

МАСШТАБНО ЗВУЧИТ!

У юга области есть свой джазовый голос

В ГОРОДЕ, ГДЕ НЕТ ФИЛАРМОНИИ, МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ, ДЖАЗ-КЛУБ «ГЕЛИКОН» СТАЛ ЦЕНТРОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, А ЕГО ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗ У СТАРОЙ КРЕПОСТИ» – ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ НОВОКУЗНЕЦКА И ГОРДОСТЬЮ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ.

ТВОРЧЕСКИЙ ДУХ

Откуда взялся джаз-клуб в промышленном городе? По этому поводу недоумевают и гости Новокузнецка, и сами горожане, не посвящённые в музыкальную историю. А между тем клуб родился не на пустом месте. Да, Новокузнецк больше известен трудовыми подвигами кузнецкостроителей. В советские годы он разрастался за счёт ударных строек двух металлургических комбинатов, притягивая молодых специалистов – инженеров, металлургов, шахтёров, геологов, строителей. Но также здесь была и сосланная в 20–30-е гг. XX века интеллигенция, были специалисты, приехавшие вслед за эвакуированными в годы войны предприятиями и учреждениями культуры. Среди этих людей было немало музыкантов, художников, артистов. Они не позволили оставаться Новокузнецку «городом при заводе», основывали театральные, балетные студии, хореографические и музыкальные коллективы. И, само собой, когда в страну из-за «железного занавеса» начала просачиваться джазовая музыка, новокузнецкие музыканты подхватили эту волну: ловили по ночам «Голос Америки», записывали на боины зарубежные мелодии, на слух разучивали их и исполняли в кинотеатре «Коммунар». В начале 1980-х в городе была особая прослойка прекрасных музыкантов, владевших джазовым исполнительским мастерством. Поэтому, когда Анатолий Берестов (пианист, заслуженный артист России и коренной новокузнецчанин) основал в 1984 г. джаз-клуб, музыка не была чуждой и экзотичной, у неё уже были поклонники как среди музыкантов, так и среди слушателей-горожан.

УНИКАЛЬНЫЙ ЗВУК

Сейчас «Геликон» иначе как уникальным не называют. Его директор и художественный руководитель **Ольга Юшкова** уверяет, что подобных учреждений нет не только в нашей стране, а вообще в мире. Во-первых, клуб располагается в огромном, по джазовым меркам, здании: три этажа, 2 тыс. кв. м, два концертных зала, музей, репетиционные базы. Обычно в мире джазовые клубы ютятся в подвальных помещениях, в лучшем случае на первом этаже, их площади не превышают 200 кв. м, рассчитаны максимум на

100 зрителей. Во-вторых, сама форма собственности исключительная: «Геликон» – муниципальное учреждение, а значит, весь коллектив из 75-ти человек (музыкантов, педагогов, административного и технического персонала) трудоустроен, получает зарплату, соцпакет. И, наконец, есть ещё статус «губернаторского» коллектива. В Новокузнецке это единственное учреждение с таким статусом. Джаз-клуб получил его в 2004 г. за свою уникальность и работу в международных проектах, ежегодно подтверждает это звание концертами, фестивалями. Взамен работники получают ежемесячные и ежеквартальные доплаты. На вопрос, нет ли опасения, что новый губернатор отзовёт этот статус, присвоенный его предшественником, Ольга Юшкова отвечает: «Не думаю, что такое произойдёт. Наоборот, Сергей Цивилёв своими планами открыть филиалы Русского музея и Мариинского театра даёт понять, что культура будет поддержана на высоком уровне».

Фестиваль «Джаз у старой крепости» приобрёл мировую известность, но иностранцам трудно выговаривать «Новокузнецк».

«ИЗ СИБИРСКОГО ПЛЕНА»

Визитная карточка «Геликона» – это Международный фестиваль «Джаз у старой крепости». Побывав на фестивале в Барнауле, Анатолий Берестов задумался о том, что в Новокузнецке должен быть свой джазовый фестиваль. И в 1987 г. такое событие состоялось. В Новокузнецк на «Панораму сибирского джаза» съехались музыканты из Барнаула, Кемерово, Новокузнецка. А в 1991 г. фестиваль получил своё постоянное имя. Анатолий Михайлович так объяснял его: «Всякий раз, когда я попадаю на крепостную гору, у меня возникает ощущение, что я ступаю по истории, очень далёкой, совсем неизведанной. Ну, а старая разрушенная крепость – всё, что осталось от ста-

рого маленького городка Томской губернии под названием Кузнецк. О ней можно много говорить, ей было посвящено много литературы, научных изысканий. А я решил посвятить ей свой фестиваль и назвал его «Джаз у старой крепости». Этим летом впервые концертной площадкой стало то самое историческое место – музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Теперь фестиваль носит имя отца-основателя (Анатолий Берестов ушёл из жизни в 2006 г.). За время его существования на новокузнецкой сцене выступали такие мировые звёзды, как Денис Мацуев, Давид Голощёкин, Михаил Окунь, Сергей Жилин, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Билли Кобэм, Эдди Гомес, Майк Стерн, Бенни Голсон и др. Первое время иностранцы были в диковинку для горожан, особенно темнокожие. Необычными были путешествия в сибирский серый город и для зарубежных музыкантов. Например, первый визит Билли Кобэма в 2001 г. запомнился его вынужденной задержкой в южной столице Кузбасса. У музыканта тогда срывался мастер-класс в Италии, ему удалось дозвониться. Анатолий Берестов так описывал этот случай в автобиографической книге «Романтики джаза»: «Билли долго пытался выговорить слово Новокузнецк, у него не получалось, и он, разразившись хохотом, проговорил фразу, где фигурировало слово Сибирь! По-русски это, наверное, прозвучало бы так: «Ты знаешь, старик, я тут в Сибири сижу в каком-то городе, ну это неважно»... На том конце провода это, видимо, воспринималось только экзотикой, возможно, даже побуждающей

к созданию комитетов по освобождению Билли Кобэма из сибирского плена».

Сейчас, пожалуй, нет такого джазмена, который не слышал бы о фестивалях в Новокузнецке. «Мир джазовой музыки узкий, тесный. В нём, как эстафетная палочка, передаётся информация о нашем городе. Многие музыканты приезжают второй раз с большой радостью. Приятно, что некоторые звёзды меняют гастрольный график, чтобы принять участие в концерте или фестивале в Новокузнецке», – рассказывает Ольга Юшкова. Сегодня она организует не только «Джаз у старой крепости», но и другие международные фестивали в Новокузнецке – «Летний джаз» и «Сибирские встречи».

КУЗНИЦА ТАЛАНТОВ

Сейчас у «Геликона» нет недостатка в собственных «звёздах». В джаз-клубе работает несколько профессиональных творческих коллективов – джазовый оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд», ансамбль традиционного джаза «Кузнецкий Диксиленд», акапельный вокально-джазовый ансамбль «Glam Jazz Quartet», вокалистки Ольга Юшкова, Елена Жилина и др. Многие из музыкантов учились в джаз-студии – ещё одной «изюминке» джаз-клуба. Идея создания собственной образовательной базы появилась в конце 1990-х гг., когда был недостаток кадров: молодёжь уезжала из города, а у оставшихся не было необходимой профессиональной подготовки. В 2000 г. студия приняла первых учеников. Сегодня в ней учатся более 140 человек. Ка-

залось бы, в городе достаточно музыкальных школ. Зачем ещё джаз-студия? Но, во-первых, здесь нет ограничения по возрасту, прийти учиться может любой желающий от десяти лет. Во-вторых, с учениками занимаются сами музыканты, имеющие постоянную практику выступлений. Бывает так, что, услышав чьё-то исполнение на сцене, человек «заражается» и записывается к конкретному музыканту. А, достигнув определённого уровня мастерства, ученик получает возможность выступать со своим педагогом в совместных концертах.

СВОБОДА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Джаз изначально считался музыкой свобододлюбивых людей. По словам художественного руководителя, музыканты «Геликона» свободны в творчестве, но не в дисциплине и профессиональном мастерстве. Тут чёткие жёсткие требования.

Как соотносится свобода с ежегодным «планом мероприятий» или со «спущенными сверху» концертами, приуроченными к определённой дате? Например, в конце октября джазмены давали концерт к 100-летию комсомола. «Я не отношусь к праздничным мероприятиям, как некоторые, мол, опять праздник – доста. В каждой теме можно найти свой музыкальный интерес. К юбилею комсомола у меня было несколько готовых советских композиций, ещё добавила комсомольские песни. Мне это было в удовольствие и репетировать, и исполнять. И оркестру было здорово. Мы не играем одно и то же, а стараемся добавить новое – то, что давным-давно кто-то исполнял, а мы нашли, обновили, сделали своё. Мне это не мешает. И коллективу, вижу, тоже. Все себя реализуют», – объясняет Ольга Юшкова.

К слову, «джаз-клуб» – это сегодня в большей степени бренд, исторически сложившееся название. А на самом деле достаточно посмотреть на афиши, чтобы понять: «Геликон» не ограничивает себя одним музыкальным направлением. Помимо джаза, есть и концерты классической музыки, и народной, и популярной, и рока, и мелодии советских композиторов, и даже детские песни. Новокузнецкие музыканты стараются показать все грани исполнительского мастерства. Исполнение должно быть уникальным и профессиональным, а репертуар – представлять музыкальную гениальность. Эти требования художественный руководитель предъявляет как к своим музыкантам, так и к приезжим. На вопрос, как сегодня звучит джазовый голос юга Кузбасса, Ольга Юшкова отвечает: «Масштабно! На весь мир! Мы продолжаем заниматься обменом культур, потому что убеждена: искусство – вне политики».

Анна ИВАНОВА