

Ольхова А.С., студент 41ба(и) группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Смирнова И.А.,
кандидат искусствоведения, доцент

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА ДЖАЗОВЫХ МУЗЫКАНТОВ В АМЕРИКАНСКОМ КИНО XX ВЕКА

Джаз и кино – различные области творчества, но их объединяет много общего. Оба появились приблизительно в одно время. Датой рождения кино принято считать 28 декабря 1895 года, когда в Гран-кафе на Бульвар-де-Капюсин в Париже состоялся первый публичный показ фильмов братьев Люмьер. В это же время в Лос-Анжелесе проходили первые состязания джазовых ансамблей.

Взаимодействие обоих искусств началось с рождения немого кино. Но, как известно, Великий Немой никогда не был по-настоящему немым. С момента его рождения демонстрация фильмов осуществлялась в сопровождении пианиста-тапера. В целом можно сказать, что кинозалы стали кузницей мастерства большинства джазовых пианистов. Одним из них был выдающийся джазовый пианист, певец, композитор и будущий киноактер Томас «Фэтс» Уоллер.

Наиболее полноценное и плодотворное сотрудничество кино и джаза началось в эпоху звуковых фильмов. Примечательно, что первая звуковая лента с частичным озвучиванием, вышедшая в 1927 году, имела название «Певец джаза» («The Jazz Singer», реж. Алан Кросленд), который рассказывал о сыне певчего в церкви, мечтающего стать певцом джаза. В этом фильме впервые были исполнены и озвучены шесть музыкальных номеров.

Несколькими годами позже режиссер Дедли Мерфи представил публике два фильма, где впервые в главных ролях были заняты знаменитые джазовые музыканты: в киноленте «Сент-Луиз Блюз» («St. Louis Blues», 1929) блистала популярная певица Бесси Смит, а также были представлены оркестр Флетчера Хендерсона, пианист Джеймс П. Джонсон и хор «Hall Johnson Choir».

В фильме «Черный и коричневый» («Black And Tan», 1929) выступал выдающийся джазовый композитор, аранжировщик и дирижер 'Дюк' Эллингтон со своим оркестром.

В дальнейшем в рамках процесса взаимодействия использовались средства выразительности, жанры и стили обоих видов искусства, что было обусловлено временной природой кино и джаза. Однако значительную роль в этом взаимодействии сыграли джазовые музыканты, которые участвовали в создании кинематографических произведений и как герои этих произведений, и как их создатели. Так, например, особая экспрессия была выражена в фильме Джона Кассаветса «Тени» («Shadows», 1960 г.), саундтрек для которого создал Чарльз Мингус – один из наиболее влиятельных композиторов и исполнителей джазовой музыки своего времени. Несомненную художественную ценность представляют фильмы «Анатомия убийства» («Anatomy Of A Murder», 1959 г, реж. Отто Премингер) и «Парижский блюз» («Paris Blues», 1961 г., реж. Мартин Ритт), где звучит музыка 'Дюка' Эллингтона.

Фильмы с участием джазовых музыкантов появлялись довольно часто. Кинорежиссеры отмечали, что джаз прекрасно сочетается как с детективами, романтическими мелодрамами и комедиями, так и с психологическими фильмами, что способствовало созданию большого количества кинопроизведений с их участием. В 1981 году в Лондоне был издан справочник «Джаз в кино», упоминающий 3724 кинематографических произведения, в которых звучит джаз. Очевидно, что в настоящее время эти цифры значительно увеличились.

Сотрудничество кино с джазом изначально было представлено в разных формах взаимодействия. Одной из них была репрезентация образа джазового музыканта в содержании игрового фильма. В этой связи значительную долю в кинопроизведениях представляют фильмы-биографии, посвященные жизни и творчеству великих джазменов. Повышенный интерес к байопикам характерен сегодня как для массового, так и для авторского кинематографа, независимо от его географической и национальной принадлежности. В таких фильмах показана

жизнь и творчество исторической личности и используется настоящее имя главного героя.

Ярким примером являются биографические картины американского игрового кино XX века: «История Гленна Миллера» («The Glenn Miller Story»; 1953, реж. Энтони Манн) – байопик о Г. Миллере, ставший экранным символом эры свинга; «История Бенни Гудмана» («The Benny Goodman Story»; 1956, реж. Валентайн Дэвис) – фильм-биография короля свинга Бенни Гудмана и его оркестра, от истоков их становления до выдающегося выступления в Карнеги-холл, в Нью-Йорке, в 1938 году; «Птица» («The Bird»; 1988; реж. Клинт Иствуд) – чувственный и искренний биографический фильм о легендарном саксофонисте Чарли Паркере, имевшем прозвище Птица и стоявшем у истоков современного джаза.

Несмотря на то, что эти фильмы отличаются друг от друга жанровой принадлежностью, атмосферой, развитием истории, актерским воплощением, настроением, у них есть несколько важных общих черт. Одна из них – это стремление сценаристов и режиссеров донести подлинные истории жизни музыкантов, погрузить зрителей в атмосферу их творческого пути, проникнуть зрителя сочувствием и переживаниями к герою, оставившего след в истории джаза.

Для передачи исторически правдивого образа героя в этих фильмах воссоздаются не только подлинно происходившие события в жизни реальных музыкантов, но и портретное сходство. Более того, используются вещи, которые визуально дополняют образ героя. Например, очки «как у Миллера», которые носил актер Джеймс Стюарт, исполнивший главную роль в фильме «История Гленна Миллера».

Важное место отведено предметам, которые дополняют обстановку для передачи времени и места, где происходили события. Все эти детали дополняют образ и делают его более достоверным.

Однако главным средством выразительности в фильмах о джазовых музыкантах является сама джазовая музыка. Джаз пропитывает всю линию

повествования каждого фильма, что помогает ближе познакомиться с творчеством человека, репрезентация которого представлена на экране. Услышать потрясающие сочинения композиторов и поразиться виртуозной техникой игры джазовых музыкантов – вот главная задача создателей фильмов, главный герой которых – выдающийся джазовый музыкант.

Следует отметить, что сотрудничество кино с джазом представлено не только в рамках игрового кино, но и документального. Однако здесь имеется своя специфика. Документальное кино (неигровое) – это разновидность экранного искусства, где реальность пересекается с искусством. Задачей режиссера документального кино является оформить образ реальности, выбирая необходимые кадры и планы так, чтобы преподнести «задокументированную» реальность интересно и наполнить ее определенным посылом.

Как отмечает М. И. Андроникова, в документальном кино задача художника состоит в возведении индивидуальности героя «в степень образа или сохранении портретных черт этого самого конкретного человека, то есть в выявлении типических черт этого человека в нем самом» [1, с. 240].

Выдающимся фильмом документального кино является «Джаз в летний день» («Jazz on a Summer's Day»; 1958, реж. Берт Штерн, Арам Авакян). По жанру – это документальный фильм-очерк, повествующий о музыкальном фестивале Newport Jazz Festival, проходившем в Род-Айленде в 1958 году. Одновременно это и фильм-концерт, и групповой портрет выдающихся музыкантов второй половины XX века, творчество которых показано в рамках этого музыкального события (с периодическими анонсами джазового продюсера и радиоведущего Уиллиса Коновера).

В фильме представлены выступления Джимми Джуффра; Телониуса Монка; Сонни Ститта; Аниты О'Дей; Дайны Вашингтон; Джерри Маллигана; Чака Берри; Чико Гамильтона с Эриком Долфи; Луи Армстронга с Джеком Тигарденом. Также фигурируют Бак Клейтон, Джо Джонс, Армандо Переза и др.

В 1999 году фильм был отобран Библиотекой Конгресса США для сохранения в Национальном реестре фильмов как «культурно, исторически или эстетически значимый». Этот фильм длительностью 85 минут – настоящее сокровище для любителей джаза. Здесь можно увидеть выступления самых известных джазовых музыкантов, собравшихся на одной сцене. Исполнительское мастерство, техника, различные интерпретации мелодий, чарующие голоса, настроение артистов – все это прекрасно передано на экране. Камера крупным планом фиксирует их улыбки, взгляды, кивки, «звучащие» паузы, технические приемы, даже дыхание. Создается впечатление просмотра живого концерта и непосредственного присутствия на фестивале. Все это помогает зрителю совершить путешествие во времени, благодаря которому мы можем изучить мелкие детали исполнения выдающихся джазовых музыкантов второй половины XX века. И возможно, даже увидеть в них те черты, о которых нельзя прочесть в биографиях.

Примечательно, что на основе отзывов, оставленных критиками в СМИ, документальный фильм «Джаз в летний день» получил 100% рейтинг на американском сайте-агрегаторе рецензий «Rotten Tomatoes» («Гнилые помидоры»).

Таким образом, можно констатировать, что в американском кино XX века образ джазового музыканта получил широкую репрезентацию на экране и в качестве героя игровых и документальных фильмов, и в качестве композитора фильма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андроникова М. И. От прототипа к образу: К проблеме портрета в литературе и кино / М. И. Андроникова. – М.: Наука, 1974. – 200 с.