Дюк Эллингтон

Американский пианист, композитор (1899-1974)

«Эллингтон играет на рояле, но его настоящий инструмент — оркестр, — говорил об Эллингтоне его помощник, «альтер эго» знаменитого музыканта, Билли Стрейхорн.— Каждый музыкант оркестра для него — источник эмоций, которые он смешивает причудливо и необычно, чтобы добиться того, что называют «эффектом Эллингтона»...»

Шумный успех многих джазменов часто имел в основе лишь внешние эффекты. Но Дюка Эллингтона всегда отличало серьезное отношение к делу. Так следует относиться и к нему самому — серьезно и с уважением.

Эдуард Кеннеди Эллингтон («Дюк») родился 29 апреля 1899 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в благополучной семье среднего класса. Еще в детстве у мальчика появилась привычка по утрам, спускаясь из своей спальни по лестнице, торжественно объявлять: «А вот и я! Великий, великолепный, грандиозный Дюк Эллингтон!» Вполне вероятно, эти слова звучали не просто так... Ведь есть на свете настойчивые люди. Если такой человек скажет: «Я самый великий!» — это будет означать, что он уже и есть самый великий, остается лишь «подтянуть» действительность под уровень мыслей... Дюк бывал страшно рад, когда взрослые после его слов начинали аплодировать.

К тому же он еще с детства был глубоко набожным, а это означало, что он вряд ли собьется на кривую дорожку греха... С возрастом религиозность Эллингтона лишь возрастала. Ко всем жизненным ситуациям он привык относиться с иронией — это означало, что временные неудачи вряд ли его сломят.

Вообще, если внимательно вглядеться в этот психологический портрет, получится, что успех Эллингтона был как бы запрограммирован с детства. Оставалось только ждать, в какой именно области деятельности талант проявится.

Свое прозвище Дюк (Герцог) он получил в юности за пристрастие к щегольской одежде. С 14 лет Дюк, еще учась в школе, начал подрабатывать пианистом в ночных клубах Вашингтона. В этом же возрасте он начал сочинять музыку. Будучи разносторонне развитой личностью, Эллингтон любил не только музицировать, но и рисовать. Причем рисовал он настолько хорошо, что у него появлялись мысли стать архитектором — а когда Дюк Эллингтон закончил школу, ему предложили стипендию для занятий живописью.

Однако музыка в его жизни возобладала. В 1918 году он женился, через год в семье Эллингтонов родился сын Мерсер. В 1923 году Эллингтон с друзьями-музыкантами отправился в Нью-Йорк в поисках работы. Правда, эта поездка оказалась неудачной, и друзья вынуждены были вернуться в Вашингтон. Но год спустя они предприняли новую попытку. На этот раз удалось открыть на Бродвее бар под названием «Hollywood Club». Позже это заведение было переименовано в «Kentucky Club», a Дюк Эллингтон стал в этом баре руководителем оркестра.

В 1924—25 годах репертуар коммерческого оркестра Дюка Эллингтона состоял, в основном, из популярных тогда рэгтаймов. Собственно, это был еще не джаз, это было преддверие джаза, а сам джаз в те годы еще оставался малоизвестной новоорлеанской музыкой. Но с течением времени в оркестре Дюка Эллингтона стали появляться музыканты из Нового Орлеана, и эти люди, принеся с собой свежие идеи, определили ориентацию оркестра.

Как джазовый композитор Дюк Эллингтон впервые проявил себя в 1926 году. Довольно быстро его произведениями заинтересовался музыкальный издатель Ирвинг Миллс. По предложению этого бизнесмена было образовано акционерное общество, совладельцами которого стали Эллингтон и Миллс. Благодаря этой сделке Миллс разбогател. Но Миллс был не только талантливым бизнесменом — за время сотрудничества с Эллингтоном он написал тексты для многих мелодий композитора.

С 1927 года оркестр Эллингтона начал выступать в одном из наиболее богатых и престижных клубов Гарлема. Этот клуб назывался «Cotton Club». За пять лет работы в клубе оркестр Эллингтона превратился из начинающего скромного оркестра в ведущий джазовый коллектив Нью-Йорка. Это было серьезное и очень престижное звание. Дюк Эллингтон применял на практике придуманные им самим звуковые эффекты и приспособления для игры на музыкальных инструментах. Все это производило впечатление на слушателей, и об оркестре Эллингтона заговорили. Например, отверстия труб или тромбонов закрывались особыми сурдинами, с помощью которых получались хорошо теперь известные эффекты типа «уа-уа». Музыканты постоянно экспериментировали и порой из отдельных слогов, например, составляли музыкальные «слова», поражая слушателей оригинальностью звучания. Теперь такие эффекты считаются избитыми, но впервые в практику их ввел именно Дюк Эллингтон, которого называют отцом стиля джунглей (jungle style).

Скоро «Cotton Club» наскучил Эллингтону, и в 1933 году он и его оркестр отправились на гастроли в Лондон. Приехав в Старый свет, Эллингтон с изумлением обнаружил, что он здесь весьма популярен и вообще в Англии к нему относятся как к серьезному джазовому композитору. Особенно нравилась слушателям пьеса Эллингтона «Creole Rhapsody» (1931), которую некоторые английские критики считали произведением, определившим направление развития джаза.

Какие же приемы использовал в своей композиторской практике Дюк Эллингтон? Еще во время игры в «Cotton Club» он познакомился с талантливым негритянским композитором Уиллом Марионом Куком, от которого почерпнул многое. Уроки эти иной раз принимали неожиданные формы: например, Эллингтон напевал песню, а Кук внезапно останавливал его и командовал: «А теперь в обратную сторону!» Высказывал Кук и другие премудрости, которые обычно звучали в непринужденных разговорах. Позже эти упражнения дали результат, поскольку Эллингтон широко использовал их при написании композиций.

В 1935 году, когда неожиданно возникла мода на свинговые оркестры, основным свинговым коллективом стал оркестр Бенни Гудмена. Эллингтон не ударил лицом в грязь, и его оркестр уверенно заиграл свинговые композиции. Оркестр Дюка Эллингтона даже вошел в десятку лучших биг-бэндов свинга.

В 1939 году Дюк Эллингтон без объяснения причин разорвал все свои отношения с Ирвингом Миллсом, а также расторг контракт с фирмой «Columbia» и заключил новый контракт с фирмой «RCA-Victor». Члены коллектива Дюка Эллингтона отнеслись к этому по-разному. Не все музыканты поддержали своего лидера, и коллектив пополнился новыми свежими силами.

В принципе, обновления состава музыкантов Эллингтон не боялся, вообще спокойно относясь к определенной текучести кадров. Он всегда стремился сохранить лишь костяк, основу коллектива, чтобы гарантировать сохранность традиций. И все-таки к концу 30-х годов в коллективе наметился творческий спад. Из оркестра ушли некоторые ведущие музыканты, кое-кто умер. На их место приходили новые люди. Количественно оркестр даже порой разрастался. Так, в группу медных в 40-е годы входило шесть труб и четыре тромбона. В какой-то мере это было оправдано тем, что Эллингтон увлекался сложными произведениями, для воплощения которых он и экспериментировал с составом.

В 1943 году оркестр Дюка Эллингтона дал концерт в «Карнеги-холл». Весь сбор от концерта пошел в фонд сражавшегося против фашизма советского народа. Оркестр Эллингтона стал первым негритянским коллективом, допущенным на знаменитую сцену.

В 40-е и начале 50-х годов Эллингтон увлекся крупными концертными произведениями, причем настолько, что написал несколько оркестровых сюит и три концерта духовной музыки. Эти произведения, сами по себе весьма интересные, все же означали в чем-то отход от джаза, и, соответственно, несколько поутихло внимание публики к творчеству Дюка Эллингтона. Как следствие, поползли вниз гонорары, и это прибавило Эллингтону хлопот. Содержать оркестр при малых заработках было невозможно, Дюк вынужден был думать, как снова привлечь к оркестру внимание джазовой публики.

Это с блеском получилось в 1956 году на джазовом фестивале в Ньюпорте. Саксофонист оркестра Пол Гонсалвес так исполнил соло в одной из пьес Эллингтона, что публика просто взревела от восторга. Немудрено, что после этого фестиваля имя Дюка Эллингтона снова оказалось у всех на устах, а фотография Дюка украсила обложку журнала «Time».

В 1968 году Дюку Эллингтону было уже под 70, оркестр почти сплошь состоял из «старичков». Интересно, что коллектив по-прежнему отличался высотой духа и отличным исполнением весьма бодрой свинговой музыки.

Дюк Эллингтон — автор многих знаменитых пьес: «Caravan» (в соавторстве с X. Тизолом), «Solitude», «Satin Doll», «Mood Indigo» и множество других, всего — около 2000. В сентябре—октябре 1971 года этот оркестр приезжал на гастроли в СССР, выступил в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске. Встречался Эллингтон с А. Хачатуряном и другими прославленными советскими музыкантами.

Дюк Эллингтон всегда был превосходным мелодистом. Кроме сочинительства, он увлекался трансформацией известных мелодий, всегда оставаясь в рамках эксперимента. Он постоянно стремился выйти за рамки известных джазовых стереотипов, и это ему удавалось. Разрушая шаблоны, он всякий раз находил что-то новое. Оно приводило к развитию джаза, двигало вперед популярную музыку XX века.

Скончался Дюк Эллингтон 24 мая 1974 года.