

Джаз в современной России: топ-5 джазовых альбомов 2019–2020

Не секрет, что джаз как явление возник в США. И не менее интересно, как этот жанр продолжает своё существование в современной России.

Представляем топ-5 джазовых альбомов 2019–2020 годов, которые были созданы российскими исполнителями или группами. Выбор альбомов как лучших обусловлен анализом топ-рейтингов таких известных онлайн-журналов, как: Jazz.ru, Rolling Stone, Billboard. После изучения и прослушивания альбомов, мы составили собственный рейтинг.

1. Live People Ensemble - «High Water»

Когда джаз выходит из берегов

Live People Ensemble – это ансамбль русской импровизационной музыки, который существует с 2009 года и за все это время принимал в свои «объятия» огромное количество блестящих музыкантов. На счету ансамбля множество сыгранных концертов и фестивалей, в его дискографии три альбома. С момента создания третьего альбома *«Плоскости»* прошло 5 лет, и за это время многое изменилось. Прежним осталось желание переслушивать эту музыку и ловить в каждом парящем движении что-то своё, понятное только самому человеку.

Презентация четвертого альбома *«High Water» («Высокая вода»)* (лейбл *FancyMusic*), состоялась 28 января 2020 года в Джаз Клубе Алексея Козлова. Над созданием альбома трудились: **Наталья Скворцова** (бэнд-лидер, композитор, аранжировщик и пианистка), **Юрий Севастьянов** (тенор-саксофон), **Павел Скорняков** (альт- и сопрано-саксофоны), **Михаил Волох** (труба, дудук), **Владимир Голоухов** (вибрафон), **Магдалена Тамайо** (вокал), **Дарья Чернакова** (контрабас) и **Петр Ившин** (барабаны).

Вот что рассказала об альбоме Наталья Скворцова: *«Для меня эта запись – счастливое совпадение идей, прекрасных людей, музыки, эмоций и обстоятельств. Все пьесы этого альбома написаны в разное время. В аранжировке композиций принимали участие все музыканты ансамбля. Старая и новая музыка сложилась в некоторую картину, размышление... о течении глубокой темной подземной реки, о том, как однажды твердь разверзнется, и её воды отразят свет. Про ночь, темноту, ту самую, у которой тысяча глаз, миллион звуков, и у которой нет конца и края. Про внутреннюю жизнь каждого из нас, которая в один прекрасный день переполняет нас, выходит из берегов и становится реальностью. Я хотела бы поблагодарить всех участников [...] за эту уникальную возможность – никуда не торопясь, прожить этот день и эту музыку».*

Альбом рекомендован рейтингом Europe Jazz Media Chart (февраль 2020), опубликованном на сайте Джаз.ру.

2. Anna Koroleva – «Ocean Inside»

Контрасты полистилистической и этнической музыки

Анна Королёва – московский джазовый музыкант, давно выступает на сцене. Её талант многогранен: композитор, саксофонистка, певица, пианистка. Именно в крайней ипостаси и был представлен её свежий альбом «**Ocean Inside**» («**Океан внутри**») (лейбл *ArtBeat Music*), который получился двойным. Релиз и презентация данной работы состоялись в 2019 году, но, даже год спустя, альбом остаётся одним из самых необычных и интересных в истории джаза современной России.

Вот что о структуре альбома поведала сама Анна в одном из интервью: *«Первая часть называется «Городские грёзы» (в английской версии другое название - «Piano Birds»). Это то, что волнует нас сегодня, это разные грувы, на основе которых мы сыграем свободную политональную импровизацию, в которой есть элементы и от бибоба, и от фьюжн, и от барокко. То есть мы миксуем это, экспериментируем, но в понятной простой форме, на которую сегодня мы откликаемся. Это всё одновременно городское, замешанное на множестве стилей, то есть это полистилистическая программа. А вот [вторая часть], «Песни русского Севера»... Дело в том, что фольклор и этническую культуру я люблю с детства, это просто у меня в крови. И мне всегда очень хотелось выразить своё отношение к этой музыке так, как можем мы — как джазовые музыканты. [...] началось всё с того, что я стала искать ту самую деревню, где родилась моя бабушка. Мне очень хотелось раскопать, где она находится, существует она или нет, потому что у меня все родственники как раз с русского Севера, и все крестьяне. Это началось с личного интереса. И когда я услышала [сделанные в экспедициях] записи, всё произошло само собой — [...] эти песни стали просто выражаться через джазовое мышление, хотя, на самом деле, я уже давно не делю музыку на стили. Чтобы музыку не делить, нужно просто её всю пропустить через сердце. Мощностъ — в целом: по крайней мере, так нам проще это воспринять»*

Над созданием альбома, помимо Анны Королёвой, также трудились контрабасистка **Дарья Чернакова** и барабанщик **Варган Бабаян**. Особое впечатление создаёт вторая часть альбома – «**Песни русского Севера**». Сначала поётся русский фольклорный материал, а затем представляется иное видение этих песен с точки зрения джаза.

Альбом рекомендован рейтингом Europe Jazz Media Chart (апрель 2020), опубликованном на сайте Джаз.ру. Альбом на Яндекс-Музыке: <https://music.yandex.ru/album/7232094>.

3. Vladimir Chekasin & Alexey Kruglov – «Aspect Ratio»

Авангардно-джазовая головоломка

17 апреля 2020 г. на московском лейбле *FancyMusic* вышел альбом «**Aspect Ratio**». Представители разных поколений, харизматичные саксофонисты **Владимир Чекасин** и **Алексей Круглов** запустили в пространство интернета авангардно-джазовую новинку. «Aspect Ratio» — оригинальный образец современного джаза с весьма остроумной концепцией, вдохновлённой идеей *синтеза искусств* (в духе Кандинского) — музыки, поэзии и графики. Исключительность альбома объясняется тем, что он целиком состоит из **авторской музыки дуэта**, где в качестве вокального текста использованы *поэзия* и *палиндромы* Алексея Круглова. Звучание происходит как будто в режиме реального времени, без наложений и даже без остановок — так, как записывают живые концертные выступления. Слушая эти необычные композиции, мы пытаемся уследить за *игрой тембров*: человеческого голоса, саксофонов и электроники; неслучайно название альбома в дословном переводе звучит как «**соотношение сторон**».

Пристального внимания заслуживают *партитуры* сочинений: они представлены в виде графических изображений с указанием темпа, границ музыкальной формы, динамических оттенков, длительностей и приёмов игры. В альбоме «Aspect Ratio» вы услышите восемь композиций, их партитуры можно найти в электронном буклете альбома.

Альбом на Яндекс-Музыке: <https://music.yandex.ru/album/10353>.

4. Kruglov-Sooäär Quartet – «Tchaikovsky»

Чайковский — он и в джазе Чайковский!

17 февраля в рамках концертного цикла Trane Zen Art в мансарде Клуба Алексея Козлова состоялась презентация альбома «**Чайковский**» российско-эстонского квартета, во главе которого стоят российский саксофонист **Алексей Круглов** и эстонский гитарист **Як Соояэр (Jaak Sooäär)**. Диск издан московским лейблом *ArtBeat Music* и продолжает линию ансамбля по созданию проектов на основе музыки русских композиторов.

Квартет Круглова — Соояэра был основан в 2010 году и уже выпустил полдюжины альбомов, музыку с которых слышали в концертных исполнениях ансамбля не только в России и Эстонии, но и в Великобритании, США, Франции, Финляндии, Китае. Россию в квартете представляет **Алексей Круглов**, остальные трое участников — эстонские: гитарист **Як Соояэр**, контрабасист **Михкель Мялганд** и барабанщик **Танел Рубен**. **Як** — основатель Джазовой

федерации Эстонии и глава джазовой программы в Эстонской Академии музыки. Альбом квартета «*Sea Colours*» был признан «Открытием года» в годовом опросе германского журнала Jazzthetik в 2012 г., а запись 2015 г. «*Могучая кучка*» заняла второе место в списке «альбомов года» британского AP Reviews в 2015 г.

Вот что рассказал об альбоме квартета сам Алексей Круглов в одном из интервью: *При подготовке записи нам пришлось отказаться от многих замечательных композиций, так как не хотелось выходить за пределы 50-60 минут. Тут нет ни «Баркаролы», ни «На тройке», которые мы иногда исполняем на концертах. Мы старались сохранить авторский мелодизм с его плавностью, но при этом приблизить материал к нашему собственному стилю. Здесь есть как композиции, в которых мы отталкивались от оригинальных гармоний, полностью сохранив нотный материал, так и пьесы, аранжированные более вольно, с изменёнными размерами, гармониями, с частями, исполняемыми иногда «по мотивам». Причём оба принципа порой взаимодействуют друг с другом в рамках одной пьесы.*

В альбом вошли: Вальс цветов (из балета «Щелкунчик»); фрагменты из 5 симфонии; осенняя песня (из цикла «Времена года»); ариозо Ленского (из оперы «Евгений Онегин» и многое другое.

Альбом рекомендован рейтингом Europe Jazz Media Chart (март 2020), опубликованном на сайте Джаз.ру.

5. Makar Kashitsyn – «Jazz Animals»

«Свой язык, свое искусство, своя изюминка»

Новейшая волна российского джаза, будущее российского джаза – ни одно из этих громких определений не покажется пустым суесловием после знакомства с альбомом саксофониста **Макара Кашицына «Jazz Animals»**. Креативность композиторских решений и уровень исполнительского мастерства молодого альт-саксофониста в этой дебютной работе говорят сами за себя. А ему всего лишь девятнадцать лет!

Альбом «Jazz Animals» вышел в конце сентября 2019 года под логотипом тоже весьма молодого лейбла из Санкт-Петербурга *Rainy Days Records*. Основным направлением своей издательской политики лейбл сделал совместные проекты российских и зарубежных джазовых музыкантов. «Jazz Animals» идеально отвечает такой программе. В записи альбома приняли участие двое американских музыкантов – трубач **Джош Эванс**, постоянно играющий в

квартете **Крисчена МакБрайда**, и тенор-саксофонист **Чед Лефковиц-Браун**, выпускник Института Брубeka и весьма успешный музыкант, тоже молодой по джазовым меркам, но, по сравнению с Кашицыным, настоящий «зубр» (ему в этом сентябре стукнет тридцать). С российской стороны партнерами Макара стали также молодые и талантливые исполнители – вышеупомянутый Машин, гитарист **Алексей Полубабкин**, басист **Макар Новиков** и, единственный ветеран в этой компании, пианист **Алексей Подымкин**. В ряде треков приняла участие также представительница голландской джазовой школы, вокалистка **Хиске Ойстервийк**.

Из семи больших, развернутых композиций альбома пять сочинил сам **Кашицын**, а по одной пьесе принадлежит перу **Лефковица-Брауна** и еще одного российского музыканта, **Никиты Мочалина**, автора нескольких аранжировок в этом проекте. Открывающий альбом титульный трек сразу привлекает дуэтом двух саксофонов и вкусной басовой партией от **Новикова**. «*Going To Ekaterinburg*» Кашицын сочинил в свое время специально для конкурса в этом уральском городе, конкурса, который он выиграл. В альбомной версии этой весьма «горячей» пьесы очень хороша ритмика, После драйва «*Going To Ekaterinburg*» контрастным и весьма приятным душем выглядит лиричная пьеса балладного плана «*Confession*», где, наряду с альтом Кашицына красиво звучит труба Эванса. Словом, более часа звучания альбома пролетают в один миг!

Альбом рекомендован рейтингом Europe Jazz Media Chart (октябрь 2019), опубликованном на сайте Джаз.ру. Альбом также можно найти на сайте: <https://music.yandex.ru/album/822402>.

*Рейтинг составили студенты Петрозаводской консерватории
имени А. К. Глазунова:*

*Колданова Дарья (III курс, «Музыковедение»),
Слепцова Анастасия (III курс, «Музыковедение»),
Копылова Александра (II курс «Музыковедение»)*