

Перевоплощения легендарного саксофониста

К юбилею Алексея Козлова вышло в свет сразу три солидных издания

Этой осенью российский саксофонист, знаменитый основатель и бессменный лидер ансамбля "Арсенал", Алексей Козлов отметил свое 70-летие. К этой дате в издательстве "Эксмо" была опубликована его книга, студия "Berg Sound" выпустила двойной DVD, а Школа менеджеров "Арсенал" — целую серию компакт-дисков.

Большую часть книги под названием "Джаз, рок и медные трубы" составляет расширенная версия книги "Козел на саксе", которая вышла в 1998 году в издательстве "Вагриус". Здесь факты личной биографии находятся в неразрывной связи с биографией творческой. Кроме того, это документ эпохи, отражающий ключевые ее моменты с исторической достоверностью. Кстати, параллельно в подобном жанре работал председатель нынешней Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский (его "Автобиография" издана годом раньше "Козла на саксе"). Аналогия, между прочим, не случайная: в то время как Екимовский осваивал все новые техники и направления современной академической музыки, постоянно модифицируя свой стиль вплоть до постмодерна, Алексей Козлов, по сути дела, занимался тем же, но преимущественно в области музыки альтернативной — джаза, рока, этники, хип-хопа, одно время особенно увлекся брейк-дансом, всевозможными музыкальными шоу и т.д., а потом неожиданно повернул к классике, новой простоте и, наконец, к тому же постмодерну, только с другой стороны. Противоположности, бывает, сходятся...

Последняя книга Алексея Козлова начинается с детального описания военных и послевоенных лет — в са-

мом начале можно найти чуть ли не полную антологию дворовых детских игр того времени, причем не всегда безобидных. Затем — Московский архитектурный институт, поездки в колхоз на картошку... Вскоре повествование переходит в иную плоскость — все, связанное с джазом, всерьез началось с того момента, когда Козлов впервые взял в руки саксофон (а случилось это в 1957 году). Осваивал инструмент самостоятельно, начинал с американских джазовых стандартов. Но потом увлекся хард-бопом и авант-джазом, организовал квартет с Александром Пищиковым, Юрием Маркиным и Владимиром Васильковым, который играл политональный фанки-джаз, атональный фри-джаз... И все же главным проектом Алексея Козлова и по сей день остается джаз-роковый ансамбль "Арсенал", полностью созданный в 1973-м и признанный властями только в эпоху горбачевской перестройки. В книге рассказывается о разных периодах в жизни этого коллектива — от подвала ДК "Москворечье" до клуба "Форте".

На страницах книги мы встречаемся не только с джазовыми, но и с академическими музыкантами — Дмитрием Шостаковичем и Гией Канчели, Юрием Саульским, Германом Лукьяновым и Леонидом Утесовым, Дюком Эллингтоном и Дэйвом Брубеком, Доном Черри и Декстером Гордоном... Вероятно, не всем известно, насколько серьезно Козлов знаком с классической музыкой, в том числе и современной. А между тем он играл с Квartetом имени Д.Шостаковича, с Юрием Башметом, Алексеем Любимовым, по приглашению Г.Рождественского исполнил соло на саксофоне в Девятой симфонии Альфреда

Шнитке, интересовался творчеством таких авторов, как Шёнберг, Берг и Веберн, Мессиян, Лютославский и Пендерецкий, Ноно и Берио, Айвз и Кейдж, да и нашими классиками авангарда — Шнитке, Денисовым и Губайдулиной. И все это слышно в его музыке, часто контрастной в стиле-вом отношении или же представляющей собой нечто вроде сплава различных направлений. Скажем, главная композиция компакт-диска "Опасная игра" начинается с темы в духе свободно понятой додекафонии: в пределах небольшого соло сконцентрированы все 12 звуков хроматической гаммы (как оказалось, эту сложнейшую композиционную технику Козлов изучал специально). А затем додекафонию вытесняет стилистика джаз-рока.

В новую книгу Алексея Козлова

также входят девять никогда не публиковавшихся автобиографических рассказов и статьи, посвященные самым разным проблемам и феноменам — от наркомании до искусства импровизации. Мне, как музыковеду, наиболее интересна статья "Откуда берутся стили?" с подзаголовком "Некоторые соображения по поводу факторов, влияющих на возникновение музыкальных направлений". Козлов считает, что эти факторы — политические, экономические и социальные.

В целом книга "Джаз, рок и медные трубы" написана простым, доступным языком (местами даже с использованием неформального жаргона) и, что немаловажно, иллюстрирована большим количеством фотографий, в том числе из личного архива.

Видеоиллюстрация к книге — одноименный двойной DVD продолжительностью пять с половиной часов, в который вошли редкие исторические кадры, записанные самим Козловым с экрана обычного советского телевизора на бытовую видеомагнитофон, но не только. Здесь история "Арсенала" и его лидера, рассказанная им самим, начиная с 60-х годов прошлого века. Есть совершенно уникальные кадры середины 80-х, где "арсенальцы" не только играют, но и танцуют брейк-данс, двигаясь, как роботы (тогда ансамбль чуть не расформировали), есть записи, где в тревожное время начала 90-х Алексей Козлов играет перед Белым домом и на Андреевском спуске у стен Кремля в поддержку Ельцина, а еще — на джем-сейшн с Дэйвом Брубеком, приехавшим в Москву в 2000 году.

Алексей Козлов — один из немногих художников нашего времени, ориентированных политически и социально. В книге он пишет о теракте 11 сентября 2001 года так, как если бы это касалось лично его. Однако эта тенденция сказывается все меньше. В последнем из семи компакт-дисков (серия называется "Алексей Козлов и ансамбль "Арсенал") — "Седьмое воплощение" — много размышлений в духе восточной эзотерики и в особенности индийской философии, которой Козлов интересовался всегда (дважды он посетил Индию, был период, когда в ансамбле использовался индийский ситар). С одной стороны, "Седьмое воплощение" — это очередное перевоплощение "Арсенала" (и стилистическое, и в плане состава), с другой — конкретного человека. Альбом, завершающий всю серию (а это практически полный ау-

диоархив "Арсенала"), — целиком авторский, сам Алексей Козлов говорит, что теперь ощущает себя прежде всего композитором (между прочим, среди джазовых музыкантов композиторов в полном смысле слова не так уж много). В этом альбоме есть пьеса "День рождения", которую Козлов сочинил 13 октября, в день своего рождения. "Последние годы эта дата приносит мне, как и многим немолодым людям, непреодолимое чувство грусти, — пишет он в аннотации. — Чтобы заглушить его, я с утра сел за синтезатор и стал просто что-то наигрывать. Так и появилась эта пьеса... Обычно мы стараемся не думать об уходе из земной жизни, отгоняя эти неприятные мысли. Но, согласно Веданте, этот момент на самом деле является Днем рождения, возвращением к жизни в другом, Божественном мире". То есть существуют два дня рождения, непременно связанные со смертью в одном из двух миров. В начале и в конце последнего диска слышатся стрекот цикад и отдаленные человеческие голоса на фоне "космической музыки" электроники, какой-то доисторический, бесконечно длящийся звук "ля" — вполне подходящая среда для таинственного перехода.

Возможно, секрет столь долгой жизни "Арсенала" — в его постоянной изменчивости, постоянных "перевоплощениях"; что исходит, конечно же, от его руководителя. По словам Алексея Козлова, впереди — новые идеи и замыслы, которые он не стал раскрывать (существует примета, что иначе они не реализуются), но которые, по его же словам, радикально отличаются от предыдущих.

Ирина СЕВЕРИНА