

Творческая деятельность джаз-маэстро Олега Лундстрема в Китае

Сяо Юань Юань

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

Лундстрем Олег Леонидович как музыкант и дирижер объездил множество городов России и мира, в прессе неоднократно появлялись сводки новостей, посвященные ему. Больше сотен тысяч зрителей посетили концерты, миллионы слушали по радио и смотрели по телевидению выступления блестящего оркестра Олега Лундстрема. Многие годы маэстро и его коллектив являлись неизменными участниками крупных международных джазовых фестивалей. Китайские годы музыкальной жизни Олега Лундстрема – важная страница его творчества. Музыкальный путь дирижера начался в Китае: в Харбине был образован первый джазовый музыкальный коллектив, который приобрел широкую известность в Шанхае. Со своим оркестром О. Лундстрем повторил путь самого Эллингтона – от небольшого любительского ансамбля до лучших танцзалов мира, только Эллингтон покорял Америку, а Лундстрем – Харбин.

Ключевые слова: Харбин, Шанхай, Олег Лундстрем, джазовая музыка, джаз-бэнд, джазовый оркестр.

(Искусство и культура. – 2017. – № 3 (27). – С. 34–38)

Creativity of Jazz Maestro Oleg Lundstrom in China

Xiao Yuanyuan

Educational Establishment "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk

Oleg Lundstrom as a musician and conductor travelled about many cities of Russia and all over the world; news reports dedicated to him appeared in press many times. More than hundreds of thousands of spectators attended the concerts; millions of people listened to the radio and watched the performances of Oleg Lundstrom's brilliant orchestra on television. Maestro and his team were invariable participants of great international jazz festivals for many years. The Chinese years of Oleg Lundstrom's musical life are an important page of his creativity. The musical way of the conductor began in China: the first jazz musical group was founded in Harbin and gained wide popularity in Shanghai. O. Lundstrom with his orchestra repeated the way of Ellington – from a small amateur ensemble to the best ballrooms of the world. The only difference was that Ellington conquered America, while Lundstrom – Harbin.

Key words: Harbin, Shanghai, Oleg Lundstrom, jazz music, jazz band, jazz orchestra.

(Art and Cultur. – 2017. – № 3 (27). – P. 34–38)

Джазовая музыка в Китае впервые заявила о себе в Шанхае, получила развитие во многих городах, среди которых Харбин также является одним из центров джаза в Китае, большое значение для развития которого имела творческая деятельность русского музыканта Олега Лундстрема. Целью данной статьи является научное осмысление творческой деятельности О. Л. Лундстрема в Китае.

Первые ростки джазовой музыки появились в 30-е годы XX века в Харбине. Как говорил философ Фэй Линь, «в любом месте скопления людей всегда есть музыка» [1]. Вслед за социальными изменениями была открыта новая страница в музыкальной истории Харбина, который был известен как «музыкальный город». После «опиумной войны» 1840 г. китайская династия Цин и царская Россия подписали Союзный договор, по которому Россия получала особые права на строительство железной дороги на Северо-Востоке Китая, вследствие чего Харбин стал центром распространения иностранной культуры и искусства в будущем. Благодаря строительству

КВЖД, здесь появляются христианские храмы, полицейские управления, различные инстанции, рабочие, торговцы, музыканты и просто любители музыки, имеющие музыкальное образование и отличающиеся музыкальным талантом.

В 1902 г. управление КВЖД активно набирало большое число рабочих в Северо-Восточном и Центральном Китае, в результате чего численность китайских рабочих на строительстве железной дороги возросла до нескольких сотен человек. Благодаря взаимным усилиям работников и технологов с российской и китайской сторон, 14 июля 1903 г. строительство КВЖД было завершено, и дорога была запущена в эксплуатацию. С учетом обеспечения социальных гарантий на базе развития экономики управление КВЖД стало уделять больше внимания культурной жизни сотрудников и жителей окружающих территорий, и в апреле 1908 года Второй струнно-духовой оркестр Амурской железной дороги был переведен в Харбин для создания симфонического оркестра управления КВЖД в Харбине.

Адрес для корреспонденции: e-mail: хуу19861102@163.com – Сяо Юань Юань

После Октябрьской революции в России была установлена власть Советов, и в Харбин переселились некоторые представители капиталистического класса, военные чины и представители ведомств по делам культуры, интеллигенция. Количество русских переселенцев в Харбине выросло с 43091 человека в 1912 г. до 130000 человек в 1920 г. [2, с. 7]. Увеличение русских переселенцев в некотором смысле стимулировало культурное развитие. 2 декабря 1911 г. был создан клуб КВЖД, в музыкальной жизни населения появился новый центр культуры. С течением времени музыкальные события стали разворачиваться более активно: деятельность симфонического оркестра, оперы и церковного хора свидетельствовала о насыщенной художественной жизни города. Появление и развитие зарубежной музыки в Харбине преимущественно находилось под влиянием соседней России, 17 ноября 1907 г. начальник управления КВЖД Д. Л. Хорват созвал 120 представителей различных слоев русских переселенцев, где был принят «Устав самоуправления» и, таким образом, создан совет самоуправления города, в результате чего наступил новый исторический этап в музыкальной культуре переселенцев в Харбине. Еще одной причиной, стимулировавшей увеличение численности русских переселенцев и музыкантов в Харбине, было то, что Устав самоуправления больше соответствовал интересам русских жителей. К 1920 г. количество магазинов, открытых ими в Харбине, выросло до 1310, тогда как количество магазинов, открытых переселенцами из Японии, Англии, США, Франции, Германии и Италии, только приблизилось к сотне. Эти государства создавали «торговые союзы», что привело к превращению Харбина в настоящий центр международной торговли, что стало важным условием для становления города в качестве международного музыкального центра [2, с. 28].

Для удовлетворения музыкальных запросов русских жителей в мае 1921 г. в Харбине было основано первое высшее музыкальное учебное заведение, в июле 1925 г. был создан второй музыкальный вуз – «Высшее музыкальное училище Глазунова», в октябре 1927 г. был открыт третий музыкальный вуз – «Музыкальные курсы Харбина», а в 1929 г. – «Харбинское музыкальное училище», которое стало четвертым. Вкупе с появлением частной системы музыкального образования, созданной русскими эмигрантами, эти учреждения образования вырастили множество замечательных китайских музыкантов.

В 1934 г. в Харбине возникает джазовый музыкальный коллектив, в составе которого были не только русские, но также и студенты Харбинского промышленного университета. Организатором коллектива выступил джазовый музыкант, академик Российской академии искусств, создатель оркестра, носившего его имя, народный артист, обладатель национальных премий, почетный доктор Международной академии Сан-Марино, «персона года» в 1998 г. по версии Американской библиотечной ассоциации, Лундстрем Олег Леонидович. Он прославился в России как музыкант и дирижер, объездил множество городов в России и за

ее пределами, в российской прессе неоднократно появлялись, посвященные ему, сводки новостей. Однако немногие знают, что его музыкальный путь начался в Китае, созданный и возглавляемый им самый старый джазовый музыкальный коллектив впервые в мире был образован в китайском Харбине, приобрел известность в Шанхае, а также оставил свой след в Циндао, Ухане и многих других китайских городах. В общей сложности Лундстрем прожил в Китае 25 лет. Когда в 30–40-х годах прошлого столетия в Шанхае к оркестру Лундстрема пришла известность, китайские СМИ назвали его «королем дальневосточного джаза» [3].

Семья, годы обучения в Харбине и начало музыкального пути Олега Лундстрема. Олег Лундстрем родился в 1916 г. в городе Чита, его предки были шведами, переселившимися в Россию. Лундстрем является типичной шведской фамилией. В 1921 г. вместе с родителями он переезжает в Харбин. Его отец преподает физику в торговом колледже КВЖД, затем становится преподавателем в Харбинском промышленном университете. Торговый колледж управления КВЖД в то время был одним из лучших русских учебных заведений на Дальнем Востоке, и, естественно, сам Лундстрем получал образование здесь же. По его воспоминаниям, именно в это время он начал свой музыкальный путь: «Здесь можно было найти все, что пробуждало индивидуальность и музыкальные способности: струнный оркестр, симфонический оркестр, русский оркестр, итальянский оркестр из Неаполя и прочие по стилям музыкальные коллективы, а также специальные курсы по обучению игре на музыкальных инструментах» [4]. Музыкальные способности Олега и его брата Игоря, который был младше на один год, брали истоки в семье: хотя их отец и не был профессиональным музыкантом, но хорошо играл на фортепиано, а их мать красиво пела и играла на гитаре. Семья Лундстремов жила в общежитии при торговом колледже, Олег и Игорь пели в хоре колледжа. Когда ему исполнилось 12 лет, он стал учиться музыке у скрипача Шиферבלата, тем самым начав свой музыкальный путь. В 1932 г. после окончания торгового колледжа Олег поступает в Харбинский промышленный университет на отделение электромеханики, одновременно – в Харбинское музыкальное училище, открытое специально для русских жителей города, чтобы учиться игре на скрипке.

В это время в учебных заведениях Харбина собралось множество музыкантов, певцов, исполнителей русского происхождения, и Лундстрем получил очень хорошее музыкальное образование. Хотя его основным занятием тогда было обучение по специальности в Харбинском промышленном университете, но по вечерам он часто играл на танцевальных вечерах в университете. Однажды Лундстрем случайно услышал еще не достаточно популярную в то время музыку Дюка Эллингтона, но в особенности композиция «Dear Old Southland» заставила молодого Лундстрема влюбиться в джазовую музыку, причем эта любовь осталась с ним на всю жизнь. После этого Лундстрем отказался

Харбинский джаз-оркестр под управлением Олега Лундстрема (перед фортепиано). Начало 1930-х годов

Молодой Олег Лундстрем

Оркестр Олега Лундстрема, Шанхай (около 1940 г.)

Оркестр Олега Лундстрема в Шанхае 1945 г.

Олег Лундстрем, Билл Клинтон, Владимир Путин

от скрипки и переключился на саксофон, хотя, по мнению его семьи и учителей, в то время джазовая музыка не была «правильной специальностью».

Молодой Лундстрем все больше влюблялся в джаз, и в 1934 г. он и несколько сокурсников создали свой собственный джазовый коллектив, который стал первым в истории Харбина. Коллектив состоял из двух альтов-саксофонов, одного тенора, двух труб, одного тромбона, фортепиано, банджо, виолончели и ударной установки. Сам Лундстрем играл на фортепиано, Игорь – на теноре-саксофоне, на банджо и виолончели играл Александр Гравес. Осенью 1934 г. им представилась возможность по приглашению принять участие в выступлении в дансинг-холле «Красная роза», организованном церковным союзом молодежи. «Они начали играть в дансинг-холле, а также принимать участие в радио-концертах, устраиваемых Харбинским управлением развлечений (Харбинским радио)... После года занятий и исполнительской практики этот коллектив вышел на профессиональную музыкальную сцену и стал известным джазовым коллективом в Харбине» [5]. В основном музыканты изучали американскую музыку, зачастую исполняли классические хиты Дюка Эллингтона, Глена Миллера и других. В то время жители Харбина стали «называть Лундстрема “господин Дракон” из-за того, что, во-первых, он родился в Год дракона по восточному календарю, а во-вторых, из-за звучания первого слога фамилии с китайским словом “лун” – “дракон”, чем он весьма гордился» [3].

Музыкальная деятельность Олега Лундстрема в Шанхае. В 1935 г. после оккупации Маньчжурии японцами и продажи КВЖД многие русские жители поневоле покинули Харбин, и Лундстрем вместе со своим оркестром и многими другими

русскими переехал на юг и обосновался в Шанхае. Шанхай того времени уже был одним из крупнейших мировых портов, численность населения уже превысила несколько миллионов человек, в нем проживали представители многих национальностей. Жизнь здесь полностью отличалась от Харбина, желающим стать здесь на ноги приходилось выдерживать жесткую конкуренцию. К тому же в Шанхае уже было много музыкальных коллективов из США и других стран, приобрел известность русский джазовый коллектив Сергея Ермолаева, который с конца 20-х и до начала 30-х годов считался «самым выдающимся джазовым оркестром Дальнего Востока» [6]. Лундстрем совсем не ожидал, что здесь будет столь же популярным, захвативший весь земной шар, фокстрот, под который люди готовы танцевать всю ночь напролет. Ему казалось, что этот город попросту сводит с ума. Лундстрем считал, что в Шанхае определенно не хватает музыкантов, и поэтому он решает выступать в гостиницах, кинотеатрах, кофейнях оживленного коммерческого района на улице Сяфэйлу (нынешняя улица Хуайхайлу), поскольку рабочие из всех концессий будут проходить по этой улице на пути к Нанкинской улице в центре города. С наступлением ночи зажигались неоновые огни в витринах и всевозможных вывесках на улицах, ярко переливавшиеся всеми цветами радуги.

В 1936 г. Лундстрем подписал первый контракт с гостиницей «Янцзы» о выступлениях во время послеобеденных чаепитий. Европейцев и англичан как рабочую силу нанимали по сходной цене, тогда как русские рассматривались в качестве рабочей силы за полцены. Хотя русские и были европейцами, но некоторая часть из них относилась к гражданам Китая с китайскими удостоверениями

личности. Гонорары для лиц с американскими и английскими паспортами были очень высоки, поэтому многие хотели нанимать на работу русских, качество работы которых не уступало англичанам и даже было выше, а оплата их труда была гораздо меньше, чем для англичан [7].

В 1937 г. оркестр Лундстрема был приглашен для выступлений в Циндао, «здесь, в Циндао, джазовый коллектив Лундстрема достиг своей художественной вершины. В 1938 году Япония оккупировала Циндао, но некоторая часть европейцев и американцев осталась в городе после его падения, и они горячо любили творчество оркестра, среди репертуара которого были такие хиты, как “Розы, розы”, “Последний закат лета”, “Хеллоу, Шанхай!” и др. Каждый раз во время исполнения “Хеллоу, Шанхай!” публика хлопала в ладоши в такт музыке» [8].

В 1938 г. оркестр возвращается в Шанхай, к тому времени в нем насчитывается 11 человек. Благодаря успеху выступлений в Циндао, за короткие два года он становится одним из известнейших джазовых коллективов и в Шанхае. В 1941 г. оркестр Лундстрема наконец переезжает в самый лучший дансинг-холл Шанхая «Байлэмэн» (l) в переводе с кит. «Парамоунт» – «The Paramount»). Пышный внешний вид, шикарный интерьер, прекрасное освещение вкупе с первоклассными джазовыми коллективами и прелестными танцовщицами – этот дансинг-холл стал местом для соперничества между представителями сливок шанхайского общества, проведения приемов и банкетов, а потому здесь всегда собиралось много знаменитостей. Публика приходила сюда не только чтобы потанцевать, но многие желали именно слушать музыку. А основным элементом соперничества между дансинг-холлами, помимо самой танцевальной площадки, интерьера и прочей инфраструктуры внутри, были именно музыкальные коллективы. Зачастую посетители приходили ради выступлений выдающихся коллективов. Поэтому на крыше холла «Байлэмэн» для рекламы загорелась неоновая вывеска «Джаз-бэнд Лундстрема», а весь Шанхай охватила мода на Лундстрема. Музыкант и его коллектив заслужили широкое признание, их осыпали благосклонными отзывами, и в 1937 г. Лундстрем заместил собою покинувший Шанхай и переехавший в Харбин коллектив Сергея Ермолаева, став лучшим джазовым коллективом в Шанхае.

В то время коллектив Лундстрема уже вырос из молодого коллектива времен своего создания в профессиональный бигбэнд, который играл наравне с американскими, европейскими, филиппинскими джаз-бэндами, некоторые американские звезды джаза не могли сдержать слова восхищения, когда слышали их игру. «Журнал “Олимпия”, издаваемый в Шанхае, провел опрос среди читателей на тему “Лучший джазовый коллектив”, и многие читатели признали лучшим именно коллектив Лундстрема». После «исполнения каждой композиции они поднимали настроение в клубе “Байлэмэн”, они уже не просто аккомпанировали, а давали настоящий концерт» [9]. Состав коллектива увеличивается до 14 человек, а в 1944 г. – до 19 и становится бигбэндом в настоящем смысле

этого слова. Ядром коллектива и дирижером по-прежнему является Лундстрем, только во время исполнения сольных номеров пересаживается к фортепиано. Он начинает работу по аранжировке русских народных песен, таких как «Песня лодочника», «Чужой город», «Катюша» и других, тепло принятых публикой. На вопрос представителей СМИ о том, как ему удается сплавивать музыкантов вместе на протяжении столь долгого времени и в чем его секрет, он отвечал: «Причина в том, что мы всегда рассматриваем собственное творчество как коллективное, совместное».

В 1945 г. завершилась Вторая мировая война, что было с ликованием встречено в Шанхае. По этому случаю были организованы праздничные музыкальные мероприятия, для чего Лундстремом на мелодию Рахманинова была написана новая джазовая композиция «Переходя площадь». В это время в музыкальном творчестве Лундстрема появляется много нового, он проявляет больше интереса к музыкальной композиции, а также сочиняет такие пьесы, как «Мираж на море», «Юмореска» с элементами русской и восточной музыки. Однако как раз на этапе подъема в развитии коллектива Лундстрема СССР начинает призывать эмигрантов вернуться на Родину, и в 1947 г. Лундстрем и его джаз-бэнд покидают Шанхай.

Творческие достижения Олега Лундстрема. На протяжении своей более чем семидесятилетней музыкальной карьеры Лундстрем постоянно являлся дирижером одноименного музыкального коллектива, с которым посетил множество городов в России и за ее пределами. Оркестр Лундстрема принимал участие практически во всех известных джазовых выступлениях и мероприятиях в Варшаве, Праге, Голландии, Франции, Санта-Барбаре в США, а также в концерте памяти Дюка Эллингтона в Вашингтоне. Из его оркестра вышло множество известных джазовых музыкантов. Алла Пугачева, Ирина Понаровская, Ирина Отиева и многие другие пели в его коллективе. Оркестр Лундстрема стал визитной карточкой российской культуры, принимая частое участие в дипломатических и государственных мероприятиях. В августе 1994 г. по приглашению Министерства культуры КНР оркестр в течение более полутора месяцев выступал в Шанхае, Ланьчжоу, Циндао, Цзинане. В июне 2000 г. во время приветственного вечера в честь американского президента Билла Клинтона президент РФ Владимир Путин пригласил для участия оркестр Лундстрема, и после выступления Клинтон попросил Лундстрема фото на память. В конце августа 2001 г. Лундстрем снова приезжает в Шанхай для съемок фильма, основанного на фактах его жизни, чем он крайне взволнован, поскольку в этом городе прошла весна его молодости, этот город помог ему навсегда выбрать музыкальный путь. Это был его последний приезд в Шанхай, эта поездка стала его особым паломничеством в «самый милый и самый любимый город».

25 августа 2001 г. директор Русского клуба в Шанхае Михаил Дроздов взял интервью у Олега Лундстрема в офисе клуба, и Лундстрем сказал, что «пожалуй, Шанхай 30–40-х годов еще может

помнить меня, ведь я и есть тот старый Шанхай, глядя на них и меня, видишь тех самых шанхайских земляков. Многие иностранцы считают, что Китай, хотя и очень милый, но недостаточно цивилизованный, ему не хватает образования, но я придерживаюсь абсолютно другой точки зрения. Я вырос в Маньчжурии, и когда мне было 7 лет, родители купили мне с братом самый лучший на то время немецкий велосипед, на котором мы объездили все окрестности. Китайский народ очень добродетельный: когда мы приезжали в деревни, людям там было нечего есть, но они доставали все, что у них было, чтобы угостить нас, пока сами они сидели у стола. По моим впечатлениям китайцы – это самый добродетельный народ. Я скажу Вам по-китайски: “Я люблю Китай, я люблю китайцев”. “Все люди, побывавшие в Китае, не перестают удивляться тому, что они видят своими глазами, неустанно восклицая: “Какие же умные китайцы!”. Конечно, повсюду встречаются умные люди и дураки как и у нас в России, так и в Америке, Франции, но мудрость китайцев особенно важна. Европейцы часто полагают, что китайцы немного дикие, тогда как только они сами являются цивилизованными людьми, говорят, что китайцы умеют только хранить традиции, но это именно та причина, по которой я упомянул китайскую мудрость. Русские люди часто говорят: “Выражаю Вам свое наивысшее русское почтение», а я часто говорю своим друзьям «Выражаю Вам свое наивысшее китайское почтение!»» [10].

14 октября 2005 г. Олег Лундстрем умер в Москве, прожив 90 лет. Созданный им «оркестр Лундстрема» является самым старым джазовым коллективом в мире, и в 1994 г. он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он на один год старше известного американского оркестра Каунта Бэйси (Count Basie) и «признан как самый старый джазовый коллектив в мировой истории». На момент смерти Лундстрема оркестр просуществовал 71 год, тем самым увеличив рекорд в Книге Гиннеса на 11 лет, который никто не смог превзойти [11].

Заключение. Таким образом, значительное время творческая деятельность О. Л. Лундстрема проходила в Китае: в Харбине, Шанхае, Циндао, Ухане и других городах. О. Л. Лундстрем широко известен как композитор, дирижер, аранжировщик.

Он признанный в мире мэтр джаза. Выстраивая свои джазовые композиции, Олег Лундстрем соединял непереносимое в джазе эмоциональное, импровизированное начало с логикой, поистине с математическим расчетом. Маэстро считал язык джаза современным эсперанто, ломающим любые национальные, социальные и политические предрассудки, сближающим людей, дающим возможность общения и диалога. Он всегда ориентировался на настоящий джаз, и линия его жизни показывает, как, несмотря на все внешние и внутренние препятствия, он и его оркестр, отдав в свое время дань прикладным жанрам джаза, танцевальным и эстрадным композициям.

ЛИТЕРАТУРА

1. 林非. 话说音乐: 二十世纪中国文化名人音乐随想 四川文艺出版社 2000 348页 = Линь, Фэй. Слова Музыки: Взгляд на музыку Китайских знаменитых ученых XX века / Фэй Линь. – Чэн Ду: Сычуань культуры и искусства, 2000. – 348 с.
2. 刘学清/刘欣欣. 哈尔滨西洋音乐史 人民音乐出版社 2002 403页 = Лю, Сюэцин. История западной музыки в Харбине / Сюэцин Лю, Синьсинь Лю. – Пекин: Народная музыка, 2002. – 403 с.
3. Володин, М. Король русско-китайского джаза / М. Володин // «Труд». – 11.07.2011. – № 120.
4. Таскина, Е. П. Русский Харбин / Е. П. Таскина. – М.: МГУ, 2005. – С. 152.
5. 韦凤. 哈尔滨第一个爵士乐队 [J]. 北方音乐. 1985(6): 26 = Вэй Фэн. Первый джазовый оркестр в городе Харбине / Фэн Вэй // Северная музыка. – 1985. – № 6. – С. 26.
6. 汪之成. 俄侨音乐家在上海 上海音乐学院出版社 2007. 10 169页 = Ван, Чжичэн. Русские музыканты в Шанхае / Чжичэн Ван. – Шанхай: Шанхайская консерватория, 2007. – С. 169.
7. 王亚民. 中国现代文学中的俄罗斯侨民文学 [J]. 上海师范大学学报. 2010(6): 103 = Ван, Ямин. Экспатрианты Русской литературы в современной китайской литературе / Ямин Ван // Шанхайская педагогическая университетская газета. – 2010. – № 6. – С. 103.
8. 鲁继勇. 上世纪二十年代爵士乐进入青岛. 半岛都市报 [N]. 2011. 07.20. B32 = Лу, Цзиюн. Джаз в городе Цин дао в 1920-х годах / Цзиюн Лу // Бандао городская газета. – 20.07.2011. – B32.
9. Таскина, Е. Китайские годы Олег Лундстрема / Е. Таскина // Проблемы Дальнего Востока. – 2006. – № 1. – С. 144–148.
10. 石方/高凌/刘爽 《哈尔滨俄侨史》黑龙江人民出版社 2003 630页 = Ши, Фан. История русских в Харбине / Фан Ши, Лин Гао, Шуан Лю. – Харбин: Народ Хэйлунцзяна, 2003. – 630 с.
11. 汪之成. 俄侨音乐家在上海 上海音乐学院出版社 2007. 10 163页 = Ван, Чжичэн. Русские музыканты в Шанхае / Чжичэн Ван. – Шанхай: Шанхайская консерватория, 2007. – С. 163.

Поступила в редакцию 27.04.2017 г.