

Леонид Утесов отмечает в эти дни три знаменательных даты: 50 лет со дня рождения, 35 лет сценической деятельности и 15-летие джаз-оркестра... Путь, который он прошел, — это путь подлинного художника, артиста большого сердца и вдохновения. Необычайная популярность и любовь самых широких масс народа по праву заслужены им.

Пятнадцатилетним мальчиком Утесов дебютировал в Одессе в 1910 году. Одесса вскоре узнала и полюбила его. В феврале 1920 года, когда Красная Армия вступила в город, Утесов создал концертную труппу и выехал на фронт для обслуживания красноармейских частей.

После выступлений в Харькове и Киеве Утесов приехал в Москву. Я помню его с первых выступлений в Театре революционной сатиры, в «Эрмитаже». Особенно интересен был Утесов в роли «газетчика» — злобного куплетиста, ежевечерне выходившего на эстраду с новыми остроумными откликами на вести, опубликованные в утренних газетах.

Роли, сыгранные Утесовым в оперетте в «Славянском базаре», показали еще большую широту его творческого диапазона. С успехом он играл Бонапарта в «Сильве», Наполеона в «Баядерке», Менелая в «Прекрасной Елене», Лорю в «Нитуш» и многие роли в других опереттах. Пресса уже в ту пору отмечала вкус и изобретательность талантливого артиста. Я думаю, что хорошо помнит Утесова и ленинградский зритель, посещавший Театр сатиры и «Свободный театр», когда Утесов перекочевывал из Москвы в Ленинград. В «Свободном театре» артист выступал и в комических, и в драматических ролях. Он был, пожалуй, первым чтецом, который принес на эстраду произведения советских авторов — Багрицкого, Уткина, Зощенко. В эти же годы, еще в период немого кино, Утесов начал сниматься в фильмах, а участие его в фильме «Веселые ребята», в киноконцертах всем памятно.

«Республика на колесах», пьеса, в которой Утесов играл главную роль, шла в Ленинграде ежедневно в течение двух лет и притом иногда по два раза на день. О выступлении Утесова в Ленинграде в роли Раскольникова один из критиков писал: «Едва только он переступил порог кабинета судебного следователя, как мы тотчас же почувствовали человека, живьем выхваченного со страниц романа Достоевского... Было бы большой близорукостью решить сейчас, какая стихия Утесову ближе: комическая или трагическая...»

Но Утесов, казалось, искал жанра, в котором можно было бы открывать доселе не открытое. Он пытался стать автором жанра нового, который позволял бы синтезировать разнообразные виды большого и сложного искусства малых форм. И в конце 1928 года он начал репетиции с созданным им джаз-оркестром.

С джазом Утесов прошел длинный путь исканий. Но всегда, неизменно, он искал одно: задушевное слово и песню, близкие сердцу народа. Всем ведь известен его афоризм: «без голоса петь еще можно, без сердца — нельзя».

Утесова по справедливости называют отцом советского джаза. За годы выступлений с джазом Утесов сыграл десять больших театрализованных спектаклей, исполнил 500 песен. Здоровые тенденции нашего джазового искусства выражаются в его творчестве с наибольшей полнотой. Он положил немало труда для того, чтобы это искусство приобрело самобытные и никакому иному джазовому искусству доселе не присущие черты. Именно на советской почве джаз очистился от трюкачества и формализма. Творчество Государственного джаз-оркестра РСФСР, руководимого Леонидом Утесовым, входит в нашу музыкальную культуру, как полноправный ее компонент.

Борьба за новую, осмысленную форму джазового искусства неразрывно связана у Утесова с постоянно утверждаемой им на эстраде высокой патриотической темой. Еще в 1931 году Утесов поставил спектакль «Джаз на повороте», в котором попытался строить программу исключительно на народной, советской

музыкальной теме. Но к подлинному успеху в решении патриотической темы артист пришел в дни, когда вынес на эстраду песни гражданской войны. Не утратив своей пламенности и боевого духа, песни эти обрели душевное, лирическое звучание. Патриотическое содержание этих песен было близко Утесову, и он хорошо сумел передать свои чувства зрителю.

Тема Родины росла и ширилась в творчестве Утесова и нашла наиболее яркое свое выражение в программах, созданных за последние годы.

Редкое сочетание талантов музыканта и драматического актера позволяет Утесову обогащать содержание песни, делать его более глубоким. В каждой своей песне Утесов не только исполнитель, но и автор, такой же, как композитор и поэт. Можно подчас удивляться большой эмоциональной подвижности артиста, способности его в каждой новой песне перевоплощаться, создавать образы лирические, комические, сатирические, драматические, трагические; вспомним хотя бы его последнюю джаз-сюиту «Салют» — от песен горя и гнева до песен сатирических и победных. И хотя больше всего говорят об утесовском юморе, но иногда, слушая драматическую по теме песню в исполнении этого артиста, действительно затрудняешься сказать, какая стихия ему ближе — комическая или драматическая.

Разговор об Утесове шире, чем разговор о джазе: он выступает как актер и когда играет в смешном водевиле, ведет конференс, поет песню. Он не только, как талантливый музыкант, ведет оркестр, но интерпретирует мелодию, проникается ее содержанием и умеет жестом, мимической игрой заразить своим настроением зрительный зал, помогает ему проникнуть в самую глубину содержания мелодии. Мы не видим, например, Утесова в лицо, когда он дирижирует оркестром, исполняющим марш «Гастелло», но как проясняет героическое звучание этого замечательного марша патетический, драматический жест Утесова-дирижера!

В дни войны талант Утесова проявился с наибольшей полнотой. Патриотическая тема, звучавшая в творчестве артиста, находит живой отклик в самых широких слоях нашего народа, среди героев-воинов, среди тружеников тыла. Утесов побывал на фронте, проехал всю страну от Кронштадта до крайних точек советского Дальнего Востока.

Пять программ создал Утесов за время войны, и последняя — большая победная сюита «Салют», которая передает чувства и мысли людей, прошедших великий путь от первых хмурых дней войны до победных салютов, — замечательный плод творческого труда Леонида Утесова и руководимого им талантливого коллектива.

Многoletний труд Утесова в искусстве на днях отмечен высокой правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени. Представители самых различных областей и жанров театра и музыки вместе с широкими кругами зрителей с интересом ждут новых творческих работ мастера советской эстрады.