

Выставка «Слово о джазе: русский джазовый самиздат второй половины XX века»

В СССР публиковали крайне мало книг о джазе: этот вид музыкального искусства не раз оказывался в нашей стране в непростом положении. Приходящие с буржуазного Запада новые явления культуры в Советском Союзе долго встречали в штыки – как идеологически чуждые. Не раз попадал в эту категорию и джаз. Его играли в СССР с 1922 года, но отношение к джазу часто менялось: его то поддерживали (в СССР и в ряде союзных республик были созданы даже Государственные джаз-оркестры), то боролись с ним. Поэтому о публикации литературы, посвящённой джазу, речь долго не шла. Только после середины 1950-х начали выходить отдельные книги и журнальные статьи. Но джазовое движение в СССР росло и ширилось, к нему присоединялись всё новые поколения талантливых музыкантов, и литературы о джазе отчаянно не хватало.

Музыкантам и их слушателям не хватало знаний о мировом джазовом искусстве, поэтому было важно ввести в оборот на русском языке важнейшие зарубежные тексты о джазе. Но государственное книгоиздание с этой задачей не справлялось. Отсюда – не имеющее аналогов в мире движение **«джазового самиздата»**, начавшееся в первой половине 1960-х деятельностью **«Группы изучения джаза в СССР»** (ГИД СССР) – неформального сообщества переводчиков-любителей, которые, зачастую даже никогда не встречаясь друг с другом, в разных городах переводили зарубежные книги и через почтовую переписку распространяли переводы среди «своих» в десятках машинописных копий. Усилиями основателей этого движения – **Юрия Сигова** (1932-1965), рано умершего инженера из Ростова-на-Дону, и подхватившего его знамя воронежского профессионального переводчика **Юрия Верменича** (1934-2016) – были переведены и распространены внутри джазового сообщества десятки книг, составлявшие важную часть мирового корпуса литературы о джазе. Некоторые из этих переводов уже в постсоветскую эпоху, в 1990-2020-

е гг., были выпущены и «официальным», типографским способом. Их было всё равно недостаточно, но они были.

По-другому вышло с документированием советского джазового движения: на всю страну существовало всего несколько самостоятельных даже не журналов, а «бюллетеней», в которых энтузиасты с мест пытались для крайне узкой аудитории вести летопись джазовой жизни. Центральным «органом» такого рода был ленинградский бюллетень «**Квадрат**». Его с 1967 по 1984 гг. издавал в машинописных копиях журналист **Ефим Барбан** (р. 1935) под крылом городского джаз-клуба «Квадрат», во главе которого стоял беззаветный энтузиаст **Натан Лейтес** (1937-2013).

В представленных на выставке экземплярах «Квадрата» собраны избранные материалы по истории российского джаза, публиковавшиеся в 60-80-е годы прошлого века на страницах легендарного неофициального самиздатского машинописного журнала – первого периодического издания о джазе на русском языке. Журнал издавался в Ленинграде первоначально под эгидой одноименного джаз-клуба и распространялся среди джазовых критиков, музыкантов и джазфанов. Материалы «Квадрата» были уникальной возможностью знакомиться с миром отечественного и зарубежного джаза в эпоху острого дефицита джазовой информации. В журнале печатались ведущие российские джазовые критики и музыковеды, публиковались аналитические и теоретические статьи, рецензии на джазовые грамзаписи, списки лучших музыкантов в своих инструментальных категориях. Его редактором был известный джазовый критик и теоретик Ефим Барбан. Благодаря «Квадрату» удалось задокументировать и сохранить огромный (двадцатилетний) пласт истории российского джаза, который пришелся на пик его развития и популярности. Журнал заложил основы отечественного джазового музыкознания и серьезной джазовой критики.

Параллельно, группой энтузиастов, во главе с Николаем Дмитриевым, увлекавшихся новым джазом, стали выпускать журнал под названием «Дело №...» в формате фотографий, скреплённых степлером. На выставке представлены 7 выпусков данного фотожурнала.

Также на выставке представлены сборники Джаз-клуба МВТУ им. Баумана «МВТУ-джаз».

Отдельной строкой выпускались редкие книги отечественных авторов, которые в то время не очень были интересны официальным издательствам. Прежде всего, это большой труд питерского ревнителя авангардного джаза Ефима Барбана «Черная музыка, белая свобода», вышедшая в самиздате в 1977 году тиражом 70 экземпляров. А лет через 30 она появилась, выпущенной в издательстве «Композитор».

Барбан, Е. С. Черная музыка. Белая свобода. Музыка и восприятие авангардного джаза. – С.-Петербург: Композитор, 2007

Ефим Семёнович Барбан (21.01.1935) в 1958-м вошел в первый ленинградский джаз-клуб «Д-58» и стал самым информированным и авторитетным лектором по современному джазу. В дальнейшем он выступал в джаз-клубе «Квадрат», организовал выпуск самиздатовского одноименного журнала (1966-84), входил в жюри фестивалей и конкурсов. В 1979-м – основал «Клуб современной музыки». Участвовал в самых известных симпозиумах и конференциях (Таллинн, Новосибирск). В 1984 году Барбан эмигрировал в Лондон. С 1985-го служил сотрудником русской службы Би-би-си, под псевдонимом Джеральд Вуд вел программы «Музыкальная студия» и «Джаз-клуб». С 2005 года – лондонский корреспондент газеты «Московские новости».

В те времена фри-джаз был частью музыкального андерграунда, частью альтернативной, или второй, культуры. Во всем мире фри-джаз был эзотерической, непопулярной музыкой, обслуживающей узкую социальную

группу. Социальные и эстетические предпосылки ее возникновения подробно рассмотрены в книге.

Похожий сюжет был у книги воспоминаний Аркадия Михайловича Котлярского, первого, со дня основания оркестра, тенориста «Тea-джаза» Леонида Утесова, «Спасибо джазу» с предисловием Генриха Романовича Терпиловского в 1984 году.

Котлярский, Аркадий Михайлович. Спасибо джазу: (воспоминания старого утесовца) / Аркадий Котлярский. - Ленинград: Худож, лит. Ленинградское отд-ние: ЛКК «Редактор», 1990.

Котлярский Аркадий Михайлович – российский музыкант, саксофонист, джазмен. Родился в семье ювелира в Тихвине. Окончил Ленинградский музыкальный техникум. В 1930 г. был приглашен Л. Утесов в свой оркестр, в котором служил 32 года. Был солистом на тенор-саксофоне, исполнял в этом качестве несколько шедевров, а также участвовал в вокальных номерах. Эмигрировал в США, затем переехал в Канаду.

Вместе с джаз-оркестром Л. Утесова выступал на Волховском и Ленинградском фронте. Ансамбль подарил два самолета с названием «Веселые ребята».

Хотя в 1980-е гг. советские издательства и начали издавать некоторые важные книги о джазе, самиздат фактически угас только под конец истории СССР, потому что потребность в джазовой литературе советское книгоиздание до своего конца так и не смогло удовлетворить.

Только в конце прошлого века началась новая глава в развитии отечественного джазового искусства - уже с собственным книгоизданием, периодикой, лейблами (музыкальными издательствами) и даже радиовещанием.

Выставка подготовлена сотрудниками Автономной некоммерческой организации популяризации джазового искусства **«Центр исследования джаза»** (г. Ярославль). Центр – общероссийское общественное учреждение, которое занимается собиранием, сохранением, каталогизацией, введением в оборот материалов по истории джаза в нашей стране: документов, рукописей, переписки, нот, интервью, фотографий, аудиозаписей, видео- и киносъёмок. Второе важнейшее направление деятельности – исследовательская и образовательная работа с этими материалами, а также организация доступа к ним для максимально широкого круга людей – то, есть, в конечном счёте пропаганда истории отечественного джазового искусства. Фонды Центра находятся в Ярославле, но работа ведётся по всей России. Центр возглавляет художественный руководитель Ярославского городского джазового центра и старейшего в России джазового фестиваля «Джаз над Волгой» **Игорь Гаврилов**, а научной работой Центра руководит историк джаза, главный редактор журнала «Джаз.Ру» и преподаватель московской Академии джаза Кирилл Мошков.

На выставке, которая будет работать с 20 марта по 12 апреля 2026 года, представлено 44 документа.