

Ф. М. ШАК, М. В. ПИГАНОВ

Российская академия музыки им. Гнесиных

ОПЫТЫ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЧТЕНИЙ НАСЛЕДИЯ СКОТТА ДЖОПЛИНА

Музыка Скотта Джоплина представляет собой важный элемент художественного наследия, предвещающий многие художественные завоевания в области развития афроамериканской музыки предджазового периода. В настоящее время в мировой джазовой педагогике прослеживается несколько амбивалентное отношение к наследию С. Джоплина, чьи работы признаны неотъемлемой частью ранней джазовой истории, предвещающей дальнейшие революционные сдвиги в джазовом искусстве. С другой стороны, многие современные исполнители воспринимают рэгтайм весьма архаизированным явлением, которое потенциально не может быть связанным с новыми разновидностями джаза. В предлагаемой статье авторами ставится сразу несколько задач. Уточнения требует ситуация, сложившаяся на данный период с исследованиями творчества С. Джоплина, чей вклад в наследие афроамериканской музыкальной культуры долгое время не признавался должным образом: в первой половине XX в. по названной теме выходили лишь единичные монографии. В настоящей статье указывается на численное увеличение работ, включающих анализ музыки данного композитора. Авторы подобного рода исследований активизируются во второй половине века, а их деятельность определяется главным образом расширением общей канвы исследовательских практик, связанных с джазом, госпел, рэгтаймом и блюзом, а также масштабным пересмотром расовых вопросов и тем. В данной публикации представлен панорамный обзор основной англоязычной источниковой базы, связанной с персоной С. Джоплина. Процесс интеграции наследия названного музыканта в современную джазовую педагогику предлагается рассмотреть на примере учебно-методического пособия, написанного одним из авторов настоящей статьи. Материал данного пособия построен на переложении фортепианных рэгтаймов в область исполнительской практики квартета тромбонов. Современная специфика формирования пособий требует применения мультимедийной составляющей, в связи с чем в процессе создания упомянутого пособия была проведена студийная запись всех переложений для тромбонов. С помощью QR-кодов обучающимся предлагается не только прослушать результирующий вариант записи, но и осуществить инструментальную практику, суть которой заключается в исполнении любой из представленных партий в качестве одного из участников квартета.

Ключевые слова: рэгтайм, Скотт Джоплин, композиторы раннего джаза, тромбон в джазе, импровизация на тромбоне.

Для цитирования: Шак Ф. М., Пиганов М. В. *Опыты современных прочтений наследия Скотта Джоплина* // Южно-Российский музыкальный альманах. 2023. № 2. С. 79-84.

DOI: 10.52469/20764766_2023_02_79

F. SHAK, M. PIGANOV

Gnessins Russian Academy of Music

THE TRIALS OF MODERN UNDERSTANDING OF SCOTT JOPLIN'S HERITAGE

The music by Scott Joplin is an important element of the artistic heritage, preceding many artistic achievements in the development of African American music of the pre-jazz period. Currently, there is a somewhat ambivalent attitude towards the legacy of Joplin in the jazz pedagogy around the world. His works are recognized as an integral part of early jazz history, preceding further revolutionary shifts in

jazz art. On the other hand, many modern performers perceive ragtime as a very archaic phenomenon that is potentially unable to interact with new varieties of jazz. In the article, the authors set several goals at once. First of all, the situation with academic research of Joplin's music nowadays needs to be clarified. His contribution to the legacy of African American musical culture was not properly recognized for a long period. In the first half of the 20th century, only few monographs were published on the topic. The article indicates a numerical increase in the works analyzing the composer's music. Their authors become more active in the second half of the century, and it is mainly determined by the general activation in the field of academic research related to jazz, gospel, ragtime and blues, as well as a large-scale reconsideration of racial issues and topics. The article provides a panoramic overview of the main English-language sources associated with Joplin. The process of integrating Joplin's legacy into modern jazz pedagogy is proposed to be considered on the example of an educational and methodological guide made by one of the authors of this article. The material of the guide is based on the arrangement of piano ragtimes for the trombone quartet performance. The modern tendencies in creating guides require the use of a multimedia component, so the authors provided studio recordings of all arrangements for trombones. With the help of QR codes students are invited not only to listen to the recording, but also to carry out instrumental practice, the essence of which is to perform any of the parts as one of the participants of the quartet.

Keywords: ragtime, Scott Joplin, early jazz composers, trombone in jazz, trombone improvisation.

For citation: Shak F., Piganov M. The trials of modern understanding of Scott Joplin's heritage // *South-Russian Musical Anthology*. 2023. No. 2. Pp. 79-84.

DOI: 10.52469/20764766_2023_02_79

Творческое наследие Скотта Джоплина остается значимым феноменом предджазовой культуры XX столетия. В XXI веке музыка композитора приобрела более выраженный архаический статус, что не отменяет важности его работ в общей исторической генеалогии процессов джазового искусства. Осмысление места и роли С. Джоплина в области массовых музыкальных практик началось в период 1940-х гг. Как отмечал Э. Берлин, «рэгтайм доминировал в американской популярной музыке в течение двух десятилетий – с конца 1890-х до конца 1910-х годов, являясь первым уникальным национальным стилем музыки в этой стране. Из него в дальнейшем вышли популярная песня и джаз» [1, р. VIII].

Исторически рэгтайм имел несколько периодов выраженного подъема, однако все значимые взлеты популярности данного явления после 1940 г. были связаны с попытками привлечь внимание аудитории к архаическому джазу. Первым серьезным исследователем творческого наследия С. Джоплина следует называть Р. Блеша (Rudi Blesh), который в 1950 г. в соавторстве с Х. Дженис (Harriet Janis) выпустил первую расширенную работу, поставив главной целью раскрытие исторических, социокультурных и музыковедческих основ рэгтайма [2]. Р. Блеш известен главным образом как колоритный представитель джазовой критики и журналистики. Опус Блеша, не являющийся в строгом смысле монографией, представляет собой один из важнейших эпизодов изучения жизни и наследия Джоплина. После выхода в свет данной работы

исследовательская активность в указанном направлении заметным образом возросла: появилось множество других, как правило, выдержанных в более академическом формате работ, среди которых поспешим выделить уже названную диссертацию Э. Берлина [1], академические статьи П. Рабиновица [3] и Э. Рида [4]. Весома историческая линия специальных социокультурных исследований представлена в обладающей значительным справочным и библиографическим аппаратом книге историка С. Кертис [5]. В дальнейшем работа в данном направлении была продолжена в исследовании под редакцией Н. Пинг-Роббинс и Г. Марко, в рамках которого был сформирован глобальный справочный аппарат всех художественных аспектов, исторических фактов и фестивалей рэгтаймовой музыки [6]. Среди более популярных по форме подачи материала трудов, раскрывающих градации становления рэгтайма максимально доступным языком, необходимо выделить книгу Р. Аргайла [7]. В отечественном академическом пространстве работы С. Джоплина рассматривались выдающимся американистом В. Дж. Конен [8; 9].

Понимание общего значения Джоплина для музыкальной культуры будет малопродуктивным без привлечения различных социокультурных и расовых аналитических подходов. Очевидно, что местами указанные вопросы имеют внемузыкальный характер, отражающий проблемы исторического и общественного плана. В силу данной причины подобные социально-окрашенные контексты весьма редко освещают-

ся в русскоязычной литературе о джазе. Увеличение специальных исследований, посвященных персоне Джоплина, связано отнюдь не с изменением взглядов на феномен и природу рэгтайма у музыковедов и специалистов по джазологии, но в первую очередь с общими трансформациями мировой культуры, произошедшими во второй половине XX в. Как отмечает Ф. М. Шак, «пути американского джаза, как и прежде, неразрывны с эволюцией мнений по расовым вопросам» [10, с. 9].

Следует принять во внимание, что в ранней (1940–1950 гг.) специальной научной и научно-популярной литературе о джазе, сформированной главным образом такими пассионарными апологетами модерн-джаза, как Л. Фезер [11], Б. Уланов [12], присутствовали упоминания о рэгтайме и персоне С. Джоплина. Таким образом, можно констатировать, что музыканту посвящались небольшие разделы, но никак не отдельные работы. Особенности социокультурных сдвигов заключаются в том, что в первой половине XX в. углубленные размышления, касающиеся природы джазовой музыки, были доступны лишь в текстах прогрессивно настроенных критиков (Л. Фезер, Б. Уланов), в то время как во второй половине столетия формируются условия для проведения более глобальных исследований, связанных с различными качествами и аспектами афроамериканской музыкальной культуры. Практика анализа материала теперь осуществлялась, в том числе, и представителями афроамериканского научного сообщества. Данные особенности прекрасно иллюстрируются примером Джоплина, активная творческая фаза которого пришлась на вторую половину XIX – начало XX в., но подлинный рост исследовательской активности, обращенной к его персоне, последовал спустя полвека после ухода композитора из жизни. В данном случае следует говорить не о росте интереса теоретиков к музыке и биографическим пластам жизни Джоплина, но главным образом об изменениях в отношении академических кругов к анализу афроамериканской музыкальной культуры.

Во второй половине XX в., начиная с 1960 г., в гуманитарных областях все чаще стала встречаться рефлексия над расовыми вопросами, как следствие, формировалась общая переоценка роли рэгтайма, джаза и блюза в культурном пространстве США. В силу указанных продуктивных изменений к периоду 1990–2000 гг. международные джазологические исследования пополнились значительным числом специализированных диссертаций и статей, в которых анализу подверглись разнообразные градации как самого рэгтайма, изучавшегося теперь в музыковедческом и исто-

рическом аспектах, так и биографических основ жизни С. Джоплина, включая музыковедческую, расовую и социокультурную составляющие.

В признании музыки Джоплина усматривается некая этапность. Прижизненный успех, проявившийся, в частности, публикацией издательства нотных сборников, – лишь одна из ранних фаз увековечивания наследия композитора. Следует назвать и другую составляющую – преобразование аутентичного фортепианного рэгтайма в ансамблевый. В истории джазового искусства период 1940-х гг. обычно рассматривается как исторический отрезок, в котором доминировали радикальные для своего времени идейные принципы бибопа. Вместе с тем, в подобной точке зрения следует признать существование определенного искажения, поскольку на фоне развития бибопа 1940-х продолжался рост популярности исторически предшествовавшего ему свинга, что породило множество музыкантов, связанных как с областями джазового исполнительства, так и с миром коммерческой, вписанной в структуру рынка музыки. В связи с этим, перечисленные события спровоцировали и другую художественную реакцию, основывающуюся на возврате к ранним афроамериканским стилям и традиционному джазу. К примеру, вышедший на сцену в указанный период коллектив Лу Уоттерса, специализировавшийся на исполнении старой джазовой музыки, включил в собственные записи и рэгтаймы.

Немаловажным этапом в поддержке интереса к наследию Джоплина во второй половине XX в. стал проект с участием дирижера, пианиста и музыковеда Дж. Рифкина (Joshua Rifkin), который в 1970 г. предложил руководству крупной звукозаписывающей фирмы Nonesuch Records, специализировавшейся на издании академической музыки, запустить проект с записями Джоплина. Коммерческий успех вышедшей пластинки под названием «Scott Joplin Piano Rags» (Nonesuch, 1970) по меркам продаж, принятых у издателей серьезной музыки, стал ошеломительным, уверенно миновав отметку в один миллион экземпляров. Во время своего исполнения Рифкин не стремился делать интерпретации Джоплина, но следовал максимально точной передаче первоисточника. Академические рецензенты, которые работали в крупных изданиях, специализировавшихся на обзорах академической музыки, столкнулись с необходимостью осмысления записи Рифкина как образца академического искусства. Таким образом, Скотта Джоплина начали позиционировать в рецензиях как «серьезного» академического композитора, что сформировало важное изменение оценочных суждений о его творчестве.

Позже резонанс, порожденный работой Рифкина, закрепился обращением к данному материалу крупного композитора, теоретика, одного из создателей термина «третье течение» Г. Шуллера (Gunther Schuller). Подлинного признания музыка Джоплина удостоилась именно в 1970–1980 гг. в связи с выходом игровой картины «The Sting» с прочтениями наследия афроамериканского композитора, сделанными М. Хэмлишем. На этом фоне произошел закономерный рост интереса широкой аудитории к рэгтайму. Фирмы грамзаписи все чаще выпускали диски, включающие репертуар не только С. Джоплина, но и других эстетически близких к нему композиторов. В 1974 г. было организовано официальное празднество «Scott Joplin Festival», местом проведения которого выступил город Седейлия, штат Миссури. В фестивалях неизменно проводились специализированные мероприятия, связанные не только с музыкой, но и научно-исследовательскими изысканиями. Немаловажную помощь данным мероприятиям оказал глубоко разбиравшийся в наследии Джоплина Г. Шуллер. Осуществляя преподавательскую и административную деятельность на базе весьма неортодоксального в своей академической направленности учебного заведения «Новая консерватория Англии», Г. Шуллер стимулировал появление в стенах последней специального рэгтаймового ансамбля. Данный коллектив систематически участвовал в мероприятиях, связанных с исторической памятью С. Джоплина. Во второй половине 1970-х гг. интерес широкой аудитории несколько снизился, однако в 1982 г. снова возрос. К этому времени для финансирования рэгтаймовых фестивалей все чаще стали привлекаться грантовые средства в области поддержки культуры.

Наследие Скотта Джоплина уверенно вошло в исторический ландшафт музыкальной культуры XX столетия. В новом веке музыка композитора окончательно утвердилась в качестве полноправной части академического наследия. Конечно же, вследствие архаичности языка рэгтайма последний воспринимается молодым поколением джазовых исполнителей как близкое к «музейной» музыке явление, в связи с чем возникает обоснованная необходимость приобщить молодое поколение джазовых исполнителей к наследию мастера. Один из авторов настоящей статьи, а именно М. В. Пиганов, поставил задачу создать переложения музыки Джоплина для квартета тромбонов. Не все вошедшие в сборник произведения представляют собой точное переложение оригинала – в некоторые из них были внесены дополнительные лейтмотивы и вступления, сочиненные автором.

Важной задачей, решенной в процессе создания переложений, выступило формирование мелодических линий и линий аккомпанемента, которое допускает равномерную насыщенность каждой выписанной партии различными содержательными элементами, что в совокупности должно дать возможность каждому участнику квартета побывать в двух амплуа – солиста и аккомпаниатора. Представленная практика позволяет развить ансамблевые качества исполнителей, учит их лучше слышать ансамблевое звучание, слаженно реагировать на работу партнеров. Автор не везде расставил штрихи, что открывает возможность дополнить представленные в пособии произведения собственными трактовками и интерпретациями.

К пособию приложена звукозапись студийных сессий, содержащая все включенные в сборник композиции. Ссылка, представленная в формате QR-кода, дает возможность воплотить практику совместного с фонограммой исполнения материала: в цифровом аудиоприложении специально размещены треки с отсутствующими голосами. Данное действие применено к каждой из четырех партий представленных рэгтаймов, и работающему с материалом пособия музыканту остается лишь выбрать любую из четырех партий, запустить советующий вариант записи и включиться в исполнительский процесс.

Поскольку тромбон уступает в своем диапазоне роялю, многие мелодические линии звучат в отличающихся от оригинала регистрах. Так, в произведении «Maple leaf» фортепианный пассаж, написанный в оригинале на четыре октавы, в версии для тромбонов исполняется в двух октавах. Вступление к рэгтайму «Entertainer» и вовсе изменено. В примере рэгтайма «Picherine rag» демонстрируется еще большее отклонение от оригинального текста: из первоисточника взяты только мелодия и гармония, а остальные линии, как басовая, так и контрапункты, полностью сочинены автором сборника.

Так как тромбон звучит в относительно низком регистре, то, исполняя данные рэгтаймы, восьмые и четвертные ноты следует играть более кратко там, где не поставлен штрих *legato* или *tenuto*. Также указанные ноты должны исполняться ровно, без «свинга», как при исполнении классических произведений, поскольку в данном случае гармония прослушивается лучше, смена аккордов звучит чище, а взаимные наложения отсутствуют, и учащийся, тем самым, избегает интонационных и звуковых неточностей. Во всех голосах сольные фрагменты должны исполняться несколько ярче, а как только появляются линии аккомпанемента, таковые должны уходить на второй план. Важно исполнять материал пре-

дельно ритмично: ритм в данном случае важнее темпа исполнения.

Рассмотренное в рамках настоящей статьи пособие представляет собой продуктивный опыт творческого исследования, включающий в себя не только процесс аранжировки и переложения, но и студийной звукозаписи.

В настоящее время материал пособия готовится к выходу. Подобные работы призваны изменить отношение молодого поколения джазовых солистов к наследию С. Джоплина и сделать музыке великого мастера рэгтайма более доступной современному постбоповому поколению джазовой молодежи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Berlin E. King of Ragtime: Scott Joplin and His Era. Oxford: Oxford University Press, 1994. 334 p.
2. Blesh R., Jains H. They All Played Ragtime: The True Story of an American Music. New York: Alfred A. Knoph, 1950. 333 p.
3. Rabinowitz P. Whiting the Wrongs of History: The Resurrection of Scott Joplin // Black Music Research Journal. 1991. Vol. 11. No. 2. Pp. 157–176.
4. Reed A. Scott Joplin: Pioneer // The Black Perspective in Music. 1975. Vol. 3. No. 1. Pp. 45–52.
5. Curtis S. Dancing to a Black Man's Tune: A Life of Scott Joplin. London: University of Missouri, 1994. 288 p.
6. Joplin: A Guide to Research. Ed. by N. Ping-Robbins, G. Marco. New York – London: Routledge, 2014. 424 p.
7. Argyle R. Scott Joplin and the Age of Ragtime. Jefferson: McFarland & Company, 2009. 231 p.
8. Конен В. Дж. Пути американской музыки. М.: Сов. композитор, 1977. 446 с.
9. Конен В. Дж. Рождение джаза. М.: Сов. композитор, 1984. 311 с.
10. Шак Ф. М. Влияние расовой специфики на художественные процессы современного джазового искусства // Культурная жизнь Юга России. 2011. № 3. С. 8–10.
11. Feather L. The New Yearbook of Jazz. New York: Horizon Press, 1958. 187 p.
12. Ulanov B. A History of Jazz in America. New York: Viking press, 1952. 404 p.

REFERENCES

1. Berlin E. King of Ragtime: Scott Joplin and His Era. Oxford: Oxford University Press, 1994. 334 p.
2. Blesh R., Jains H. They All Played Ragtime: The True Story of an American Music. New York: Alfred A. Knoph, 1950. 333 p.
3. Rabinowitz P. Whiting the Wrongs of History: The Resurrection of Scott Joplin. In: Black Music Research Journal. 1991. Vol. 11. No. 2. Pp. 157–176.
4. Reed A. Scott Joplin: Pioneer. In: The Black Perspective in Music. 1975. Vol. 3. No. 1. Pp. 45–52.
5. Curtis S. Dancing to a Black Man's Tune: A Life of Scott Joplin. London: University of Missouri, 1994. 288 p.
6. Joplin: A Guide to Research. Ed. by N. Ping-Robbins, G. Marco. New York – London: Routledge, 2014. 424 p.
7. Argyle R. Scott Joplin and the Age of Ragtime. Jefferson: McFarland & Company, 2009. 231 p.
8. Konen V. Puti amerikanskoj muzyki [The ways of American music]. Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1977. 446 p.
9. Konen V. Rozhdenie dzhaza [The Birth of Jazz]. Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1984. 311 p.
10. Shak F. Vliyanie rasovoj specifiki na hudozhestvennyye processy sovremennogo dzhazovogo iskusstva [The influence of racial specificity on the artistic processes of modern jazz art]. In: Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii [Cultural life of the South of Russia]. 2011. No. 3. Pp. 8–10.
11. Feather L. The New Yearbook of Jazz. New York: Horizon Press, 1958. 187 p.
12. Ulanov B. A History of Jazz in America. New York: Viking press, 1952. 404 p.

Аспекты музыкальной культуры XX—XXI столетий

Шак Федор Михайлович

доктор искусствоведения, доцент кафедры инструментального джазового исполнительства
Российская академия музыки им. Гнесиных
Россия, 121069, Москва
fedorshak@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5915-7051

Fedor M. Shak

Dr. Sci. (Arts), Associate Professor at the Department of Instrumental Jazz Performing Art
Gnessins Russian Academy of Music
Russia, 121069, Moscow
fedorshak@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5915-7051

Пиганов Максим Владимирович

старший преподаватель кафедры инструментального джазового исполнительства
Российская академия музыки им. Гнесиных
Россия, 121069, Москва
piganovm@gmail.com
ORCID: 0009-0004-9152-2329

Maxim V. Piganov

Senior Lecturer at the Department of Instrumental Jazz Performing Art
Gnessins Russian Academy of Music
Russia, 121069, Moscow
piganovm@gmail.com
ORCID: 0009-0004-9152-2329