

85.313(7Сое)Я7

К89

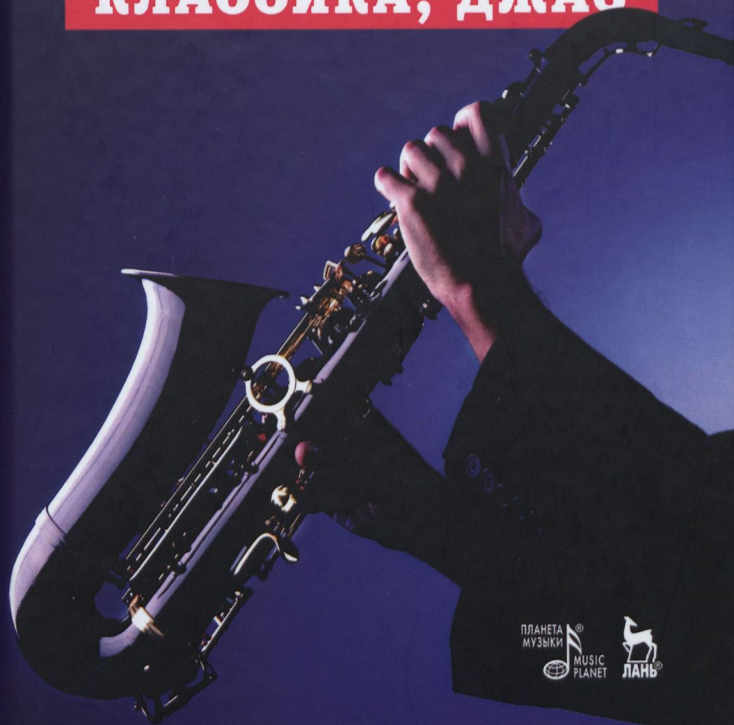
СА-390104

А. Г. КУЗНЕЦОВ

ИЗ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ:

КЛАССИКА, ДЖАЗ

ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ

са - 390104

А. Г. КУЗНЕЦОВ

ИЗ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКИ:

классика, джаз

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

*Издание четвертое,
стереотипное*

ПЛАНЕТА
МУЗЫКИ

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Музыка Соединенных Штатов Америки представляет очень яркий и самобытный пласт мировой культуры. По сравнению с другими культурами Запада и Востока, она, как и сама страна, молода: композиторская школа сформировалась здесь лишь в последней трети XIX века. В силу ряда объективных причин долгое время американская музыка развивалась в русле европейской культуры. Это естественно, ведь США — страна иммигрантов, в которой жили и работали представители различных народов мира — англосаксы, ирландцы, немцы, французы, итальянцы, испанцы, евреи, афроамериканцы и др. В этом удивительно пестром в этническом и расовом отношении конгломерате наций и народов формировалась уникальная в своем роде культура. И каждый этнос вносил в эту культуру свои характерные черты. Особенно ценным был вклад в музыкальную культуру страны афроамериканцев. Бывшие рабы, а затем их потомки привнесли в музыку Нового Света тот неповторимый колорит, который ныне отличает ее от других музыкальных культур народов мира. Трудовые песни, духовные гимны и песнопения (спиричуэлс), блюз, а затем джаз — вот подлинные истоки американской музыки, придавшие ей этот специфический колорит.

У ИСТОКОВ АМЕРИКАНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ: ДЖОН ПЕЙН, ДЖОРДЖ ЧЕДВИК

Профессиональная композиторская школа Америки зародилась в Бостоне — городе на северо-востоке страны — в самом конце XIX века. Если Нью-Йорк того времени являлся исполнительским центром (вспомним, что знаменитый концертный зал «Карнеги-холл» был открыт здесь в 1891 году), то центром музыкально-просветительской жизни всегда был Бостон. Именно в Бостоне, еще в 1832 году, открылась Академия музыки — первое учебное заведение страны. В 1867 году стала действовать консерватория. В этом же городе стал выходить первый американский музыкальный журнал «Джорнэл оф мьюзик» (1852).

С Бостоном связано и становление профессиональной композиторской школы Соединенных Штатов Америки. Ее важнейшими представителями были композиторы Джон Пейн, Джордж Чедвик, Артур Фут, Горацио Паркер и другие. Основоположником американской композиторской школы принято считать Эдварда Мак-Доуэлла (1861–1908).

Бостонская школа, хотя и не являлась национальной по духу, была представлена американскими композиторами, в творчестве которых четко прослеживалось стремление к академичности стиля, стройности и завершенности.

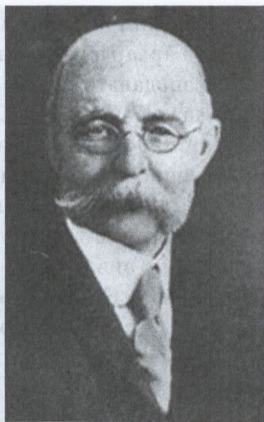
сти форм, высокому профессионализму. Композиторы главным образом ориентировались на музыку немецких мастеров того времени, особенно Иоганнеса Брамса. Главой бостонской школы стал профессор Гарвардского университета Джон Ноулс Пейн (John Knowles Paine). Большинство других представителей этой группы являлись его учениками.

Джон Пейн родился в Портленде (штат Мэн) в 1839 году.

Его первым учителем музыки был иммигрант из Германии

Герман Котшмар, под руководством которого в шестнадцать лет молодой музыкант написал свое первое крупное сочинение — струнный квартет. Музыкальные успехи Пейна были столь очевидны, что отец отправил его учиться за границу. В течение трех лет — с 1858 по 1861 год — Джон учился в Берлине, где изучал не только композицию, но и искусство игры на органе. Вскоре он стал замечательным органистом, а среди сочинений того времени были сольные вариации для этого инструмента, которые он с блеском исполнял на своих выступлениях.

Вернувшись на родину, Пейн обосновался в Бостоне. Вскоре появились его первые крупные сочинения — симфония и месса, встретившие положительную оценку современников. Произведения молодого композитора стали исполняться не только в Америке, но и в Европе. Понимая важность музыкального образования, Пейн убедил ректора Гарвардского университета Чарльза Нортонa открыть здесь отделение музыки. В 1873 году, т. е. в 34 года, он стал ассистентом, два года спустя —

Джон Пейн

ЭДВАРД МАК-ДОУЭЛЛ — ОСНОВОПОЛОЖНИК АМЕРИКАНСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Наряду с Дж. Пейном и Дж. Чедвиком, Э. Мак-Доуэлл (Edward Mac Dowell) стоял у истоков зарождения американской профессиональной музыки и являлся представителем Бостонской композиторской школы. Его принято считать основоположником профессиональной музыки Соединенных Штатов Америки и одним из самых крупных художников своего времени. Мак-Доуэлл первым из американских композиторов обратился к фольклорным источникам и стал использовать их в своем творчестве. По стилистической направленности это был ярко выраженный романтик, и его нередко называли «американским Григом». Как композитор Мак-Доуэлл сформировался под влиянием эстетических и просветительских идей Ференца Листа, с которым встречался во время своего пребывания в Германии. Именно Лист дал весьма лестную оценку его первым сочинениям и рекомендовал их к изданию.

Судьба была благосклонна к музыканту: известность и слава пришли к нему еще в молодости, чему в немалой степени способствовали его блестящие выступления в качестве пианиста, исполнителя собственных сочинений. Мак-Доуэлл был привлекателен и внешне — у него были темно-синие глаза, пронизательный взгляд, уложенные

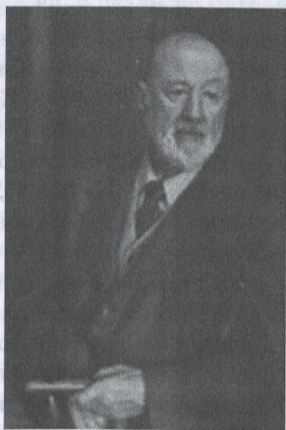
ЧАРЛЬЗ АЙВЗ: КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ И ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Чарльз Айвз принадлежит к числу наиболее интересных и самобытных мастеров музыки Соединенных Штатов Америки. Известный исследователь американской музыки Г. Шнеерсон писал: «Чарльз Айвз был подлинно национальным художником. Он ответил своим творчеством на исконное стремление американцев услышать в музыке отечественных композиторов не бледные перепевы великих художественных завоеваний европейских авторов, но богатое живыми красками отображение национальной истории, повседневного быта, атмосферы родины». При жизни композитор был малоизвестен, и только двадцать лет спустя после смерти он был признан как один из основоположников национальной композиторской школы. Вместе с тем Айвз был смелым экспериментатором, новатором — он на много лет предвосхитил многие формы и методы организации музыкальной материи, утвердившиеся в композиторской практике XX века. Однако самое удивительное то, что Айвз не был профессиональным композитором: на жизнь он зарабатывал не музыкой. Будучи довольно состоятельным человеком, владельцем крупной страховой компании, композитор уделял музыке лишь незначительную часть своего времени. Тем не менее он успел сделать очень много

ды и формы музыкальной выразительности. И это ему удавалось. Как многие одаренные личности, Айвз намного опережал свое время. По-настоящему американцы оценили своего композитора лишь в 1974 году, когда в Соединенных Штатах Америки отмечали столетие со дня его рождения.

СИМФОНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЧАРЛЬЗА АЙВЗА

В историю мировой музыкальной культуры Айвз вошел как музыкант с редчайшим даром творческой самостоятельности, огромной фантазией и значительным профессиональным умением. Его нельзя назвать выдающимся симфонистом XX века, как, например, Малера или Шостаковича, хотя вклад композитора в симфоническую музыку довольно весом. Более того, его симфонии трудно назвать симфониями в классическом понимании этого слова — настолько они необычны по форме, композиционной технике и, главное, по своей концептуальной основе. Айвз отказался от традиционного понимания симфонии как замкнутого сонатно-симфонического цикла и создал принципиально новую разновидность жанра. Сам композитор сравнивал свои симфонии с прогулкой по горам. «Процессы, происходящие в музыке, можно уподобить восхождению на гору, — писал он. — Вот гора, ее подножье, вершина, вот долина, человек поворачивается и смотрит вверх или вниз. Он видит

Чарльз Айвз

ДЖОРДЖ ГЕРШВИН: ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Джордж Гершвин — один из самых ярких и самобытных композиторов Америки. Выходец из семьи иммигрантов, он сумел за свою короткую жизнь занять достойное место среди музыкантов своей страны, завоевав всенародную любовь и признание. Еще при жизни о нем рассказывали разные небылицы и легенды. Вот одна из них. Будучи уже известным музыкантом, Гершвин якобы обратился к русскому композитору Игорю Стравинскому с просьбой дать ему несколько уроков по композиции, поинтересовавшись при этом, сколько тот возьмет с него за эти уроки. Стравинский в свою очередь задал встречный вопрос: «А сколько вы зарабатываете?», на что получил ответ: «Сто тысяч долларов в год» (в то время это были очень большие деньги). Реакция маэстро была неожиданной: «Тогда я хотел бы брать уроки у вас...» Самое интересное, что Стравинский услышал этот анекдот из уст Равеля за год до того, как сам встретился с Гершвином.

Имя Гершвина всегда ассоциируется с джазом. И неудивительно: он жил в эпоху джаза, был прекрасным пианистом-импровизатором и, разумеется, играл джаз. Однако главная заслуга композитора в том, что он впервые в истории американской музыки соединил джаз с

РОЙ ХАРРИС И ЕГО СИМФОНИИ

В историю музыки Рой Харрис вошел не только как автор шестнадцати симфоний, но и как композитор с ярко выраженным «американским» колоритом. Ровесник Джорджа Гершвина, получивший международное признание еще в 1930-е годы, он прожил долгую жизнь, был великим тружеником и оставил большое творческое наследие, включающее около двухсот произведений крупной формы: балеты, симфонии, произведения для хора и оркестра, концерты для различных инструментов с оркестром, камерно-инструментальные ансамбли и многое другое.

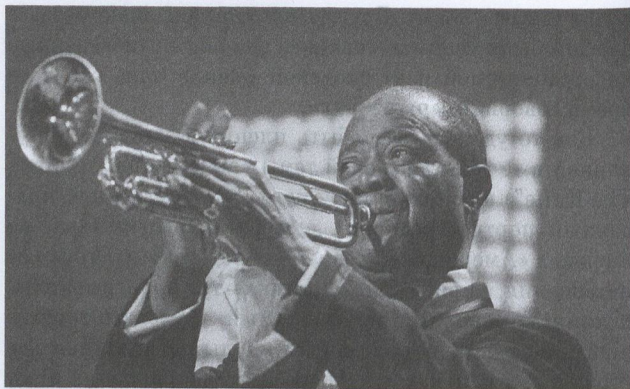
Рой Харрис (Roy Harris) родился в 1898 году в селении Линкольн (штат Оклахома) в бедной фермерской семье. Его родители приехали сюда в старом фургоне, запряженном парой волов. С ранних лет мальчик соприкоснулся с бедностью, с суровым бытом семьи, тщетно пытавшейся обеспечить более или менее сносное существование. Но все попытки были напрасны, более того, от малярии, свирепствовавшей в те годы, умерли два брата Роя. Тогда родители решили покинуть негостеприимный край и переехать в Калифорнию. Здесь дела пошли лучше: отец купил небольшой участок земли и через несколько лет превратил его в цветущий сад. Буду-

ЛУИ АРМСТРОНГ — КОРОЛЬ ДЖАЗА

В историю музыки Луи Армстронг вошел как один из выдающихся джазовых музыкантов. Непревзойденный трубач-виртуоз и уникальный в своем роде певец, он оказал огромное воздействие на развитие джазовой музыки. Автор одной из первых книг о джазе Р. Гоффен писал: «Армстронг не просто „король джаза“, он душа этой музыки... Он являет собой тот уровень, на который в джазовой музыке равняется все. Он — единственный неоспоримый гений, которым обладает американская музыка». Заметим, что эти строки появились в тот год, когда Луи Армстронгу было всего тридцать лет.

Впервые услышать игру и пение Армстронга автору этих строк довелось в конце 1950-х годов, когда он еще учился в девятом классе средней школы. Магнитофоны тогда только входили в обиход и были редкостью. Джазовую музыку можно было услышать в передачах «Голоса Америки» или «Би-би-си», но эти станции обычно глушили, и лишь иногда, да и то поздно ночью, удавалось найти чистый эфир. Единственная станция, которую в ту пору не глушили, именовалась «Радио Цейлон». Это объяснялось тем, что ее передачи были преимущественно музыкальные и велись они на английском языке. Станция транслировала музыку разных жанров,

Луи Армстронг

очень хорошо. Расставшись с интернатом, шестнадцатилетний Армстронг решил зарабатывать на жизнь музыкой. Вначале он играл в различных оркестрах — в барах и на речных пароходах, в спортивных залах и на танцах.

В 1917 году Луи уже руководил одним из джаз-бэндов. Примерно в это же время он познакомился с Джо Оливером — ведущим джазменом Нового Орлеана, и это знакомство во многом определило его дальнейшую судьбу. Оливер стал наставником Армстронга, его учителем, а несколько лет спустя пригласил его в свой чикагский оркестр. Здесь Луи впервые взял в руки трубу. Пройдя отличную школу джазовой игры в оркестре Оливера, он создал собственный ансамбль — знаменитую «Горячую пятерку» (“Hot Five”), позже преобразованную в «Горячую семерку» (“Hot Seven”).

Жизнь в Чикаго имела свою специфику: практически вся индустрия развлечений города находилась под контролем мафии. Армстронг работал в атмосфере, пропитанной духом гангстеризма. Конечно, члены мафии не определяли репертуар оркестров и не указывали музы-

ДЖИН КРУПА — ПЕРВЫЕ БАРАБАННЫЕ ПАЛОЧКИ МИРА

Юджин Бертрам (Джин) Крупа (Eugene Bertram Kupa) вошел в историю музыки как один из самых выдающихся джазовых барабанщиков мира. Когда он умер, другой не менее известный ударник, его друг и соперник Бадди Рич сказал: «Он был не просто лучшим — он был самым лучшим». И Рич не преувеличивал: чтобы убедиться в этом, достаточно лишь прослушать взрывные, искрометные соло Круппы на ударных в пьесе Бенни Гудмана “Sing, sing, sing”, которые в свое время приводили аудиторию в состояние экстаза. В эпоху свинга Джин Крупа был настоящей звездой, поднявшим искусство игры на ударных инструментах на небывалую высоту и внесшим большой вклад в становление концертного джаза. Он стал первым исполнителем на ударных, внесенным в «Зал славы современного барабанщика» (“Modern Drummer Hall of Fame”).

А начиналось все по-будничному просто: в январе 1909 года, в Чикаго, в семье польского эмигранта Бартоломью Круппы и его жены Анны родился ребенок, девятый по счету, которому дали имя Юджин (Джин). Поскольку родители были глубоко верующими католиками, ребенка с детских лет готовили к карьере священника. И быть бы Джину служителем культа, если бы не его незаурядные

ЭЛЛА ФИТЦДЖЕРАЛЬД — ПЕРВАЯ ЛЕДИ ДЖАЗА

Свой неофициальный титул «первой леди джаза» Элла Фитцджеральд (Ella Fitzgerald) получила, когда ей еще не было и сорока лет. Однако известность к певице пришла гораздо раньше — в 1934 году. Именно тогда она, семнадцатилетняя девушка, успешно выступила на любительском конкурсе в театре «Аполло» в Гарлеме. Как только молодая певица вышла на эстраду и исполнила свой первый номер, всем стало ясно, что победительницей станет именно она. Так и случилось, а в качестве премии ей был предложен контракт на выступления с оркестром Чика Уэбба. Самое интересное, что Элла собиралась стать танцовщицей, а в конкурсе приняла участие лишь для того, чтобы показать свою «общую подготовку».

Оркестр композитора и барабанщика Чика Уэбба был тогда популярен. В нем играли такие известные музыканты, как трубачи Бобби Старк и Тафт Джордан, саксофонист и скрипач Эдгар Сэмпсон, гитарист Джон Трухарт. По единодушному мнению публики, оркестр Уэбба был лучшим свинг-бэндом того времени, а в танцевальный зал «Савой», где он обычно играл, приезжали специально ради него. Популярность оркестра возросла еще больше после прихода в него Эллы Фитцджеральд. Пе-

Элла Фитцджеральд

джазистами того времени: с оркестрами Дюка Эллингтона, Каунта Бейси, Бенни Гудмена, с джаз-трио Оскара Питерсона и, конечно же, в дуэте с Луи Армстронгом. Была даже выпущена пластинка «Элла и Луи снова вместе» (“Ella and Louis Again”). Вместе с Луи Армстронгом она озвучила многие номера из оперы Гершвина «Порги и Бесс», в том числе и знаменитую колыбельную “Summertime”.

Наряду с концертными выступлениями, певица постоянно записывает грампластинки под лейблами самых известных фирм мира — «Декка», «Вёрв», «Пабло-ре-

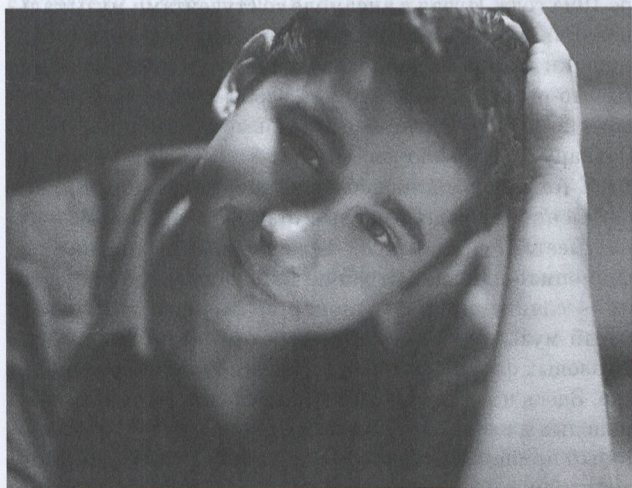

ЭЛЬДАР ДЖАНГИРОВ — НОВАЯ ЗВЕЗДА АМЕРИКАНСКОГО ДЖАЗА

Эта новость быстро облетела любителей джаза не только Кыргызстана, но и всего постсоветского пространства: последний альбом двадцатилетнего пианиста Эльдара Джангирова, уроженца Бишкека, “Re-imagination” был номинирован на престижнейшую премию «Грэмми». Сотни музыкантов мира об этом могли только мечтать! И хотя Эльдар премию не получил, но даже сам статус номинанта весьма почетен. Заметим, что диск Эльдара проходил по категории «Лучший современный джазовый альбом», на которую, кроме него, претендовали еще четыре музыканта, и одним из них был не кто иной, как Херби Хэнкок — личность в джазе более чем заметная: он и стал победителем. Поклонники джазовой музыки русскоязычных сайтов, в которых упоминалось имя Эльдара (а этих сайтов около 10 тысяч), наперебой обсуждали нашумевшее событие. Это понятно: маленький Кыргызстан — страна, казалось бы, далекая от джазовых перекрестков, вдруг заявляет о себе как родина молодого перспективного джазмена, который уже выступал в «Карнеги-холле» и Белом доме, объездил с гастролями чуть ли не полмира, а в своем активе имеет пять джазовых альбомов. И каких — один только “Life at the Blue Note”, выпущенный под лейблом «Сони-классик», чего стоит!

И вот — выдвижение на «Грэмми». Землякам Джангирова есть чем гордиться — Эльдар, несмотря на то что является гражданином США, не забывает о своей родине.

То, что Эльдар должен стать джазменом, было определено еще до его рождения. Его отец, кандидат технических наук Эмиль Джангиров, был страстным поклонником джаза, но в силу ряда жизненных обстоятельств музыкантом не стал, хотя любовь к музыке пронес через всю свою жизнь. И вот любопытный факт: когда Эльдар был еще в чреве матери, он уже имел возможность слушать джазовые записи, тихо звучащие из портативного магнитофона. Дело в том, что именно в то время Эмилю попала на глаза научная статья, автор которой убедительно доказывал, что плод в определенной стадии своего развития слышит и воспринимает музыку. Вот и решил он поэкспериментировать: пусть дитя привыкает к настоящей музыке! Что ж, эксперимент удался — уже в три года у Эльдара обнаружились исключительные

Эльдар Джангиров

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
-------------------	---

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МУЗЫКА АКАДЕМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

У истоков американской профессиональной музыки:

Джон Пейн, Джордж Чедвик	14
Эдвард Мак-Доуэлл — основоположник американской профессиональной музыки	21
Чарльз Айвз: камерно-инструментальное и вокальное творчество	27
Симфоническое творчество Чарльза Айвза	33
Джордж Гершвин: инструментальное творчество	39
Опера Джорджа Гершвина «Порги и Бесс»	45
Джордж Гершвин — великий песенник	51
Рой Харрис и его симфонии	57
Композитор Аарон Копленд	63
Композитор Сэмюэл Барбер	74
Опера Сэмюэла Барбера «Ванесса»	78
Творчество Эллиота Картера	83
Леонард Бернстайн — композитор и дирижер	88
Джан Карло Менотти: новое слово в оперном жанре	93
Джон Адамс — композитор нового поколения	101

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА

Дюк Эллингтон, традиционный джаз и свинг	108
Луи Армстронг — король джаза	114
Каунт Бейси и его биг-бэнд	121

Коулмен Хокинс — непревзойденный мастер тенор-саксофона	127
Джин Крупа — первые барабанные палочки мира	132
Бенни Гудмен — «король свинга»	138
Элла Фитцджеральд — первая леди джаза	144
Чарли Паркер — музыкант от Бога	150
Эрролл Гарнер — новатор и виртуоз, не знавший нот	157
Контрабасист-виртуоз Чарльз Мингус	165
Дэйв Брубек и его джаз-квартет	170
Джон Колтрейн — саксофонист концептуального уровня	177
Майлз Дэвис — «Черный принц» джаза	182
Джерри Маллиген — основоположник стиля «кул»	188
Рэй Чарльз — певец и пианист	193
Музыкант-интеллектуал Херби Хэнкок	198
Уинтон Марсалис — джазмен и «классик»	204
Эльдар Джангиров — новая звезда американского джаза	210
Рекомендуемая литература	218

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 60-61-28**