

«Спасибо за джаз...»

Из истории джаза в Карелии

Эта рубрика — приношение Дня джаза III в Петрозаводской консерватории тем людям, которые творили историю джаза в Карелии, и посвящение всем, кто вносит свой вклад в развитие этой традиции в наши дни.

Судьба первопроходца джаза

Выражаю благодарность за материал, который оказал большую помощь при создании статьи, студентке магистратуры, занимающуюся исследованием жизни и творчества Леопольда Яковлевича Теплицкого – Надежде Бунар и начальнику Отдела маркетинга Карельской государственной филармонии – Ирине Борисовне Жигаревой.

Говоря о джазе в Карелии нельзя не сказать об обширной творческой деятельности композитора и дирижера Леопольда Яковлевича Теплицкого. Он имел великолепное академическое образование: окончил блестяще как пианист Харьковское музыкальное училище и композиторско-дирижерский факультет в Петербургской консерватории. Его карьера началась с большим успехом, но, увы, страна переживала не лучшее время, поэтому все творческие начинания, планы и мечты были прерваны в 1930 году арестом, обвинениями в шпионаже и осуждением по 58 статье с формулировкой «за измену родине».

Что послужило причиной таких трагичных событий? Любовь к джазу. Просто любовь к музыкальному направлению, которое в стране не принимали. Хотя, нужно сказать, что в 1926 году Леопольд Яковлевич был специально направлен в Нью-Йорк и Филадельфию на Всемирную сельскохозяйственную выставку для выступлений в Советском павильоне и изучения американской киномузыки. Так, изучая джазовую музыку, Л. Я. Теплицкий в неё безоговорочно влюбился раз и навсегда.

По возвращению в СССР он начал с большим увлечением пропагандировать джаз и даже организовал в Ленинграде «Первый концертный джаз-банд». Увлечение американской музыкой, контакты с зарубежными музыкантами, стажировка за границей не остались незамеченными и имели суровые последствия. Три года ГУЛАГа, суровые условия, тяжелая работа. Но и там Леопольд Яковлевич не пал духом. Он со временем стал работать в театре для политзаключенных и смог организовать симфонический и духовой оркестр. Спустя три года Теплицкий был освобожден и направлен в Петрозаводск на должность дирижера симфонического оркестра Радиокomiteта.

Леопольд Яковлевич сделал действительно много для развития культурной жизни Петрозаводска и республики Карелия. Он преподавал в Музыкальном училище (ныне — колледже) им. К. Э. Раутио, работал над созданием ансамбля «Кантеле» и в последствии уделял ему немало времени, хотя параллельно руководил симфоническим оркестром Карелии.

А что до джаза..., то Теплицкий больше не играл. Три года ГУЛАГа не остались забыты, хотя его дочь Галли Леопольдовна вспоминала: «В присутствии папы нам было запрещено слушать пластинки с эстрадной музыкой, видимо, это было связано с его репрессивным прошлым, когда он полностью покончил с джазом. Но если у нас были гости — Пергамент, Синисало, они выпивали немного коньяка, шутили, рассказывали смешные анекдоты про музыкантов, папу уговаривали сесть за пианино, и он импровизировал в джазовой обработке известные мелодии, так что можно было заслушаться». Теплицкий умер в 1965 году и только в 1989 году будет реабилитирован за отсутствие состава преступления.

Теплицкий не был забыт. Карелия помнит этого выдающегося музыканта. С 1986 года в Петрозаводске проводился джазовый фестиваль имени Теплицкого, а в 2002 году на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга, где 75 лет назад выступал первый джаз-банд, музыканты отдали дань почтения тем, кто «рискнул и нырнул в джаз». В 2004 году на фасаде дома по адресу проспект Ленина №1, где долгие годы жил музыкант была открыта мемориальная доска, её автор карельский скульптор Александр Акулов.

Диана Томских
студентка 1 курса (музыковедение)
Петрозаводской консерватории

Елена Летуновская: о том, как любопытство до джаза довело

Интервью с заслуженным работником культуры Республики Карелия, организатором джаз-фестивалей и концертов, заведующей отделением «Музыкальное звукооператорское мастерство» Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио – *Еленой Летуновской*

- Что послужило импульсом заниматься джазом в стране, где с ним все было непросто?

- Что меня привело к джазу? Это прекрасное качество музыковедов – любопытство. Именно оно обнаружении нового интересного объекта порождает желание изучать, анализировать, наслаждаться или отторгать. Или просто принимать как данность существование этого Явления. Я не назову точной даты или определённого события, которое стало точкой отсчета в моей джазовой истории. В училище искусств города Волгограда я слышала постоянные попытки духовиков играть джазовые темы, рассуждать о свинге и о великих джазменах. Мои попытки импровизировать тогда не имели к джазу не имели никакого отношения – набор средств классической музыки в лучшем случае был похож на несложный этюд.

- А кто вам помогал постичь таинственный мир джаза?

- Как говорится, каждый человек на своем жизненном пути чему-то тебя учит, а меня мои учителя направляли туда, и к тем людям, которые в этом обучении стали мощным примером, стимулом и катализатором.

Я попала к Татьяне Диденко, которая училась в Волгограде у моих же преподавателей (Григорьева Маргарита Александровна впоследствии написала о Тане «Эхо «Тишины №9»). Она в 1970–75 гг. училась в ГМПИ (ныне РАМ) им. Гнесиных у В.П. Бобровского, а затем в аспирантуре института искусствознания у Г. Орджоникидзе, была редактором в журнале «Советская музыка» (в дальнейшем – «Музыкальная академия»), написала много статей, буклетов, обстоятельных рецензий (например, на книгу А. Баташова «Советский джаз»). Артемий Троицкий вспоминал о ней так: «Ей мало было описывать и анализировать — она должна была помогать и соучаствовать со всей присущей ей энергией. Как советчица, менеджер и почти член семьи она вошла в биографии многих интереснейших наших музыкантов — от легендарного аванджазового «Трио Ганелина» до радикальной рок-группы «Центр». Таня Диденко оставила после себя на удивление много. Это не только статьи (как правило, все восторженные: писать о том, что не вдохновляло, ей было просто неинтересно) и телепередачи (кстати, «Тишина №9», ее любимое детище, так и остается

единственной на нашем телевидении попыткой серьезного разговора о мировом радикальном искусстве). Это и пластинки, ею спродюсированные, и музыкальные коллективы, созданные по ее «наводкам», и даже ее собственный голос, звучащий на многих записях. Татьяна сразу взяла меня в оборот, перезнакомила с интересными людьми, таскала за собой на джазовые лекции, концерты и квартирники, открыла доступ к джазовому самиздату, активно требовала от меня работ по джазовой тематике, забирала мои курсовые и дипломную работы, тексты выступлений на конференциях.

Когда я уже училась Петрозаводской консерватории, мой руководитель Юзеф Гейманович Кон, интерес к джазу поддержал. Он сразу дал мне несколько тем для выступлений на межвузовских конференциях и отправил в крупнейшие библиотеки Ленинграда и Москвы, где только по письму от консерватории можно было попасть к джазовым нотам и публикациям начала XX века.

А Леонид Миронович Бутир помогал мне разобраться в современной проблематике джаза и его сущности, так как вопрос «Джаз или не джаз?» актуален и сегодня.

- Джазу сложно было пробиться в СССР? Что способствовало его развитию?

- Джаз уже жил в стране, но нельзя сказать, что «без всяких запретов». Были оркестры, концерты, фестивали, работали эстрадные отделения в музыкальных училищах, полуполюгально издавался «Квадрат» (неофициальный самиздатский машинописный журнал — первое периодическое издание о джазе на русском языке). И были личности, которые это всё двигали.

В Петрозаводске, например, тоже была своя джазовая атмосфера, которую создавали не только Эстрадное отделение училища имени К. Э. Раутио, но и джазовые коллективы Николая Качалова («Аспект»), Валерия Десяткова, джаз-бенд Валерия Никитина, Концертная деятельность Владимира Рамуса, Виктора и Владимира Филиппова, братьев Мигуновых и Александра Васильева.

- Организация одного концерта – это тяжкий труд, а организация фестиваля и подавно. Вы принимали участие в организации фестивалей «STARS with US», как вы решились на такой отважный шаг? Или вас кто-то к этому подтолкнул?

- Участие в организации джаз фестивалей «Звёзды и мы» — это просто не могло пройти мимо меня. Мы работали вместе с А. Кондаковым и В. Мишиным. На них равнялись все студенты эстрадного отделения.

Знакомство с Владимиром Борисовичем Фейертагом, который с 1982 года стал на 25 лет нашим уважаемым и любимым председателем на ГОСах, определило судьбу карель-

ских фестивалей. Наши «STARS with US» встроились в линию «Осенние ритмы» (Ленинград) — фестиваль в Казани, поэтому многие зарубежные и советские джазмены легко попадали к нам.

- В фестивалях «STARS with US» принимали участие приглашённые музыканты из других стран. С какими сложностями организаторам и музыкантам пришлось столкнуться в перестройку?

- В Карелии выступали музыканты из Франции, Голландии, Австралии, Швейцарии, Англии, Латвии, Эстонии, Украины. И, конечно, очень помогали связи с городами-побратимами Германии, Швеции, Финляндии, США.

После перестройки больше всего проблем было с недостатком средств, спонсоров было мало, их взносы были скромными. В какой-то год, как призналась Лариса Георгиевна Бердино - директор училища, главный человек в оргкомитете - нужна была сумма, без которой фестиваль уже не мог состояться, спасителем выступил Иосиф Эль, известный в городе бармен и любитель джаза, в прошлом – музыкант (контрабасист).

- С 2010 года вы стали арт-директором международного музыкального и культурного фестиваля «Музыкальное колесо Калевалы» (ранее фестиваль назывался «Калевала-джаз», затем - «Калевала-Фест»), а также являетесь ведущей этих концертов. Что будет с фестивалем в этом году?

Фестиваль «Музыкальное колесо Калевалы» стал с 2010 года красивым событием в Карелии, продолжая сложившуюся традицию международных джазовых форумов в Петрозаводске. Однако ежегодные концерты требуют колоссальных сил, финансовых вложений и подготовки в течение целого года, поэтому владелец бренда - Наталья Алуфёрова, директор туристической компании «Эраунд.ру», стала проводить фестиваль раз в два года. Последний был в 2019 году, причём концерты состоялись и в первом, и во втором полугодии: в январе - ANTONIO FLINTA QUARTET (Италия) и Jazzgirls (Петрозаводск), в декабре - Россия - Норвегия, бэнд «ТРЕСКАТРЕСК».

- Елена Владимировна, у вас колоссальный организаторский опыт, вы прослушали огромное число музыкантов. Скажите, пожалуйста, отличаются ли уровень джаз-музыкантов тогда и сейчас?

- Я работаю на эстрадном отделении 38 лет, столько же организую концерты на разных площадках города и республики. Я вижу, как важна для молодых музыкантов концертная практика, как лучше и свободнее они чувствуют себя с любой публикой (а потом и на экзаменах), как получают удовольствие от своего исполнения и от благодарности слушате-

лей. Хотя эту прописную истину знают все, заниматься созданием специальных одноразовых джазовых и эстрадных программ, тематических вечеров, да ещё суметь привлечь публику и дать студентам заработать - никто этим не занимается.

- Нельзя не упомянуть, что много лет вы проработали в Карельской филармонии, преподаёте в колледже им. К.Э. Раутио, успеваете организовывать концерты, фестивали. Откуда вы черпаете энергию?

- Это поддержка многих Людей, Хорошие эмоции в самом процессе, Приятное послекусие. Мне нравится создавать калейдоскоп событий, в котором участвуют мои друзья и студенты.

Беседовала Наталия Попова
студентка 2 курса (музыковедение) Петрозаводской консерватории

Устами студентов и выпускников Петрозаводской консерватории

Готовя эту рубрику и размышляя о роли джаза в жизни людей, мы решили спросить студентов и выпускников направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады»: кому бы они хотели сказать спасибо за джаз?

За джаз спасибо всем музыкантам мира. Через все страны шёл, и продолжает идти этот жанр не просто так: все старались в развитии и это сработало. Разновидностей стилей много, на любой вкус: от блюза – до фанка, от баллады – до фьюжена и они сегодня продолжают жить сердцах людей. Все слушают и играют, развивают/изменяют стили, находят новое. За развитие джаза спасибо всем культовым личностям от Чарли Паркера до Майлза Девиса, от Микхаэля Брэкера, до Джошуа Редмана.

Вадим Ямпольский

выпускник консерватории

2019 года

Иосиф Величко

студент 2 курса

"Спасибо за джаз" - я бы сказал всем тем, кто отдался захватывающей энергии джаза, кто способствовал его распространению, становлению, но в особенности тем, кем он был создан, соткан, несмотря на муки, угнетения и национальное неравенство, и в то же время благодаря светлой надежде на свободное будущее американских рабов. То о чём они пели, что выражали звуками инструментов, воплотилось в душевном тепле музыки. Низкий поклон и благодарность всем, кто на несправедливость и тяготы жизни отвечал джазом. Их надежда оправдалась. Джаз победил.

Я хочу сказать спасибо за джаз своему преподавателю Егорову Геннадию Ивановичу. Он с первых дней моей учебы помогал проникнуться в эту сложную, удивительную, вдохновляющую и не похожую на все остальные жанры музыку.

Ольга Шичкина

студентка 2 курса

Илья Попов

студент 4 курса

Я бы сказал спасибо всем тем ярким личностям, которые так и или иначе участвовали в становлении, развитии и популяризации джаза за всю его историю существования и до сегодня. Артистам, которые внесли своё влияние не только несколько десятилетий назад, но и тем, кто и сегодня продолжает свою деятельность, невзирая на возраст. А именно такие гиганты джаза как, например: Чик Кория, Херби Хэнкок, Кит Джаррет и др. Отдельно спасибо следует сказать организаторам, артистам, авторам, издателям, поддерживающим жизнь джаза в России.

Хочется сказать спасибо за джаз всем людям, которые так или иначе работают или работали в этой сфере. Вклад каждого очень важен, от музыканта-создателя - до зрителя, слушателя, критика. Каждый из нас делает бесценный вклад. Если говорить о музыкантах, то я всегда восхищалась и не перестану восхищаться великим человеком, как многие говорят, «отцом джаза» - Луи Армстронгом. Он прошёл нелёгкий путь от проворного мальчугана из небогатой семьи до Короля джаза. Он был очень талантлив. Стоило ему только слиться с трубой воедино – как повергал в эйфорию своих слушателей. Это была его жизнь, он дышал музыкой и пропитывал ею все свое окружение. Его история жизни и виртуозная игра воистину трогают мое, и думаю не только моё, сердце.

Анна Передкова

студентка 1 курса

Ксения Исакова

студентка 4 курса

Огромное спасибо я бы хотела сказать таким легендам джаза как Вес Монтгомери и Джо Пасс. Благодаря им я познакомилась с самим джазом, его определенной манере игры, свингу и различной импровизации. Фактически с этих двух гитаристов началось мое знакомство с джазом именно на гитаре. Каждый из них писал разную музыку, и у каждого была своя "изюминка", которую я для себя подчёркнула. Монтгомери постоянно играл пальцами, а не медиатором, что придавало очень мягкое и приятное звучание, а у Джо Пасса большое количество джазовых этюдов, в которых были очень красивые ходы, секвенции, фразы и т.д. и на них можно было научиться импровизации,