

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА ТРУБЕ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО И ЭКРАННОГО ИСКУССТВ

Коротеев А.Л.

*кандидат искусствоведения, профессор кафедры духовой музыки
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Среди всего музыкального инструментария, и духового – в частности, труба является одним из самых древних музыкальных инструментов. В процессе изучения специальной литературы нас заинтересовало мнение одного из известных музыковедов в области исследования духового искусства – доктора искусствоведения С. Левина. Он высказывает свое мнение о целой группе таких духовых инструментов, на которых, благодаря колебанию воздушного столба, образуется звук путем напряжения мышц губ играющего, о чем этот исследователь и изложил интересную информацию в материалах своей монографии [10, с. 4]. Речь, в данном случае, идет о прообразах современных медно-мундштучных инструментов. К ним, как известно, относится и труба. А. Левин отмечает, что такие древние инструменты, как «роговые, костяные, бивневые, с коническим каналом и большой частью, изогнутой формы, явились прообразом семейства рогов (горнов), прямые цилиндрические стволы положили начало семейству труб [10, с. 4]. Одна из наших работ посвящена, например, появлению старинных деревянных труб на Беларуси [6, с. 168–176]. Кроме лаконичных исторических сведений о трубе доктор искусствоведения И. Барсова, например, рассматривает и функциональные особенности трубы в оркестровой исполнительской практике [1, с. 97–102]. Характеристике тембрового звучания трубы посвящены материалы статьи Ф. Ревенко [10, с. 126–129]. Для специалистов всегда представляют интерес работы самих ведущих трубачей. С целью популяризации искусства игры на трубе своими знаниями и профессиональными секретами в своих работах делятся Народный артист России, профессор Т. Докшицер [4], Заслуженный артист Республики Беларусь, профессор В. Волков [2]. Отметим, что В. Волков почитателям музыкального искусства известен не только как академический исполнитель в качестве солиста государственного симфонического оркестра Белгосфилармонии, как солист оркестра духовых инструментов «Няміга» и руководитель, а также и участник брасс-квинтета этого оркестра, но и как эстрадный и джазовый трубач [8, с. 13]. Интерес у любителей и профессиональных музыкантов вызывают работы о таких ведущих трубачах, как легендарный Л. Армстронг [5], знаменитый Э. Рознер – Заслуженный артист Белоруссии [3, с. 50–52; 11].

Для распространения сведений об эволюции трубы, о творческих достижениях исполнителей на этом инструменте используются различные информационные ресурсы и источники [7, с. 47–57]. Но на современном этапе развития культуры одним из эффективных путей популяризации исполнительства на трубе, на наш взгляд, является использование различных

форм экранного искусства: киноискусства, телевидения, видео продукции, Интернета.

Экранная культура на сегодняшний день стала убедительным свидетельством результативности социокультурного прогресса в обществе. Благодаря экранной культуре появились новые возможности использования коммуникации и тиражирования информации, социокультурного опыта и технических, а также и художественных достижений социокультурной значимости, в том числе и исполнительства на трубе. Благодаря успешному и активному развитию экранной культуры распространение информации, например, о достижениях в области исполнительства на трубе, способствует не только популяризации искусства игры на трубе, но и в значительной степени стимулирует творческую активность профессионалов в этой области: исполнителей, композиторов, педагогов. Благодаря аудио- и визуальному эффекту восприятия исполнительства на трубе сама система «экранная культура» предполагает тесную взаимосвязь основных ее элементов: кино культура, теле культура и компьютерная культура. Но это отнюдь не означает, что такой информационный источник, например, как книга, содержащая необходимые сведения об исполнительстве на трубе, должен игнорироваться и подменяться только телевидением, видео материалами или Интернет-ресурсами. Преимущество получения сведений об исполнительстве на трубе из различных форм экранной культуры очевидно. Специалист духового искусства или почитатель музыкального искусства, в том числе и искусства игры на трубе, имеет уникальную возможность самостоятельно войти в широкое информационное пространство, увеличить скорость подключения к любому потоку информации и расширить диапазон своего информационного поиска для выбора интересующей его информации.

Рассмотрим особенности процесса популяризации исполнительства на трубе в такой форме экранной культуры, как кино – игровое и документальное.

Как показало исследование, в истории кинематографа был снят целый ряд кинофильмов, которые насыщенно иллюстрированы звучанием как духовой оркестровой музыки в целом, так и звучанием трубы – в частности.

Среди кинолент игрового кино заслуживает внимание музыкальный фильм «Серенада солнечной долины» режиссера Х. Брюс Хамберстоуна 1941 года создания, в котором участвует знаменитый биг-бэнд под управлением Г. Миллера. Трубачи его оркестра завораживают своим звучанием и исполнительским мастерством. Для профессиональных исполнителей на трубе выступления музыкантов в этом фильме является эталоном и своеобразным наглядно-учебным пособием, позволяющим постичь технику игры на трубе в джазовом и эстрадном исполнительстве.

Несомненной удачей была работа режиссеров П. Кадочникова и Г. Казанского, снявших в 1965 году кинокомедию «Музыканты одного полка». В этом фильме духовая музыка является лейтмотивом всего сюжета фильма и позволяет кинозрителям получить впечатление от звучания такой разновидности трубы, как корнет-а-пистон, когда оператором зафиксирован

крупный план Далецкого (артист И. Горбачёв), солирующего на этом инструменте в составе духового оркестра. Отметим и художественный фильм в жанре драмы «Был настоящим трубачом» 1973 года режиссера Константина Бромберга о жизни девятилетнего артиста-агитатора Коти Мгеброва-Чекана, погибшего в 1922 году от руки контрреволюционера и похороненного в Петрограде на Марсовом поле рядом с героями революции.

Возьмем для примера и другой художественный музыкальный широкоформатный фильм 1981 года создания в жанре трагикомедии «Шляпа» режиссера Л. Квинихидзе (не путать этот фильм с одноименным индийским фильмом 1998 года режиссера Надима Кхана!). Роль известного и популярного композитора, джазового трубача, попавшего в автокатастрофу, после которой распространились слухи о его кончине, великолепно сыграл О. Янковский. Мы не будем анализировать великолепную актерскую игру знаменитого артиста, а лишь отметим, что он успешно имитировал исполнение на трубе под фонограмму для иллюстраций выступлений своего киногероя. Каскад музыкальных произведений Г. Подельского и О. Янченко в темпераментном и эмоционально-напористом звучании биг-бэнда Ленинградского государственного мюзик-холла с мощными оркестровыми tutti и колоритно-напористым звучанием группы труб, элегантными фрагментами солирующей трубы способствовали привлечению внимания массового зрителя к трубе как ведущего джазового инструмента. А исполнителям на трубе представилась возможность познакомиться с виртуозно-техническими возможностями игры на трубе.

Особый интерес для исполнителей на трубе, в первую очередь, а также и для многочисленных почитателей джазового искусства представляют биографические фильмы о ведущих трубачах джаза. Среди них необходимо назвать, в первую очередь, художественный фильм «Трубач» («Young Man with a Horn») американского режиссера Майкла Кертица, выпустившего свою картину в 1950 году, вдохновившись историей короткой и трагической жизни трубача Бикса Бидербека, который умер в возрасте 28 лет в 1931 году. Картина «Трубач» Майкла Кертица стала одной из первых в череде голливудских кинофильмов о звездах джаза. Имя Бикса Бидербека в картине не упоминается, а образ уникального героя-трубача мастерски раскрыл на экране знаменитый Кирк Дуглас. Он так убедительно сыграл роль трубача, что порой даже не верится в то, что за него при озвучивании киноленты играл на трубе Харри Джеймс – выдающийся трубач эпохи свинга трубач Голливуда. Отметим также и другой автобиографический художественный фильм американского режиссера Джозефа Сарджента «Во имя любви» («For Love or Country: The Arturo Sandoval Story») о нелегкой судьбе знаменитого кубинского джазового трубача Артуро Сандовала, снятый в 2000 году по сценарию Тимоти Дж. Секстона.

Никого из кинозрителей, а в первую очередь – специалистов и почитателей духового искусства, не оставляет равнодушным художественный фильм «Дело – труба» (англ.: «*Brassed Off*») британского режиссера Марка Хермана, который он снял в 1996 году по собственному

сценарию. Эта художественная кинолента живописно и наглядно показывает различные стороны деятельности любительского духового оркестра. Если рассматривать жанровую принадлежность этой кинокартины, то фильм является синтезом социальной драмы и музыкальной комедии. Согласно сюжету фильма, действие происходит в Йоркшире – жители небольшого поселка Гримли живут в ежедневном напряженном ожидании возможного известия о закрытии шахты и предстоящем увольнении тысячи рабочих. Для проведения оценки состояния положения дел на шахте и ее дальнейшего существования руководство Управления шахтами присылает с очередной проверкой своего инспектора – уроженку здешних мест Глорию Муллинс (главная героиня фильма, которую убедительно сыграла актриса Тара Фицджеральд). Оказывается, что инспектор Глория Муллинс неплохо играет на такой разновидности трубы, как флюгельгорн. Она приходит в любительский духовой оркестр шахтеров, чтобы помочь оркестрантам подготовить концертную программу для последующего престижного выступления в знаменитом Альберт-холле. Абсолютная победа оркестра приносит и желанный результат – по итогам конкурсных выступлений коллективов духовому оркестру шахтеров жюри присуждает первый приз. Это вселяет надежду участникам на свою востребованность как музыкантов-любителей, а также как шахтеров-профессионалов и возможность дальнейшего функционирования своей шахты. Все музыкальные композиции, исполняемые в фильме, были записаны духовым оркестром «*Grimethorpe Colliery Band*», история существования которого и легла в основу сценария фильма. Отметим удачную работу оператора, благодаря которой зрителям крупным планом показывают исполнение оркестрантов на своих инструментах, в том числе на трубах и флюгельгорне (главная героиня Глория Муллинс). Для специалистов духового искусства, особенно для дирижеров и оркестрантов, эта художественная кинолента – настоящее творческо-практическое и методическое пособие для организации своей творческой деятельности – как репетиционной, так и концертной.

Одним из самых популярных художественных кинофильмов для всех любителей музыкального искусства и духового – в частности, является художественный кинофильм в жанре комедийной драмы режиссера Душана Милича «Буча в Гуче» (2006 год создания, 94 минут трансляции, производство кинокомпании «Pallas Film» и «Film Deluxe International» с участием Болгарии, Австралии, Германии и Сербии). Этот фильм захватывает не столько традиционным любовным сюжетом, сколько праздничной атмосферой ежегодного фестиваля трубачей в маленьком городке Гуче, на который съезжаются лучшие трубачи Сербии и даже мира. Каскад эмоционального и темпераментного исполнения духовой музыки, головокружительные и зажигательно-темпераментные пассажи соревнующихся между собой трубачей не оставляет равнодушными зрителей этой киноленты, которую можно именовать и как художественно-научно-популярный кинофильм для массового зрителя, и как наглядное учебно-методическое пособие – для музыкантов духовых оркестров.

Отметим, что художественные возможности трубы зафиксированы и в многочисленных документальных кинолентах. Среди них – полнометражный документальный фильм «Соло трубы» (1986) режиссера А. Иванкина по сценарию Льва Рошаля, в котором зрители могут восхищаться звучащим соло трубы во фрагменте знаменитого марша из оперы Дж. Верди «Аида» (дирижер – Народный артист СССР А.Ш. Мелик-Пашаев).

Продолжая анализ автобиографичных фильмов о ведущих трубачах, отметим, что в 1996 году студией «Белтелерадиокомпания» был выпущен документальный фильм режиссера С. Щеглова «Соло для трубы. Эдди Рознер» о первом государственном эстрадном оркестре Беларуси и жизненном пути его руководителя, легендарного джазового музыканта и трубача-виртуоза Э. Рознера. Для профессионалов-трубачей этот фильм также является своеобразным мастер-классом великого Маэстро, как и архивно-хроникальный документальный фильм «Джазмен из Гулага» («Le jazzman du goulag»), созданный в 1999 году французским режиссером Пьером-Анри Сальфати [12].

В 2012 году кинематографистами Беларуси был снят жанровый хронико-документальный фильм «День трубача» (сценарий Юрия Игруша, оператор – Никита Пинигин, режиссер – Никита Пинигин и Сергей Макаров; хронометраж – 29 минуты показа). Эта кинолента повествует о том, что в Беларуси живет и работает человек, имеющий профессию, которой нет больше ни у кого в Беларуси. Ежедневно, преодолев 120 ступенек, на пожарную каланчу города Гродно взбирается трубач-сигналист в форме образца XIX века, чтобы в полдень исполнить свой сигнал. Прежде чем стрелки покажут полдень и начнут бить колокола башенных часов, свое соло играет трубач. Мотивацией для написания сценариста был, вероятно, не только сам факт игры трубача на башне в Гродно, но и исторический аналог игры трубача на Мариацкой башне в Кракове, с которой уже свыше 600 лет в начале каждого часа трубач исполняет хейнал (сигнал времени) на четыре стороны мира. Согласно легенде, трубач, который своим сигналом предупредил горожан о приближающихся врагах, был убит татарской стрелой, но по каким-то причинам польские кинематографисты в своем творчестве пока не отразили такой показательный героический эпизод. Отметим, что фильм белорусских кинематографистов «День трубача» не только был по достоинству оценен почитателями и специалистами духового искусства Беларуси. Так, на Международном католическом фестивале христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат-2012» в Минске этот фильм стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа», и, кроме этого – он был включен в информационную программу Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» (Россия). Но самая уникальная работа документальных кинематографистов по популяризации такого уникального музыкального направления, как джазовое искусство, – это, безусловно, эпохальный документальный сериал режиссера Кена Бёрнса «Джаз» по сценарию Джеффри Уорда производства «Florentine Films», WETA-TV, Би-Би-Си и Пи-Би-Э. Фильм состоит из

двенадцати серий, каждая из которых – пятьдесят восемь минут последовательных встреч кинозрителей с таким музыкальным феноменом, как джаз. Кинофильм Кена Бёрнса «Джаз» – это первая полномасштабная история джаза, который стал своеобразным символом XX века. В сериал вошло 75 интервью, около 500 музыкальных фрагментов, 2400 фотографий и свыше двух тысяч фрагментов архивных киносъёмок, часть которых никогда не демонстрировалась. Документальный сериал «Джаз» снимался на протяжении шести лет и составил бюджет в 13 млн. долларов (самый дорогой документальный фильм в истории кинематографа). Отметим, что, например, аналогичная тематика проекта Мартина Скорсезе в документальном сериале «Блюз» состоит из семи самостоятельных фильмов и киноматериал каждого из них объединяет общая тема, вынесенная в тематическое название. А панорама эволюции джазового искусства в сериале Кена Бёрнса выстроена в строгом хронологическом порядке, и каждая из серий – это конкретный временной отрезок. Американская премьера документального сериала «Джаз» Кена Бёрнса состоялась на телеканале PBS в январе 2001 года, а премьера на телеканале ОРТ – 19 апреля 2001 года на Первом канале телевидения России. Благодаря такому уникальному документальному сериалу большая аудитория смогла познакомиться с историей джаза и его лучшими представителями, в том числе и трубачами.

Таким образом, проведенный компаративный анализ исполнительства на трубе в контексте истории духового искусства и развития экранной культуры с различными примерами позволяет констатировать очевидные преимущества такого подхода и анализа. Компаративный анализ позволяет, в первую очередь – для специалистов духового, эстрадного и джазового исполнительства на трубе, получить следующие сведения:

1) наиболее полное и наглядное объективное представление об органологических, исторических путях эволюции трубы как ведущего духового музыкального инструмента;

2) изучение художественно-выразительных особенностей трубы, исполнительских возможностей трубачей и функциональном применении трубы в различных ансамблях и оркестровых коллективах: симфоническом, камерном, духовом, народном, эстрадном оркестрах и их разновидностях по составам;

3) ориентация специалистов на формирование профессиональных знаний и развитие своих творческих умений (навыки находить, собирать и систематизировать необходимую информацию по проблемно-тематическому принципу, составлять рецензии, аналитические обзоры и анализировать информацию о музыкальном искусстве и практически применять ее в своей исполнительской или педагогической деятельности);

4) фиксация и массовое тиражирование прогрессивных и художественно-значимых творческих достижений исполнителей на трубе с использованием различных форм экранного искусства: киноискусство, телевидение, видео продукция, Интернет.

2. *Волков, В.В.* Вопросы теории и практики исполнительства на трубе / В.В. Волков. – Минск: БГАМ, 1999. – 151 с.
3. *Грачева, А.* Воспоминания об Эдди Рознере / А. Грачева // Словесница искусств. – 2001. – № 9. – С. 50–52.
4. *Докшицер, Т.А.* Путь к творчеству / Т.А. Докшицер. – М.: ИД «Муравей», 1999. – 216 с.
5. *Коллиер, Дж.Л.* Луи Армстронг: американский гений / Дж.Л. Коллиер. – М.: Прессверк, 2001. – 512 с. : ил.
6. *Коротеев, А.Л.* Бытование амбушюрных духовых музыкальных инструментов в Беларуси (по материалам археологических изысканий, архивных исследований и анализа печатных изданий в контексте славянской органологии) / А. Л. Коротеев // IV Міжнар. Кірыла-Мяфодзіеўскія чыт., прысв. Дням славянскага пісьменства і культуры : матэр. чыт. (Мінск, 24-26 мая 1998 г.) : у 2 ч. / ЕГУ, Бел. ун-т культуры ; рэдкал. Пазнякоў А. У. (адк. рэд.) [і інш.]. – Минск : Бел. ун-т культуры, 1999. – Ч. 2. – С. 168–176.
7. *Коротеев, А.Л.* Типология, социокультурная значимость информационных ресурсов по проблемам духового искусства Беларуси и зарубежных стран / А. Л. Коротеев // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2008. – № 1. – С. 47-57.
8. *Карацееў, А.* Спеў пяшчотны трубы... / А.Л. Карацееў // ЛІМ. – 16 студзеня 1981. – С. 13.
9. *Левин, С.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры / С. Левин. – Ч. 1. – М.: Л.: Музыка, 1973. – 263 с.
10. *Ревенко, Ф.А.* О звуке трубача / Ф.А. Ревенко // История, теория и практика исполнительства на духовых и ударных инструментах: тезисы докладов междунар. науч. конф. – Ростов-на Дону: РИО АОЗТ «Цветная печать», 1997. – С. 126-129.
11. *Цейтлин, Ю.* Взлеты и падения великого трубача Эдди Рознера / Ю. Цейтлин. – М. : «Оникс» ЛТД, 1993. – 96 с.
12. «Джазмен из Гулага» — архивно-хроникальный документальный фильм, оригинальное название: «Le jazzman du goulag». — Авторы: Natalia Sazonova, Pierre-Henry Salfati, France, 1999, 58 min. ARTE: на французском, на немецком языках.