

**Взаимопроникновение - взаимовлияние джаза
и других видов искусств**

В мировой художественной культуре джаз на протяжении XX века вызывал огромное количество споров и дискуссий. Для лучшего понимания и адекватного восприятия специфики места, роли и значения музыки в культуре современности необходимо исследовать становление и развитие джаза, который стал принципиально новым явлением не только в музыке, но в духовной жизни нескольких поколений. Джаз повлиял на становление новой художественной реальности в культуре XX века.

Джазовое искусство в Узбекистане на современном этапе активно развивается. Его роль в культурной жизни весьма значима. Джазовая музыка способствует развитию художественного мышления, оказывает огромное влияние на духовный мир человека, особенно молодежь. Следует также отметить, что изучение джаза, стилистики и культуры исполнения и восприятия джазовой музыки необходимо для создания наиболее полного представления о культуре современности в частности и Узбекистана.

Несмотря на то, что на смену разделяемому художниками XIX — начала XX вв. природному мистицизму, черпающему вдохновение в митраистической символической, шизоидных построениях раннего гностицизма и экстраординарной символической герметизма, пришёл совсем другой базис мировоззренческих убеждений. В своей сердцевине этот, характерный для музыкантов фри-джазовой сцены, равно как и для новых композиторов (в частности, представителей неоклассицизма и минимализма), базис имел преобладание рассудочных и созерцательных подходов в осмыслении процессов психического, когнитивного и творческого функционирования,

созерцание чистой психологической эффективности и тяготение к трансцендентальному гедонизму.

В Узбекистане было опубликовано большое количество статей, а также несколько монографий, о джазе: Гилёв С.А. «Беседы о джазе»¹, Салихов Э. «Джазовая импровизация»², но взаимопроникновение- взаимовлияние джаза и других видов искусств акцентирована в меньшей степени.

Надо подчеркнуть, что изучение динамики развития джаза в художественной культуре в Узбекистане раскрывает взаимоотношения и общую характеристику развития джаза в изобразительном искусстве Узбекистана.

Определен круг внешних и внутренних условий эволюции джаза в культурном пространстве Узбекистана; выявлена специфика джаза в изобразительном искусстве, составившего основу не только всей популярной музыке, но также и новым, сложным художественно-музыкальным формам (джазовый театр, художественные фильмы с джазовой музыкой, джаз-балет, кинодокументалистика джаза, концерты джазовой музыки в престижных концертных залах, фестивали, шоу-программы, дизайн пластинок и плакатов, выставки джазовых музыкантов - художников, литература о джазе, концертный джаз - джазовая музыка, написанная в классических формах (сюиты, концерты)).

Уже несколько лет в Центре современного искусства Академии художеств Узбекистана ежемесячно проходят занятия в музыкальном лектории, проводимые совместно с джаз-клубом. Это информационно-музыкальные программы, посвященные выдающимся джазовым композиторам и исполнителям, в которых неизменно главную скрипку играет ансамбль братьев Сафаровых. Состав джаз-ансамбля интернациональный, что вносит особую изюминку в трактовку джазовых композиций.

¹ Гилёв С.А. «Беседы о джазе». Ташкент, 2008.

² Салихов Э. «Джазовая импровизация». Ташкент, 2005.

Гастролирующие в Ташкенте зарубежные джазмены считают своим долгом посетить Ташкентский джаз-клуб, где проводятся творческие встречи. Джаз-ансамбль братьев – неперенный участник концертов не только под эгидой Армянского культурного центра, но и целевых программ «Музыка против терроризма», «Поэзия и музыка», а также в международных джаз-фестивалях.³

Джаз первых десятилетий XX века активно внедрялся в другие виды искусства (живопись, литературу, академическую музыку, хореографию) и во все сферы социальной жизни. Влияние джаза не обошло:

- академическую музыку, «Дитя и чары» М.Равеля, его фортепианные концерты, «Сотворение мира» Д.Мийо, «История солдата», «Рэгтайм для одиннадцати инструментов» И.Стравинского, «Джонни наигрывает» Э.Кшенека, музыка К.Вайля для постановок Б.Брехта во всех этих произведениях сквозит воздействие джаза;

- литературу, так в 1938 году была опубликована новелла о джазе «Юноша с трубой» («Young Man With a Horn») Дороти Бэйкер. Активными, бурлящими, творческими страстями были наполнены произведения поэтов и писателей эпохи «Гарлемского Возрождения», выявивших новых авторов. Одним из более поздних произведений о джазе является роман Джека Керуока «На дороге», написанный в духе прохладного джаза. Наиболее сильное влияние джаза проявилось среди негритянских литераторов. Стихотворные произведения Л.Хьюза напоминают тексты блюзовых песен. Искусство джазового плаката и дизайн конвертов пластинок развивались вместе с этой музыкой. В культуру внедрялось новое музыкальное искусство и новая живопись, ведь часто на лицевой части конверта помещалось абстрактно-стилизованное изображение состава музыкантов или работа современного художника;

³ Головянц Т.А., Мейке Е.С. Композиторы и музыковеды Узбекистана. Ташкент: Катартол-Камолот.1999.- 191с.

- фотографию, ведь огромное количество информации о джазе хранится в мировом фото-архиве: портреты, моменты игры, реакция зрителей, музыканты вне сцены;

- кинематограф, в котором все началось 6 октября 1927 года с выхода первого музыкального звукового фильма «Певец джаза». И далее, в 30-е годы выходят кинофильмы с участием исполнительницы блюзов Б.Смит, оркестров Ф.Хендерсона, Д.Эллингтона, Б.Гудмена, Д.Крупы, Т.Дорси, К.Кэллоуэя и многих других. На протяжении военных лет (в 40-е годы) биг-бэнды Г.Миллера и Д.Дорси привлекались к съемкам фильмов для подъема боевого духа военнослужащих. танцы, которые неразрывны в творческом со-развитии с джазом, особенно в период 30-40-х годов. В середине 30-х годов термин «джаз-танец» обозначает различные виды танцев под свинговую музыку. Артисты раскрыли широкие возможности сценического танца, демонстрируя акробатические фигуры и «шарканье» ногами (или чечетку). Период 1930-1940-е годы, названный «Золотым веком стэпа», представил зрителям целую плеяду талантливых джазовых танцоров. Популярность стэпа значительно возрастает, танец переходит на киноэкраны. Новое поколение мастеров чечетки выросло на боперовских ритмах. Постепенно сформировался хореографический образ джаза. Мастера чечетки утонченной артистичностью, блистательным профессионализмом воспитывали и прививали вкус зрителям. Танцевальные группы пластикой, акробатикой и новаторскими находками формировали будущую хореографию, тесно связанную с джазом, которая прекрасно вписывалась в энергичный свинг.⁴

Джаз является неотъемлемой составляющей современной культуры и его условно можно представить состоящим из разных уровней. Самый верхний -это музыкальное искусство истинного джаза и его творения, гибридный джаз и производные коммерческой музыки, создаваемой под

⁴ Гилёв С.А. Беседы о джазе. Ташкент, 2008.- 164с.

новое музыкальное искусство органично вписалось в мозаичное панно культуры, оказав влияние и на другие виды искусства. Отдельный уровень занимают «создатели джаза» — композиторы, инструменталисты, вокалисты, аранжировщики и поклонники и ценители этого искусства. Между ними существуют налаженные связи и отношения, в основе которых лежит музыкальное творчество, поиски, достижения. Внутренние связи исполнителей, играющих в ансамблях, оркестрах, комбо, основаны на тонком взаимопонимании, единстве ритмики, чувств.

Джаз - это образ жизни. К «нижнему» уровню мира джаза мы относим его особую субкультуру, спрятанную в сложных взаимосвязях музыкантов и «околоджазовой» публики. Разнообразные формы условного «нижнего» уровня этого искусства или целиком принадлежат джазу, или являются частью модных молодежных субкультур (хипстеров, зутис, тедди-бойз, карибского стиля и др.) Достаточно узкое привилегированное «сословие» джазовых музыкантов, тем не менее, является интернациональным братством, сообществом людей объединенных единой эстетикой джазовой музыки и общения.

Научный руководитель:

А.Т.Икромжонов

Магистрант:

Х.Каюмова

