

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ ШАГАЯ

К 70-летию со дня
рождения Л. О. Утесова

«Что в ней, в этой песне?
Что зовет и рыдает, и хватает
за сердце?..».

Н. В. Гоголь.

МОЖНО не сомневаться, что семидесятилетие со дня рождения старейшины выдающихся исполнителей-песенников нашей многонациональной социалистической Родины — Леонида Осиповича Утесова — в эти дни найдет горячий приветственный отклик в сердцах многих миллионов искренних почитателей его самобытного и яркого таланта.

Великолепный комедийный и опереточный актер, оригинальный куплетист-сатирик, юморист и танцор-эксцентрик, вдохновенный рассказчик, киноактер, тонкий музыкант и лирический певец, — вот уже шестой десяток лет он неколебимо несет усаянную не только розами, но порой и колючими шипами, свою напряженную артистическую вахту.

Две примечательные особенности свойственны многогранному искусству этого изумительного мастера советской эстрады: непрестанное юношеское стремление к новизне и подлинно проникновенная музыкальность.

С 1921 года Л. О. Утесов занимает уже видное положение в различных театрах Москвы и Ленинграда. Он играет в театрах оперетты и сатиры, выступает на эстраде с чтением про-

изведений Н. Гоголя, И. Бабеля, Э. Багрицкого, М. Зощенко, И. Уткина.

В 1927 году после успешного турне по прибалтийским странам, тогда еще не входившим в состав СССР, он едет в Берлин и Париж. Здесь артист выступал в клубах советских колоний, а также знакомился с новой для нашей страны джазовой музыкой. Здесь-то у него и возникла мысль о создании джазового оркестра.

Еще два года — и в 1929 году рождается первый в нашей стране театрализованный джаз под руководством Леонида Утесова. С этого момента можно уже отметить, что артистический успех Л. О. Утесова быстро перешел в новое качество — он начал приобретать характер всенародной популярности.

БЫЛО бы неправильно полагать, что особую популярность Л. О. Утесову приносило отсутствие в советском эстрадном искусстве крупных артистических сил, пользующихся широкой известностью у массового зрителя. Это легко опровергнуть, назвав многие имена. Широкая популярность искусства Л. О. Утесова прежде всего связана с тем, что именно он открыл нашему народу особый и очень своеобразный мир джазовой музыки.

Неоценимая заслуга Л. О. Утесова состоит в том, что он сумел объективно оценить подлинные худож-

ственные возможности джазовой музыки, заинтересовать советских композиторов и поэтов идеей создания советской песенной лирики, дать решительный бой мешанской песенной макулатуре.

Трудно было и вести схоластические споры о пользе музыки симфонической и «вредности» джазовой. В том, что в наше время наметилось сближение противоположных точек зрения в этом вопросе, несомненно заключается вторая неоценимая заслуга Л. О. Утесова. Именно он со своим джазом наглядно доказал, что хорошая джазовая музыка является предметом большого музыкального искусства.

КОГДА, наконец, общими усилиями поэтов, композиторов, певцов-исполнителей создание советских песен стало явью — главная задача состояла уже в организации их массовой пропаганды. И в этом важнейшем деле Л. О. Утесову принадлежит третья огромная заслуга: именно он со своим джазом возглавил пропаганду советской песни. В искусстве пения всеобъемлюще раскрылся и расцвел обаятельный лирический талант и высокая гражданственность этого артиста-певца, убедительное и эмоциональное мастерство которого всегда шло и идет от его сердца, легко достигая сердец слушателей.

До начала Великой Отечественной войны, проработав со своим джазом одиннадцать с половиной лет, Л. О. Утесов создал одиннадцать театрализованных представлений, каждое из которых, несмотря на отдельные неудачи, всегда представляло новый важный шаг в развитии советской джазовой музыки и пропаганде новых советских песен.

УЖЕ первая программа нового коллектива — «Теаджаз», носившая несколько декларативный характер, заключала в себе элементы подлинного новаторства: концерт превратился в театрализованное эстрадное представление, душой которого стал, конечно же, сам Л. О. Утесов. Его искусство блистало в этой программе самыми разнообразными гранями: он оригинально дирижировал оркестром, играл на скрипке, читал стихи, конферировал, пел, танцевал. Зрители уходили из зала под звуки великолепной прощальной песенки «Пока, пока...», оставшейся популярной до наших дней. Выходя на улицу, зрители не только слышали эту песню, но и видели на экране ее исполнителей. Огромный успех в этой программе выпал на долю мелодекламации «Контрабандист» (на известный текст Э. Багрицкого), а также ставших вскоре очень популярными песен «Чикита» и «Где б ни скитался я».

В рамках газетного очерка невозможно описать все программы. Скажу только, что многие из них были отмечены значительными творческими находками. В этих программах заключалась идея полного отказа от стиля западного джаза. Они способствовали быстрейшему внедрению в наш музыкальный

быт массовых советских песен; довели до высокого совершенства исполнительскую музыкальную культуру джаза; привлекли к творческому содружеству с коллективом лучших советских композиторов во главе с И. О. Дунаевским поэтов В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, М. Светлова, А. Твардовского и многих других. Вокальный и оркестровый репертуар джаза непрерывно обогащался. Его музыкальным кредо стало народно-песенное начало, а идейно-философской направленностью — отражение советской социалистической действительности. Здесь родились ставшие знаменитыми великолепные оркестровые рапсодии, построенные на песенных темах народов СССР, в различных жанрах находили художественное отражение важные в жизни страны и народа события. Здесь выработалось умение активно средствами искусства бороться плечом к плечу с народом в тяжелые годы Великой Отечественной войны, воодушевлять этим искусством солдат и офицеров на фронтах, почти на поле боя...

В ТЕКУЩЕМ месяце Леонид Осипович со своим оркестром выступал неоднократно в Москве с новой программой, называющейся «Перелистывая страницы». По названию легко понять ее содержание. Она полностью характеризует большой творческий путь замечательного мастера советской эстрады и его коллектива за тридцатипятилетний период времени.

В этой программе вновь в полную силу звучат полובившиеся народу, не подверженные старению песни из чудесного кинофильма «Веселье ребят» — первоклассной джаз-комедии с участием в главной роли Л. О. Утесова и всего оркестрового коллектива: мы говорим о песнях «Марш веселых ребят» и «Сердце». Звучат в ней и многие другие песни, хорошо известные миллионам людей на всем земном шаре, часто передаваемые по радио и телевидению.

Почти в каждом доме нашей необъятной социалистической страны всегда имеются пластинки либо магнитофонные ленты с записями неповторимых по своей тонкой художественной передаче лирических и шуточных песен в исполнении Л. О. Утесова, таких, как «Песнь о Родине», «Каховка», «Пароход», «Все хорошо», «Партизан Железняк», «Полюшко», «Тачанка», «Служили два друга», «Жди меня», «Мы простимся с тобой у порога», «Коса», «Темная ночь» и многие другие.

Сейчас в нашей стране существует и успешно работает ряд хороших джазовых оркестров, в частности достигший больших художественных результатов оркестр под управлением Олега Лундстрема.

Но оркестр, созданный Л. О. Утесовым, и в наши дни продолжает оставаться самым лучшим, подлинным флагом джазовых коллективов.

И в этом — доказательство неуязвимости искусства большого художника, сердце которого до сих пор еще полно творческого огня и в лексиконе которого, как и в песне, которую он так чудесно поет, а мы хорошо помним и любим, слову «покой» нет места.

Э. ЧЕРКАССКИЙ.