарных наук, доктора философии в области технологии и искусств. Являясь фактически самоучкой в музыке, джазовый композитор и пианист Айер выступает по всему миру со своими ансамблями (трио, квартетом и квинтетом), а также сотрудничает с другими коллективами. Его альбом «Historicity» возглавил хит-парад лучших джазовых альбомов 2009 года. Айер долго изучал этническую музыку Индии, особенно южноиндийскую классическую традицию. Теперь он активно применяет традиционные элементы в своем творчестве [2].

Крупное направление в джазе возникло благодаря влиянию со стороны народной музыки стран Латинской Америки. Оно сформировалось в 1940-е годы и получило название «афрокубинский джаз». Многие жанры, относящиеся к данному направлению, завоевали популярность и широко используются практически всеми джазовыми музыкантами мира. В исполнительской практике и трудах исследователей музыка такой стилистической направленности обобщенно именуется «латин-джазом». Круг музыкантов-новаторов, занимающихся экспериментами в области джаза и латиноамериканской музыки, весьма обширен. Среди известных исполнителей выделяются такие имена, как Чучо Вальдес, Мигель Камило, Гонсало Рубалькаба, Гарольд Лопес Нуса и многие другие.

Пианист и композитор Боян Зулфикарпашич (Bojan Z – Боян Зет), соединяющий джаз и этнику, – уроженец Белграда, обладатель множества премий и наград. Характерной особенностью музыки Бояна является активное

использование переменных размеров, наряду с одновременным взаимодействием ритмических моделей (от свинга до транс и брейк-бита, через всевозможные варианты восьмидольных джаз-роковых ритмов, фанковых грувов и нечетных ритмических формул балканской музыки). Боян Зет считается знатоком современного европейского джаза, умело применяющим его достижения для решения собственных эстетических задач – достаточно многообразных и в меру оригинальных, включая обращение к традиционной музыке родной Сербии. Боян – музыкант харизматичный, притягивающий внимание слушателей самобытностью своей музыки и ее эмоциональным исполнением.

Разнообразные эксперименты в области слияния джаза и этники характерны для творчества Азизы Мустафазаде – дочери известного советского пианиста и композитора Вагифа Мустафазаде. Следуя по стопам отца, Азиза синтезирует различные элементы джаза и традиционной азербайджанской музыки. Одновременно с игрой на фортепиано Азиза поет, демонстрируя великолепную координацию и незаурядный вокальный профессионализм, – помимо огромного диапазона голоса, исполнительница владеет различными техниками голосообразования (от национального пения до *bel canto*).

В России подобными экспериментами в этой области занимается бывший выпускник

Ростовской консерватории Михаил Иванов – композитор, пианист, музыкальный продюсер, создатель нового музыкального инструмента «Русская звонница “София”». В его творчестве явственно прослеживается влияние русского мелоса; так, на протяжении композиции «Барыня» тема в духе русской народной песни «расцветивается» фанковыми ритмами. Весьма авторитетной фигурой российского джаза является пианист и композитор Андрей Кондаков. Его эксперименты также относятся к области смешения джаза и этники, однако последняя представлена элементами бразильской музыки, а не русским мелосом.

Джаз от самых истоков был пронизан экспериментальностью. Родившись в недрах стихии развлечений, со временем он обрел высокий профессионализм и составил конкуренцию академическому искусству. Пианистам в этом процессе принадлежала одна из существенных ролей – вслед за классическим роялем, с его блистательной историей жанров, созвездием композиторских и исполнительских имен, джазовое фортепиано продолжило триумфальное восхождение на инструментальный Олимп.

Именно опыты скрещивания джаза с различными музыкальными культурами, направлениями, стилями оказываются мощной движущей силой, благодаря которой джазовые пианисты открывают все новые пути и перспективы развития своего искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ариман М.* О фестивале «Усадьба-джаз» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.timeout.ru/music/event/239936/>.
2. *Аускерн Л.* Релятивистский вальс Виджая Айера // *Jazz-Квадрат*. – 2004. – № 6. – С. 2–5.
3. *Кинус Ю.* Джаз: истоки и развитие. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
4. *Кинус Ю.* Из истории джазового исполнительства: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.
5. *Конен В.* Рождение джаза. – М.: Сов. композитор, 1984.
6. *Мошков К., Филипьева А.* Хэрби Хэнкок: «Музыка настоящего времени» // *Великие люди джаза: [очерки и материалы]* / под ред. К. В. Мошкова. – СПб.: «Лань» – «Планета музыки», 2009. – С. 675–686.
7. *Ньютон Ф.* Джазовая сцена. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.
8. *Овчинников Е.* История джаза: учебник: в 2 вып. – М.: Музыка, 1994. – Вып. 1.
9. *Ордальонов А.* Hiromi Uehara: Экспрессия шепотом [Электронный ресурс]. – URL: <http://musecube.org/?p=66583>.
10. *Feather L.* The book of jazz. – New York: Shirmer, 1961.
11. *Herzig M.* An Analysis of Chick Corea's Jazz Piano Style. – New York: IAJE Research Proceedings, 1999.
12. *Stearns M. W.* Die Story vom Jazz. – München: G. Henle, 1959.
13. *Widran J.* Keiko Matsui [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.allmusic.com/album/ring-mw0000662117>.