

УДК 78; 791

ББК 85.318; 85.373(2)

Риккер Наталья Геннадьевна

Лектор-музыковед ОГБУК «Челябинская государственная филармония», директор джазового ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко», преподаватель эстрадно-джазового отделения ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», 454000, Россия, Челябинск, ул. Труда, 88

ORCID ID: 0009-0000-6625-5944

ResearcherID: JAX-6651-2023

rikkerntasha@mail.ru

Ключевые слова: советский джаз, игровое кино, музыкальные фильмы, история джаза, музыка кино

Риккер Наталья Геннадьевна

Джаз в советском кино. Опыт ретроспективного анализа

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

DOI: 10.51678/2226-0072-2024-1-382-427

Для цит.: Риккер Н.Г. Джаз в советском кино. Опыт ретроспективного анализа // Художественная культура. 2024. № 1. С. 382–427. <https://doi.org/10.51678/2226-0072-2024-1-382-427>.

For cit.: Rikker N.G. Jazz in Soviet Cinema. The Experience of Retrospective Analysis. *Hudozhestvennaya kul'tura* [Art & Culture Studies], 2024, no. 1, pp. 382–427. <https://doi.org/10.51678/2226-0072-2024-1-382-427>. (In Russian)

Rikker Natalia G.

Musicologist, Chelyabinsk State Philharmonic, Director of “Uralskiy Dixieland” Jazz Ensemble, Lecturer, Jazz and Pop Music Department, South Ural Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky, 88 Truda Str., Chelyabinsk, 454048, Russia

ORCID ID: 0009-0000-6625-5944

ResearcherID: JAX-6651-2023

rikkerntasha@mail.ru

Keywords: soviet jazz, feature films, musical films, jazz history, cinema music

Rikker Natalia G.

Jazz in Soviet Cinema. The Experience of Retrospective Analysis

Аннотация. Статья посвящена проблематике отображения отечественного джаза в советском игровом немом и звуковом кино в период с 1926 по 1990 год. Автор отмечает, что с момента своего появления в СССР джаз становился частью фабулы документальных и игровых фильмов, однако менялись акценты в его изображении, эволюционировала жанровая природа картин. Прослеживается движение от музыкальной комедии к сатирическому памфлету, от лирической комедии к мелодраме.

На основе нескольких десятков примеров кинофильмов, где звучит джаз, показана взаимосвязь между идеологическим курсом советского государства, восприятием специфики джазового исполнительства в разные исторические периоды и характером его отображения на экране. Так, в 1930-е годы джаз — синоним эстрады и массовой песни, обладает явными оттенками юмора и развлекательности. В поздние 1940-е он символизирует идеологических оппонентов страны. А в послеоттепельный период осознается как искусство, род интеллектуальной деятельности.

Помимо периодизации джазового кинематографа, в статье представлена типология фильмов о джазе. Автор показывает градацию, основанную на комплексе качеств, таких как максимальная или минимальная корреляция сюжета фильма с джазом, участие в нем джазовых музыкантов, наличие выраженного джазового саундтрека.

Abstract. The article is devoted to representation of domestic jazz in the Soviet feature silent and sound cinema in the period from 1926 to 1990. The author notes that jazz was becoming part of the plot of documentaries and feature films since its emergence in the USSR, but the accents in its image changed, and the genre nature of the movies evolved. There was a traceable shift from musical comedy to satirical pamphlet, from lyrical comedy to melodrama.

Based on several dozens of examples of films where jazz sounds, the article shows the relationship between the ideological course of the Soviet state, the perception of the jazz performance specifics at different historical milestones, and the nature of its reflection on the screen. Thus, in the 1930s, jazz was synonymous with popular music and had a clear shade of humour and entertainment; in the late 1940s, it symbolized the ideological opponents of the country; and after the Khrushchev Thaw, it was considered an art, a kind of intellectual activity.

In addition to the periodization of jazz cinema, the article provides a typology of films about jazz. The author presents a classification based on a set of qualities, such as maximum or minimum correlation of the plot of the film with jazz, participation of jazz musicians in it, and presence of a jazz soundtrack.

Введение

Джаз с момента своего зарождения стал притягательным объектом для творческого отображения в разных видах искусства — слишком необычной и эмоционально выразительной казалась эта музыка. С 20-х годов XX века образы джаза появляются в литературе — в произведениях Х. Яновица, Ф.С. Фитцджеральда, Е. Шкворецкого, Х. Кортасара, Дж. Керуака, И. Бродского, В. Аксенова и многих других. Как самостоятельный жанр сформировалась джазовая фотография. В 20-е годы джаз начал звучать в кино, поначалу сопровождал немые фильмы, а с появлением звукового кинематографа превратился в полноценную часть художественной материи фильма.

В контексте актуальных научных интересов автора этой статьи, направленных на исследование отечественного джазового искусства, конкретизируем вопрос: как представлен джаз в нашем кинематографе? Каким его показывали в годы советских индустриальных строек и в драматический период борьбы с «безродными космополитами», во время хрущевской оттепели, в застойные 70-е и позже, в годы перестройки? Насколько точным было воссоздание этой музыки в кинофильмах? Выполнял ли джаз идеологические задачи в «важнейшем из искусств»? Все эти вопросы напрямую связаны с не всегда легкой судьбой джаза в Советском Союзе.

В фокусе нашего внимания — преимущественно игровое кино, снятое в период существования советского государства, вплоть до 1991 года.

Особенности развития и восприятия джаза в СССР подробно описаны историками джаза А.Н. Баташевым, В.Б. Фейертагом, А.Е. Петровым, Е.С. Барбаном, К.В. Мошковым и др. Не осталась без внимания корреляция джаза с кинематографом.

А.Н. Баташев в эпохальной для своего времени работе «Советский джаз» (1972) описал историю создания первой советской «джаз-комедии» «Веселые ребята» (1934), вызванный ею резонанс в профессиональном сообществе и, в частности, полемику о художественной ценности картины и ее музыкального оформления [4, с. 68–70]. В.Б. Фейертаг отметил, что успеху И.О. Дунаевского, начиная с «Веселых ребят», в немалой степени способствовал союз с оркестрами Леонида Утесова, Якова Скормовского, коснулся кинодеятельности

Александра Варламова [19, с. 79–83]. А.В. Бурдельная указала на новаторство Дзиги Вертова в документальной ленте «Шестая часть мира» (1926). Напомним, помимо грандиозных социалистических строек, Вертов снял и включил в фильм выступление ревю The Chocolate Kiddies в СССР. Вместо музыки роль эмоционального катализатора у него выполняли надписи. В динамичном монтаже Вертов расставил ясные идеологические акценты: «в то время как „на краю своей гибели потешается капитал“, танцует фокстрот „себе на потеху“» [5, с. 86].

Звук в кинематографе, по мнению Бурдельной, способствовал «медиальной революции», превратил фильм в «полимедиальное сообщение», а музыку — в эффективный инструмент для построения советской социально-эстетической утопии. «Осознанно или нет, но принцип управляемого коллективного сновидения был изначально присущ кинематографу в фильмах Г. Александрова», — считает исследователь [5, с. 87–88]. «Советское кино во многом было такой же „фабрикой грез“, как и голливудское», — продолжил тезис П.К. Корнев, по словам которого, «лучшие песни 30-х годов, созданные в СССР, были частью киномузыки» [8, с. 44]. А.Н. Коваленко счел кино одним из самых действенных средств популяризации джаза в Союзе. И одним из первых наглядных примеров стала документальная короткометражка 1932 года с музыкальными номерами «АМА-джаза» Александра Цфасмана [7].

Начало системному изучению джаза в советском игровом кино положил цикл тематических статей К.В. Мошкова, посвященный двенадцати полнометражным художественным фильмам, в которых джаз выступает «как сюжетно важный элемент» [10].

Однако исчерпывающий, статистически точный ответ на вопрос «Много ли джаза в советском кино?» все еще остался на повестке. Нет единого мнения на тему, стоит ли считать «джазовыми» ленты, где джаз *не* является значимой частью фабулы.

Свингующая кинохроника

Начиная с Вертова, джаз снимали документалисты. В ряду знаковых для репрезентативности джаза в советском информационном поле — фильмы «Бенни Гудман в СССР» (1962, реж. Г. Донец)⁽¹⁾, «Три интервью, взятые в Таллине» (1967, реж. Г. Франк), «Город. Осень. Ритм» (1976, реж. В. Гаузнер), «Диалоги» (1986, реж. Н. Обухович), кинохроника фестиваля «Тбилиси-86» «Играем джаз!» (1986, реж. С. Чекин) и др. Джаз в них выполняет разные задачи. Так, лента Г. Донца в первую очередь показывает процветающую Страну Советов и ожидаемое «восхищение» знаменитого кларнетиста. Это почти художественный фильм, в котором Гудман не только дает концерты, но и ходит в музеи, ловит рыбу, обедает, играет Моцарта с киевскими музыкантами. Совершенно иначе читается пафос картин Г. Франка, В. Гаузнера и Н. Обуховича, где джазовая музыка во всем ее стилистическом и интернациональном разнообразии — главное действующее лицо.

Образ джаза на экране: опыт сравнительной типологии

Полагаю, что в оценке места и роли джаза в игровом кинематографе СССР целесообразно использовать типологический подход, согласно которому игровые картины можно поделить на три условных категории:

- 1) фильмы о джазе, в сюжете которых задействованы музыканты, в музыкальном оформлении звучит джаз или его подобие;
- 2) фильмы не о джазе, однако в их сюжете появляются музыканты и/или звучит джаз или его подобие;
- 3) фильмы не о джазе, но музыку для них создали джазовые музыканты.

Третья категория вполне соотносится с джазовым искусством, ибо в музыке таких картин встречается использование джазовой идиоматики, цитация джазовых тем или аллюзии на них.

Предложенная классификация подходит для ретроспективного анализа, позволяет выделить наиболее джазовые работы советских

кинематографистов, а в дальнейшем может быть полезна для каталогизации игровых фильмов с тем или иным джазовым присутствием.

Приведенный ниже перечень не претендует на абсолютную полноту. Более тщательное научное исследование предполагает работу с максимально возможным количеством лент советского периода. Правильнее было бы говорить не о джазе на экране, а о *художественном образе джаза* на экране, о некоем эстетическом обобщении, которое суммирует отношение общества к этому виду музыкального творчества в определенный исторический отрезок, степень погруженности в джаз (компетентность) сценариста, режиссера картины и всей съемочной группы в целом. В связи с этим, цель статьи — указать на возможный путь дальнейших исследований образа джаза в игровом кино, что, в свою очередь, поможет яснее понять художественные задачи, которые выполнял этот образ, и какой идеологической «акцентуацией» его наделяли в разное время.

Перейдем к конкретным примерам, приведем их в хронологической последовательности по категориям и начнем с первой.

Джазовые фильмы: от комедии к мелодраме

Один из главных фильмов, имеющих выраженную корреляцию с джазом, — «Веселые ребята» (1934, реж. Г. Александров). Нет необходимости вновь пересказывать историю создания комедии. Отечественное джазоведение посвятило ей сотни страниц. Прочитываем лишь фундаментально важную мысль К.В. Мошкова: «Джаза в чистом виде здесь... немного — но его безусловное влияние в ритмике, оркестровках, самой природе инструментального сопровождения песенных мелодий Дунаевского неоспоримо, от заразительно оптимистичного „Марша веселых ребят“ и сладкого лирического танго „Спасибо, сердце“ до „свингующих частушек“ в исполнении Утесова и Любви Орловой в эксцентрическом номере „Тюх! Тюх!“» [10].

Чарт советских джазовых картин продолжает комедия «Музыкальная история» (1940, реж. А. Ивановский и Г. Раппапорт, муз. Д. Астрадавца). Ее сюжет — вариация сказки о Золушке: простой таксист (его роль блестяще исполнил Сергей Лемешев) превращается в известного оперного солиста. Джаза в картине — минимум, зато есть народные песни, арии из опер Ж. Бизе, А.П. Бородина,

(1) Фамилия джазмена в титрах пишется именно через «а» — «Гудман».

П.И. Чайковского, Ф. фон Флотова, Н.А. Римского-Корсакова. Однако «в киноленте, — указывает К.В. Мошков, — присутствует... важный для понимания той эпохи эпизод противостояния симфонического оркестра и джазового биг-бенда... Устами руководителя оперной студии клуба работников автотранспорта Василия Фомича Македонского создатели фильма провозглашают официальную позицию 1930-х по отношению к джазу» [13].

«Джаз — это здоровое развлечение... Но он не должен становиться на пути святого искусства», — говорит Македонский. — «Барабанщик в опере — это последний человек, а в джазе — это Король!» — в пику ему остроумно отвечает руководитель джаза.

Фильм однозначен в оценках: джаз «вульгарен», но заразителен. Его «вирус» поставил в глупое положение барабанщика симфонического оркестра: на репетиции он не к месту разразился соло на литаврах. Кстати, позднее этот эпизод процитируют шведы У. Симонссон и Ю. Шерне Нильссон в своей киноленте «Звуки шума» (2010).

В «Музыкальной истории» и ее «одногодке» кинофильме «Моя любовь» (1940, реж. В. Корш-Саблин, муз. И. Дунаевского) показан почти такой же джаз-оркестр, а главная героиня поет голосом лауреатки 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады Эсфири Пургалиной. Фильм — глянцево отражение эпохи: оркестранты работают на заводе, а в свободное время у них — волейбол и джаз. Работа, быт и досуг — все здесь в полном согласии с трудовым коллективом, исключена из этой парадигмы только фальшь в нотах. «Мотя, посмотри, что ты сделала с джазом?!» — сердится дирижер на плохо поющую девушку. Джаз здесь — синоним бытовой музыки легкого жанра, ибо в те годы «в общественном сознании прочно утверждается формула: джаз — это эстрадная песня», — пишет А.П. Балин [3, с. 212].

Через 70 лет песня из фильма «Моя любовь» («Звать любовь не надо»), только уже в свинговой аранжировке Давида Голощекина станет лейтмотивом одной из самых джазовых лент нового времени «...В стиле jazz» (2010, реж. С. Говорухин). В ней Голощекин играет самого себя, крупным планом показана его афиша. А одна из ключевых сцен — концерт в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. «На такой концерт я могу и с обезьяной пойти!» — признается главная героиня.

Эстрадно-джазовые номера — важный компонент фильма «Концерт на экране» (1940, реж. С. Тимошенко), в котором появляются Исаак Дунаевский, Леонид Утесов и его оркестр, Эдит Утесова. В эпизоде с песней «Пароход» Николая Минха Леонид Осипович в лучших традициях театрализованного джаза предстает сразу в нескольких образах — капитана парохода, дирижера самодеятельного оркестра пожарников, влюбленного парня и даже его дамы сердца.

Среди картин, снятых после Великой Отечественной войны, важнейшее значение имеет «Карнавальная ночь» (1956, реж. Э. Рязанов). В ней полноправный участник событий — оркестр Эдди Рознера. В титрах он осторожно именуется «эстрадным». И самого Адольфа Игнатъевича, недавно вернувшегося из сталинских лагерей, в кадр не пустили: кинематографическое начальство строго регламентировало работу дебютанта Рязанова. Но, преодолев трудности съемок, «Карнавальная ночь», по словам К.В. Мошкова, «стала одним из самых популярных фильмов периода хрущевской оттепели», в котором впервые после окончания «периода разгibanия саксофонов» был широко представлен джаз» [12]. Полетной легкости звучания музыки Анатолия Лепина способствовал и стиль аранжировок Юрия Саульского, музыкального руководителя рознеровского бенда. Тем не менее фильм сохранил верность советскому довоенному тренду — массовым празднествам. Как известно, начиная с 1920-х годов они были популярной формой организации досуга советских трудящихся [17, с. 24–26].

Особняком в ряду фильмов с выраженной джазовой коннотацией стоит фильм «Не болит голова у дятла» (1974, реж. Д. Асанова), который отходит от принятых ранее жанров комедии или фильма-концерта. Контекст времени поменялся: в джазе больше не видели идеологической угрозы: в музыкальных училищах открылись эстрадно-джазовые отделения, СССР посетили оркестры Дюка Эллингтона (1971), Тэда Джонса и Мела Льюиса (1972). Отчасти поэтому лента Асановой лишена идеологической дидактики. Это грустная поэма об одиночестве маленького человека, о безответной подростковой любви, о депривации. В картине фактически два композитора: неджазовый — Евгений Крылатов, его музыка сопровождает лирические части картины, и джазовый — барабанщик Владимир Васильков. Васильков много раз появляется в кадре в составе ансамбля с флейти-

стами Ростиславом Чевычеловым, Анатолием Коваленко, гитаристами Борисом Лебединским, Эдуардом Левковичем. Джаз в актуальной тогда эстетике фьюжена звучит в моменты острых переживаний главного героя — школьника Сева Мухина. Усиливает психологизм, доводит до предела антитезу «взрослый — ребенок» обесценивание севиного увлечения со стороны взрослых. Сева со своими барабанами и музыкой не соответствует их ожиданиям.

Особенно эмоционально окрашены номера, основанные на перекличках солирующей флейты и ударных. Этот музыкальный прием сопряжен с одним из главных метафорических образов фильма — дятлом из соседней рощи. «Особенность асановской рисовки в импровизационном рваном ритме повествования — в иные моменты нить рассказа рвется, путаются дневные свидания двух подростков, барабанная дробь ежедневных репетиций и отчаянные гитарные проигрыши — все сцепляется в один неразличимый день детства, вот-вот готовый разрешиться катастрофой», — пишет М. Селезнев [18]. Сама Д. Асанова наделяла джаз именно такой, витальной и отчасти архетипической функцией. «Джаз как первопричина разговора о гармонии человеческого бытия, о его нравственной чистоте, единстве мысли о вечной жизни, о болях, о радостях», — написала она много позже, готовясь к съемкам фильма «Джаз» [2]. Увы, этот замысел ей осуществить не удалось. Но еще раз обратиться к джазу в своей небольшой фильмографии она все же успела: в 1979 году фьюжен-композиции Василькова прозвучат в асановской картине «Жена ушла».

Значительно более представительна статистика джазовых кинолент в 1980-е годы. Хотя, конечно, о массовости этого жанра в советском кинематографе говорить не приходится. К.В. Мошков называет фильм «Шляпа» (1981, реж. Л. Квинихидзе), где в кадре появляется оркестр Ленинградского мюзик-холла и его руководитель Олег Куценко (он же композитор фильма), а одна из героинь поет голосом солистки оркестра Олега Лундстрема Ирины Отиевой. Без сомнения, к самым ярким *джазовым* работам предперестроечного периода относится фильм «Мы из джаза» (1983, реж. К. Шахназаров). По мысли К.В. Мошкова, это главная джазовая лента советского кинематографа, целиком посвященная ранней истории советского джаза» [14]. Подкованный в джазе зритель буквально купался в рассыпанных в картине множественных исторических аллюзиях, в музыке Анатолия Кролла

и его оркестра «Современник» с солисткой Ларисой Долиной в роли кубинской джазовой дивы Клементины Фернандес. Ну а «простым смертным» импонирует общий лирический тон, искрящаяся музыкальность и талантливая игра актеров.

В отличие от «Мы из джаза», свой следующий фильм «Зимний вечер в Гаграх» (1985) Карен Шахназаров снял в жанре музыкальной драмы. В картинах схожий актерский состав и тот же композитор А. Кролл, оркестр которого снова является участником действия. Более того, Анатолий Ошеревич даже сыграл небольшую роль дирижера Степана.

На излете советской эпохи вышла драма «Когда святые маршируют» (1990, реж. В. Воробьев) с музыкой Давида Голощекина, с актером Давидом Голощекиным и ностальгическим сюжетом о первом Ленинградском джаз-банде. Но международный резонанс выпал на долю совсем иной по тону картины «Такси-блюз» (1990, реж. П. Лунгин), где в роли саксофониста Алексея Селиверстова снялся рок-музыкант Петр Мамонов, а за кадром его озвучил саксофон Владимира Чекакина. Диалоги Селиверстова и его визави, водителя такси Ивана Шлыкова, симптоматичны для эпохи перемен. Спивающийся джазмен задается экзистенциальными вопросами, а Шлыков цинично заключает, что музыканты и прочие интеллектуалы — причина всех бед. Постоянным фоном звучит музыка Чекакина.

Фон в джазовых тонах

Ассортимент второго типа фильмов, фабула которых не связана с джазом, но в ней появляются музыканты и/или звучит джаз, по понятной причине разнообразнее. И первое появление джаза встречается уже в немых советских фильмах. В сохранившихся частях ленты «Рейс мистера Ллойда» (1927, реж. Д. Бассальго) есть несколько коротких сцен, где играет женский джаз-бенд. Фривольно одетые джаззумы механистически двигаются, *как бы* играя на инструментах, а под их музыку танцует фокстрот буржуазия.

Обезличен образ танцующей под джаз публики и в фильме «Голубой экспресс» (1929, реж. И. Трауберг). Публика из вагонов первого класса отплясывает чарльстон под граммофонную пластинку. Благодаря монтажу Трауберг создает метафору бесчувственной «ма-

шинерии». На стремительной скорости перед зрителем проносятся колеса спешащего поезда, вращающаяся пластинка, танцующие ноги, негритянский джаз-бенд. Этот идеологический вектор сохранится и в звуковом кинематографе. Достаточно вспомнить фильм «Цирк» (1936, реж. Г. Александров) с музыкой Дунаевского и пародийным номером Марион Диксон «Мэри верит в чудеса» в исполнении Любови Орловой. Впрочем, музыка «Цирка» разнообразна по характеру. В.Б. Фейертаг обращает внимание на две колыбельные «Сон приходит на порог» и «Спи, мой мальчик», в которых гротескный тон уступает место сентиментальной интонации с «блюзовой окраской» [19, с. 94–95]. Схожий прием использован в спортивной комедии «Вратарь» (1936, реж. С. Тимошенко): патефонный фокстрот выражает эмоциональное падение главного героя — футболиста Кандидова. Отношения к джазу фильм не имел, но подарил прекрасные образцы советской массовой песни на музыку Дунаевского: «Закаляйся, как сталь», «Если Волга разольется» и др. Как пишет Т. Айзикович, в кино Дунаевскому «удалось органично соединить джаз с советской массовой песней и эстрадной музыкой. Этот синтез получил название „песенный джаз“» [1]. Жанр песенного джаза с неменьшим успехом освоили Дм. и Дан. Покрасс, М. Блантер, Ю. Милютин, В. Соловьев-Седой. Советская песня переживала расцвет, действительно стала массовой. И этот расцвет обусловлен успехами первых советских музыкальных фильмов, считает А.П. Балин [3, с. 213].

В комедии «Девушка спешит на свидание» (1936, реж. М. Вернер и С. Сиделев) бравурная песня Дунаевского «Страна спешит и весело хохочет» в исполнении Ефрема Флакса, женского хора и оркестра под управлением Якова Скоморовского иллюстрирует панораму солнечной довоенной Москвы. Тот же мотив мы слышим с летней эстрады в парке, где камера оператора пронесется мимо джаза с дирижирующим Скоморовским.

Музыка Александра Варламова звучит в производственной драме о советских золотоискателях «Парень из тайги» (1941, реж. О. Преображенская и И. Правов). Несмотря на некоторое несоответствие музыкального развития темы и ее отображения на экране, пронизательный слушатель слышит настоящий свинг: пьесу риффового характера со слаженными оркестровыми эпизодами, изящной перекличкой кларнета с группой духовых.

Пиковой отметки джазовый гротеск в советском кино достигает в снятом на заказ пропагандистском фильме «Встреча на Эльбе» (1949, реж. Г. Александров), для которой карикатуру на американские джазовые ритмы создал Дмитрий Шостакович. Нелепое буги-вуги или, если воспользоваться выражением самого композитора, «джаз вакханалия» — ее, кстати, за кадром играет оркестр под управлением Александра Цфасмана, — звуковая эмблема ночного клуба в зоне присутствия американских войск в немецком городе Альтенштадте.

Диаметрально противоположна функция мелодий и ритмов зарубежной эстрады в оттепельной комедии «Девушка с гитарой» (1958, реж. А. Файнциммер). Та самая девушка — Людмила Гурченко, поющая песни Аркадия Островского и Юрия Саульского. И музыкой, и приподнятым настроением картина показывала открытость страны миру, поскольку снималась в ходе VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

Именно в этой ленте румынская «делегатка», в будущем — лауреат фестиваля песни в Сопоте Джиджи Марга споеет модный фокстрот румынского композитора Романа «Ах, какая ты, Москва, красавица».

В художественных фильмах 1960-х годов находим целую россыпь эстрадно-джазовых номеров. В «Человеке-амфибии» (1962, реж. В. Чеботарев и Г. Казанский) это бесшабашная «Песенка о морском дьяволе» Андрея Петрова. В ленте «Я шагаю по Москве» (1963, реж. Г. Данелия) свадьбу играют под звуки диксиленда. В фильме «Дайте жалобную книгу» (1964, реж. Э. Рязанов) в обновленном кафе «Одуванчик» работает эстрадно-джазовый молодежный ансамбль, упоминаются популярные среди любителей джаза 1960-х кафе «Молодежное» и «Аэлита». В «Заставе Ильича» (1964, реж. М. Хуциев) молодежь танцует под стандарты Some Of These Days Шелтона Брукса, Petite Fleur Сиднея Беше, песни Луи Прима. По мысли Хуциева и сценариста Г. Шпаликова, эта музыка — элемент культурного бэкграунда молодежи 1960-х, наряду с поэзией и изобразительным искусством [9]. Картина «Июльский дождь» (1966, реж. М. Хуциев) содержит «коллаж» из бардовской песни (композиторы фильма Юрий Визбор и Булат Окуджава), произведений И.С. Баха в исполнении ансамбля The Swingle Singers, песен Луи Армстронга, Бинга Кросби, Леонида Утесова.

Сценаристом фильма-ревю «Когда песня не кончается» (1965, реж. Р. Тихомиров) выступил дирижер Ленинградского театра эстрады

Анатолий Бадхен (к слову, в прошлом — трубач оркестра Скоморовского). Основа его сюжета — череда эстрадных номеров, среди которых вдруг звучит сверхтемповая «Токката для фортепиано и биг-бенда ор. 8» Николая Капустина. Играет оркестр Олега Лундстрема, за ролям — автор.

Джазовые паттерны проскальзывают в соло Георгия Гараняна и Константина Бахолдина, которые играли песни Александра Зацепина в эксцентрической комедии «Бриллиантовая рука» (1969, реж. Л. Гайдай). Специального упоминания заслуживают оджазированные версии романса Леонида Малашкина «Я встретил вас» и песни Александра Варламова «Красный сарафан» (аккомпанемент модному показу), а также инструментальная пьеса, звучащая в ресторане «Плакучая ива», когда персонажи выясняют, «почему Володька сбрил усы». Как подмечает Д.А. Журкова, «практически в каждой гайдаевской картине есть отдельный пласт песен, которые остаются как бы вне зрительского внимания, но расставляют определенные смысловые акценты и создают комические эффекты». Эти мелодии звучат мимоходом, однако создают нужный драматургический эффект [6, с. 111]. Гайдай, Зацепин осовременивают, намеренно придают налет эстрадности знакомым произведениям, снимая, даже снижая их истинный эмоциональный пафос.

Впрочем, не всегда киномузыка, созданная джазменами, имеет джазовый характер. Навыки композиции и широта творческих интересов помогают им овладеть и другими диалектами музыкального языка. Если обратиться к фильмам третьей категории, то выясняется, что количество лент, над саундтреком которых работали джазовые музыканты, измеряется сотнями наименований. В данной статье мы ограничимся лишь перечислением имен композиторов.

Александр Варламов писал для кино с 1930-х годов. В числе его работ — игровые картины «Доктор Айболит» (1938, реж. В. Немояев), «Парень из тайги» (1941, реж. О. Преображенская, И. Правов). Он же с Госджазом СССР записал на пластинку песню Юрия Милюткина «Все стало вокруг голубым и зеленым» для кинофильма «Сердца четырех» (1941, реж. К. Юдин).

Объемную фильмографию имеет Мурад Кажлаев. Из нескольких десятков фильмов с его музыкой стоит выделить «Бархатный сезон» (1978, реж. В. Павлович) со свинговой композицией «Несостоявшееся

знакомство» (поет Лариса Долина и Вейланд Родд) и «Чудак» (1979, реж. А. Ибрагимов), в котором музыка имеет отчетливо джазовый характер.

Плодотворнейшую жизнь в кино прожил Георгий Гаранян. В качестве дирижера Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР в 1970-е он записал музыку к двум сотням фильмов, как композитор — музыку к двум десяткам популярнейших советских картин. Значителен вклад в кино Юрия Саульского, Игоря Кантюкова, Алексея Козлова, Анатолия Кролла. Давид Голощекин не только создавал музыкальный облик фильмов, но и несколько раз сыграл в них роли.

Заключение

В настоящей статье мы привели весьма лаконичный список наиболее известных игровых кинолент советского периода. Но даже ограниченная статистика при использовании типологического подхода, предлагающего градацию присутствия джаза на экране, доказывает репрезентативность его образа в советском кино. Дает возможность более четко отразить динамику идеологических акцентов, применимых к джазу в разные годы. Интересна эволюция режиссерских методов — от развлекательности и юмора к тонкому психологизму в изображении джаза. Заметна тенденция к самоцитации джазменов. Добавим также, что примененный классификационный подход дал возможность расширить перечень джазовых картин, а значит, дальнейшее соприкосновение с союзом кино и джаза, несомненно, принесет новые открытия.

Список литературы:

- 1 *Айзикович Т.* Леонид Утесов и джаз: размышления с сомнениями // Джаз.Ру. 2011. 13 апреля. URL: <https://www.jazz.ru/2011/04/13/utiosov-thoughts-and-doubts/> (дата обращения 01.05.2023).
- 2 *Асанова Д.* К замыслу фильма «Джаз». Дневниковые записи Динары Асановой // Динара Асанова: У меня нет времени говорить неправду: Дневниковые записи, режиссерские заметки, статьи, интервью Динары Асановой и воспоминания о ней. Л.: Искусство, 1989. URL: <https://chapaev.media/articles/2544> (дата обращения 25.02.2023).
- 3 *Балин А.П.* Духовой оркестр и формирование традиции джазового оркестрового исполнительства в России (1929–1940-е годы) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 5. С. 211–214.
- 4 *Баташев А.Н.* Советский джаз. М.: Музыка, 1972. 175 с.
- 5 *Бурдельная А.В.* Музыка в советском кинематографе первой половины XX столетия // Человек. Культура. Образование. 2013. № 2 (8). С. 79–89.
- 6 *Журкова Д.А.* Роль песни в фильмах Леонида Гайдая // Художественная культура. 2023. № 1. С. 104–133. <https://doi.org/10.51678/2226-0072-2023-1-104-133>.
- 7 *Коваленко А.Н.* Джаз и отечественная музыкальная культура 1920-х годов // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=11616> (дата обращения 24.02.2023).
- 8 *Корнев П.К.* Сотрудничество артистов и композиторов СССР и США в 1930–1950-х гг. // Вестник СПбГУКИ. 2016. № 3 (28) сентябрь. С. 42–46.
- 9 *Молчанова М.* «Мне 20 лет» Марлена Хуциева // Дилетант. 2016. 6 августа. URL: <https://diletant.media/articles/30298005/> (дата обращения 01.03.2023).
- 10 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Веселые ребята» (1934) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 26 сентября. URL: <https://dzen.ru/a/W6u7heNZGwCqOfEm> (дата обращения 26.02.2023).
- 11 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Зимний вечер в Гаграх» (1985) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 13 ноября. URL: <https://dzen.ru/a/W-nKf5LASgCzpjCw> (дата обращения 26.02.2023).
- 12 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Карнавальная ночь» (1956) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 3 октября. URL: <https://dzen.ru/a/W7SYnwnrAQcQ9jKt> (дата обращения 26.02.2023).
- 13 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Музыкальная история» (1940) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 28 сентября. URL: <https://dzen.ru/a/W64hK5X9PgCrVkv7> (дата обращения: 26.02.2023).
- 14 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Мы из джаза» (1983) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 20 октября. URL: <https://dzen.ru/a/W8reCF7IOQCqTCOM> (дата обращения 26.02.2023).
- 15 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Не болит голова у дятла» (1974) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 9 октября. URL: <https://dzen.ru/a/W7yC4wkbogCqOnVX> (дата обращения 26.02.2023).
- 16 *Мошков К.* Фильмография советского джаза. «Шляпа» (1981) // Канал «Джаз.Ру» на сайте «Яндекс Дзен». 2018. 16 октября. URL: <https://dzen.ru/a/W8XEtsbzwQCtR6qt> (дата обращения 26.02.2023).
- 17 *Риккер Н.Г.* Джаз в Челябинске. История с продолжением... Челябинск: Челябинская государственная филармония; Белгород: Константа, 2019. 568 с.
- 18 *Селезнев М.* Нежность и изменчивость под общим знаменателем: «Не болит голова у дятла» Динары Асановой // Искусство кино. 2022. 9 сентября. URL: <https://kinoart.ru/texts/nezhnost-i-izmenchivost-pod-obshchim-znamenatelem-ne-bolit-golova-u-dyatla-dinary-asanovoy> (дата обращения 01.03.2023).
- 19 *Фейертаг В.Б.* История джазового исполнительства в России: Учебное пособие. СПб.: Скифия, 2010. 295 с.

References:

- 1 Aizikovich T. Leonid Utesov i dzhaz: razmyshleniia s somneniyami [Leonid Utyosov and Jazz: Thoughts and Doubts]. *Jazz.Ru*, 2011, April 13. Available at: <https://www.jazz.ru/2011/04/13/utiosov-thoughts-and-doubts/> (accessed 01.05.2023). (In Russian)
- 2 Asanova D. K zamyslu fil'ma "Dzhaz". Dnevnikovye zapisi Dinary Asanovoi [To the Idea of the Film Jazz. Diary Entries by Dinara Asanova]. *Dinara Asanova: U menya net vremeni govorit' nepravdu: Dnevnikovye zapisi, rezhisserskie zametki, stat'i, interv'yu Dinary Asanovoi* [Dinara Asanova: I Don't Have Time to Tell Lies: Diary Entries, Director's Notes, Articles, Interview by Dinara Asanova and Memories about Her]. Leningrad, Iskusstvo Publ., 1989. Available at: <https://chapaev.media/articles/2544> (accessed 25.03.2023). (In Russian)
- 3 Balin A.P. Dukhovoii orkestr i formirovanie traditsii dzhazovogo orkestrrovogo ispolnitel'stva v Rossii (1929–1940-e gody) [Wind Orchestra and Formation of the Tradition of Jazz Orchestral Performance in Russia (1929–1940s)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 2008, no. 5, pp. 211–214. (In Russian)
- 4 Batashev A.N. *Sovietskii dzhaz* [Soviet Jazz]. Moscow, Muzyka Publ., 1972. 176 p. (In Russian)
- 5 Burdel'naya A.V. Muzyka v sovetskom kinematografe pervoi poloviny XX stoletiya [Music in Soviet Cinema of the First Half of the 20th Century]. *Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie*, 2013, no. 2 (8), pp. 79–89. (In Russian)
- 6 Zhurkova D.A. Rol' pesni v fil'makh Leonida Gaidaya [The Role of Song in Leonid Gaidai's Films]. *Hudozhestvennaya kul'tura* [Art & Culture Studies], 2023, no. 1, pp. 104–133. <https://doi.org/10.51678/2226-0072-2023-1-104-133>. (In Russian)
- 7 Kovalenko A.N. Dzhaz i otechestvennaya muzykal'naya kul'tura 1920–kh godov [Jazz and Native Music Culture of the 1920s]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, 2013, no. 6. Available at: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=11616> (accessed 24.02.2023). (In Russian)
- 8 Kornev P.K. Sotrudnichestvo artistov i kompozitorov SSSR i SSHA v 1930–1950-kh godakh [Collaboration of Artists and Composers of the USSR and the USA in the 1930s–1950s]. *Vestnik SPbGUKI*, 2016, no. 3 (28), pp. 42–46. (In Russian)
- 9 Molchanova M. "Mne 20 let" Marlenu Khutsieva [I Am Twenty by Marlen Khutsiev]. *Diletant*, 2016, August 06. Available at: <https://diletant.media/articles/30298005/> (accessed 01.03.2023). (In Russian)
- 10 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "Veselye rebyata" (1934) [Filmography of Soviet Jazz. *Jolly Fellows* (1934)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, September 26. Available at: <https://dzen.ru/a/W6u7heNZGwCqOfEm> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 11 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "Zimnii vecher v Gagrakh" (1985) [Filmography of Soviet Jazz. *Winter Evening in Gagra* (1985)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, November 13. Available at: <https://dzen.ru/a/W-nKf5LASgCzpjCw> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 12 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "Karnaval'naya noch'" (1956) [Filmography of Soviet Jazz. *Carnival Night* (1956)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, October 03. Available at: <https://dzen.ru/a/W7SYnwnrAQCq9Jkt> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 13 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "Muzykal'naya istoriya" (1940) [Filmography of Soviet Jazz. *Musical Story* (1940)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, September 28. Available at: <https://dzen.ru/a/W64hK5X9PgCrVkv7> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 14 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "My iz dzhaza" (1983) [Filmography of Soviet Jazz. *We Are From Jazz* (1983)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, October 20. Available at: <https://dzen.ru/a/W8reCF7IOQCqTCOM> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 15 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "Ne bolit golova u dyatla" (1974) [Filmography of Soviet Jazz. *The Woodpecker Doesn't Get Headaches* (1974)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, October 09. Available at: <https://dzen.ru/a/W7yC4wkbogCqOnVX> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 16 Moshkov K. Fil'mografiya sovetskogo dzhaza. "Shlyapa" (1981) [Filmography of Soviet jazz. *The Hat* (1981)]. *The Jazz.ru Channel on the Yandex Dzen*, 2018, October 16. Available at: <https://dzen.ru/a/W8XEtsbwQCtR6qt> (accessed 26.02.2023). (In Russian)
- 17 Rikker N.G. *Dzhaz v Chelyabinske. Istoriya s prodolzheniem...* [Jazz in Chelyabinsk. A Story with a Sequel...]. Chelyabinsk, Chelyabinskaya gosudarstvennaya konservatoriya Publ., Belgorod, Konstanta Publ., 2019. 568 p. (In Russian)
- 18 Seleznev M. Nezhnost' i izmenchivost' pod obshchim znamenatelem: "Ne bolit golova u dyatla" Dinary Asanovoi [Tenderness and Variability under a Common Denominator: *The Woodpecker Doesn't Get Headaches* by Dinara Asanova]. *Iskusstvo kino*, 2022, September 09. Available at: <https://kinoart.ru/texts/nejhnost-i-izmenchivost-pod-obshchim-znamenatelem-ne-bolit-golova-u-dyatla-dinary-asanovoy> (accessed 01.03.2023). (In Russian)
- 19 Feiertag V.B. *Istoriya dzhazovogo ispolnitel'stva v Rossii: Uchebnoe posobie* [The History of Jazz Performance in Russia: Study Guide]. St. Petersburg, Skifiya Publ., 2010. 295 p. (In Russian)

Ил. 1. Афиша фильма «Шестая часть мира», режиссер Дзига Вертов, 1926.

Источник: Film.ru
Fig. 1. Poster for *A Sixth Part of the World*, directed by Dziga Vertov, 1926.
 Source: Film.ru

Ил. 3. Афиша фильма «Музыкальная история», режиссеры Александр Ивановский и Герберт Раппапорт, 1940. Источник: Джаз.Ру

Fig. 3. Poster for *Musical Story*, directed by Alexander Ivanovsky and Herbert Rappaport, 1940.
 Source: Jazz.Ru

Ил. 2. Ранняя афиша фильма «Веселые ребята», режиссер Григорий Александров, 1934. Источник: Джаз.Ру

Fig. 2. Early poster for *Jolly Fellows*, directed by Grigory Alexandrov, 1934. Source: Jazz.Ru

Ил. 4. Афиша фильма «Моя любовь», режиссер Владимир Корш-Саблин, 1940. Источник: plakaty.ru

Fig. 4. Poster for *My Love*, directed by Vladimir Korsh-Sablin, 1940. Source: plakaty.ru

Илл. 5. Афиша фильма «Карнавальная ночь», режиссер Эльдар Рязанов, 1956.
Источник: Джаз.Ру

Fig. 5. Poster for *Carnival Night*, directed by Eldar Ryazanov, 1956. Source: Jazz.Ru

Илл. 6. Афиша фильма «Не болит голова у дятла», режиссер Динара Асанова, 1974.
Источник: Джаз.Ру

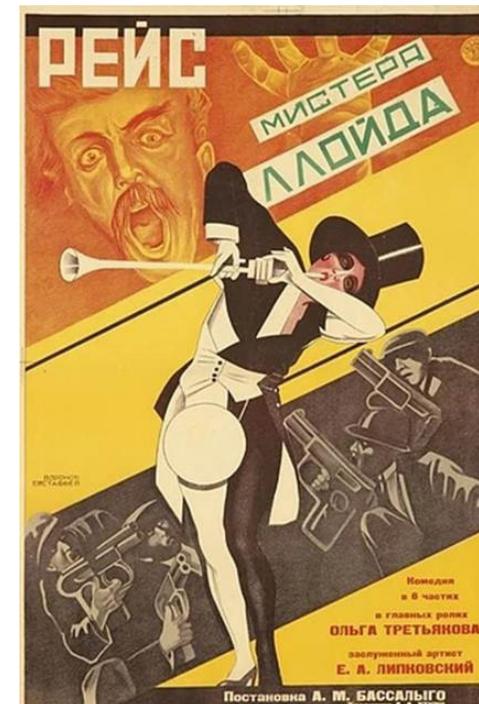
Fig. 6. Poster for *Woodpeckers Don't Get Headaches*, directed by Dinara Asanova, 1974.
Source: Jazz.Ru

Ил. 7. Афиша фильма «Мы из джаза», режиссер Карен Шахназаров, 1983.
 Источник: Джаз.Ру
Fig. 7. Poster for *We Are from Jazz*, directed by Karen Shakhnazarov, 1983.
 Source: Jazz.Ru

Ил. 8. Афиша фильма «Рейс мистера Ллойда», режиссер Дмитрий Бассальго, 1927. Источник: reklamafilm.com

Fig. 8. Poster for *Mr. Lloyd's Flight*, directed by Dmitry Bassalygo, 1927. Source: reklamafilm.com

Ил. 9. Кадр из фильма «Девушка спешит на свидание», режиссеры Михаил Вернер и Сергей Сиделев, 1936. Источник: kino-teatr.ru
Fig. 9. Still from *Late for a Date*, directed by Mikhail Verner and Sergei Sidelev, 1936. Source: kino-teatr.ru

Ил. 10. Афиша фильма «Встреча на Эльбе», режиссер Григорий Александров, 1949.
Источник: kino-teatr.ru

Fig. 10. Poster for *Encounter at the Elbe*, directed by Grigory Alexandrov, 1949.
Source: kino-teatr.ru

Ил. 11. Афиша фильма «Девушка с гитарой», режиссер Александр Файнциммер, 1958. Источник: mosfilm.ru

Fig. 11. Poster for *A Girl with Guitar*, directed by Alexander Faintzimmer, 1958.
Source: mosfilm.ru

Ил. 12. Афиша фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1969.
Источник: Афиши Мосфильма: Альбом. М.: Контакт-Культура, 2012

Fig. 12. Poster for *The Diamond Arm*, directed by Leonid Gaidai, 1969. Source: Mosfilm Posters: Album. Moscow, Contact-Culture Publ., 2012