

Рассказы о музыкантах

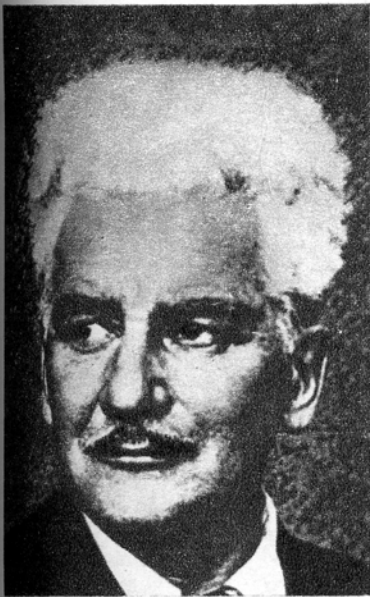
ПАТРИАРХ СОВЕТСКОГО ДЖАЗА

В Москве на улице Лескова живет композитор, принимавший активнейшее участие в становлении советского джаза, — Александр Владимирович Варламов...

В первой половине прошлого столетия широкому кругу любителей музыки было хорошо известно его прадед Александр Егорович Варламов, музыкальный редактор и педагог, певец и композитор, автор балетов и музыки к театральным постановкам. Ему принадлежат свыше ста пятидесяти песен и романсов, среди которых знаменитые «Красный сарафан», «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди».

Александр Владимирович Варламов родился в 1904 году в г. Симбирске, в доме, где все было наполнено музыкой. Отец его — адвокат — прямого отношения к искусству не имел, но музыку очень любил, а мать была оперной певицей. Александр неплохо играл на фортепиано, пробовал свои силы в композиции, но, тем не менее, приехав восемнадцатилетним юношей в Москву, поступил на актерский факультет Государственных экспериментальных театральных мастерских. Любовь к музыке заставила его все-таки через некоторое время перейти оттуда в музыкальный техникум имени Гнесиных, где его педагогами стали М. Гнесин, Р. Глиэр, Д. Рогаль-Левицкий.

Варламов учится и сочиняет. Он пишет музыку к спектаклям «Хижина дяди Тома», «Джума Машид», в ЦДРИ ставится его оперетта «Красавица с острова Люлю», песенку из которой «Юнга Джим» (слова В. Тимофеева) с большим успехом пел известный в 30-е годы певец и футболист К. Малахов.

Огромное впечатление на Варламова-студента произвела игра первого советского джаз-оркестра под управлением Валентина Парнаха, выступавшего в спектакле, поставленном В. Мейерхольдом по роману «Д. Е.» И. Эренбурга. Интерес к джазу усилился после посещения Варламовым концертов американских музыкантов С. Вудинга, Ф. Уитерса, С. Беше и просмотра первого в мире звукового фильма «Король джаза», который озвучивал знаменитый оркестр Пола Уайтмена.

Сразу же после окончания техникума, в 1933 году, Варламов создает свой большой джаз-оркестр.

Этому коллективу предложили выступить в Зеленом театре парка ЦДКА, причем помимо исполнения инструментальных пьес, оркестр должен был сопровождать Целестине Коол: негритянская певица приехала в нашу страну по приглашению своего родственника, принявшего советское подданство, рабочего Московского подшипникового завода, депутата Моссовета Роберта Робинсона.

Все знания о нашей эстраде у Коол ограничивались романсом «Очи черные», его-то она и хотела спеть, отдавая дань загадочной России. Каково же было удивление певицы, когда Варламов предложил ей две своих песни «Желтая роза» и «Колыбельная» с английским текстом, написанным Е. Одаровской. Еще более поразила Коол прекрасному звучанию оркестра и высокопрофессиональному аранжировкам Варламова.

Премьера джаза состоялась 20 мая 1934 года. На нее Варламов пригласил М. Гнесина и с волнением ожидал суждений своего строгого учителя. К большой радости Варламова, Ми-

хаил Фабианович похвалил его, сказал, что он нашел свое направление в искусстве, и не важно, серьезный это жанр или легкий, главное, чтоб все сделанное было на высоком уровне мастерства.

С 1936 года Варламов собирает новый состав из семи человек, играющий в стиле свинг и вскоре окрещенный поклонниками джаза «Горячей семеркой». Импровизационный талант солистов, кропотливый труд, высокая требовательность руководителя сделали септет в 30-е годы одним из лучших советских джазовых коллективов. Его записи восхищают удивительными по тем временам чистотой звучания, отточенной ритмикой, насыщенностью тембровых красок, виртуозными соло.

Упомянутых записей было не так уж много — всего десять произведений: пять инструментальных пьес — фокстроты «Счастливая дорога», «Диксили», «Ранний час» (их авторы неизвестны), «Свит су» В. Янга и «Вальс для саксофона» М. Петренко и пять вокальных пьес на тексты Н. Ковалы — «Счастьем жизнь полна» (слоу-фокс неизвестного автора, звучавший ранее в джазе Я. Скоморовского под названием «Только для вас»), классическая баллада Р. Роджерса «Луна», популярнейший фокстрот-шутка «На карнавале» (музыка Г. Уоррена), наконец, вальс «Пой мне...» и слоу-фокс «Уходит вечер» А. Варламова. Пел их сам Варламов, но на пластинках это указано не было: Александр Владимирович считал, что голос в оркестре приравнен к инструментальному соло.

Когда в 1937 году Варламову предложили возглавить джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета, он без колебаний согласился — накопленный опыт хотелось перенести на большой состав. Почерк игры «Семерки» сохранился, но звучание стало мощнее, объемнее. Об этом можно судить по нескольким записям: «Игра на пальцах» Р. Роджерса, «Весенний час» Д. Томлина и «Иосиф» С. Кана, со скрипичной каденцией Б. Колотухина. Оркестру суждено было стать первым эстрадным коллективом страны, выступившим по отечественному телевидению, — в августе 1938 года Московская телестудия начала вести регулярные передачи.

В конце 1939 года Варламов передал оркестр А. Цфасману, чтобы сосредоточить свои силы в другом жанре — киномузыке. Еще в 1934 году, когда советское звуковое кино насчитывало всего лишь четвертый год своей жизни, Варламов написал музыку к художественному фильму «Одна радость». Фильм этот не оставил заметного следа в истории советского кино, не был особенно удачным и дебют Варламова. Но через два года появился чудесный мультипликацион-

ный фильм «Квартет». В нем все пленяло: и мультипликация, и музыка А. Варламова, и голоса Л. Орловой и В. Володина, озвучивавших картину. За «Квартетом» последовали «Лиса-строитель» (1936), «Любимец публики» (1937), «Привет героям», «Волшебная флейта» (1938); «Таежные будни» и «Охотник Федор» (1939), «Любимые герои», «Как мужик двух генералов обманул» и «Мистер Твистер» (1940).

Любовь к джазу прослеживается в музыке Варламова к детскому художественному фильму «Доктор Айболит» (1938) и фильму «Парень из тайги», где наряду с народными мелодиями прозвучал фокстрот. Следует вспомнить и работу Варламова над музыкой к фильму «Степан Разин» (1937), в ней он выразительно использовал мелодии старинных русских песен.

В 1940 году Варламов принимает руководство Государственным джаз-оркестром СССР, сменив на этом посту Виктора Кнушевицкого... Оркестр подготовил интересную программу, но показать ее не успел, — начавшаяся война внесла свои коррективы. Лишь четыре сохранившиеся записи: песня Ю. Милютина из кинофильма «Сердца четырех», «Галоп» И. Дунаевского и две мелодии Ф. Черчилла из диснеевской «Белоснежки» — представляют нам Государственный джаз-оркестр СССР под руководством Александра Варламова.

Судьба оркестра сложилась трагически. Вскоре после начала войны Госджаз вошел в состав Образцово-показательного джаз-оркестра Наркомата Оборона. Музыкальным руководителем его был назначен талантливый аранжировщик и дирижер Юрий Лаврентьев. Коллектив дал много концертов в воинских частях. Зимой 1942 года под Вязьмой с отрядом красноармейцев он попал в окружение. Прорываясь через вражеское кольцо, большинство музыкантов джаза вместе с его руководителем погибли. Памятью о героях-музыкантах служат несколько пластинок, которые они успели записать, среди них первое исполнение популярнейшей песни военных лет — «Два Максима» С. Каца и В. Дыховичного (солист Г. Виноградов).

В это время Варламов с небольшим оркестром из одиннадцати человек выступает в госпиталиях, а осенью с отличной подготовленной программой «Поговорим о песне» коллектив выезжает на фронт. В конце 1942 года Александр Владимирович организует уникальный джазовый состав из смычковых инструментов — «Мелоди-оркестр», играющий в стиле свинг... Казалось бы джаз, свинг не совместимы с понятием «война», но и

в суровые военные годы оркестры, руководимые Варламовым, находили множество благодарных слушателей, как в тылу, так и на фронте...

После войны Варламов несколько лет жил в Караганде, вдали от признанных центров эстрадной музыки. Тем временем возникали новые стили и направления в джазе, эстрадной и танцевальной музыки. Варламов приглядывался к ним, тщательно изучал, прежде чем снова выступить как дирижер и композитор.

К середине 50-х годов настоящей творческой лабораторией стал эстрадный оркестр Всесоюзного радиокomiteта под управлением В. Кнушевицкого. С оркестром ВРК сотрудничали многие советские композиторы, дирижеры и исполнители, работавшие в жанре музыкальной эстрады. С несколькими программами как дирижер выступил на радио и записал их на пластинки и Варламов. Среди исполненных произведений были инструментальные пьесы, сочиненные Александром Владимировичем (медленный фокстрот «Весенняя ночь», блюз «Песня сердца», вальс-бостон «На озере»).

Большой зрительский успех обрел в 1957 году фильм «Чудесница», этот успех во многом был обусловлен музыкой Варламова. То же самое можно сказать и о других мультипликациях с музыкой композитора, популярных среди юных зрителей, — «Привет героям», «Маленький Шего», «Спортландия», «Первая скрипка», «Лиса и бобер», «Три толстяка», «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!»... Всего их у Варламова около семидесяти.

Тяжелая болезнь глаз заставила Варламова оставить профессию дирижера, но не сломила творческий дух композитора. Он сочиняет инструментальные и танцевальные пьесы для ансамбля «Мелодия», эстрадно-симфонических оркестров Радио и Телевидения, других коллективов. В 1981 году в рамках фестиваля «Московская осень» в концертном зале «Россия» в исполнении оркестра «Современник» под руководством А. Кролла прозвучали две новых джазовых композиции Варламова, с интересом встреченные слушателями. Фирма «Мелодия» выпустила несколько авторских дисков Варламова, в последний из них — «Композиции в танцевальных ритмах» — вошли лучшие произведения композитора для симфо-джаза, записанные в 1975—1979 годах. За большие заслуги в развитии советского музыкального искусства в 1979 году Александру Владимировичу Варламову было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.