

ТЕАТР МЕНЕСТРЕЛЕЙ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАННЕГО ДЖАЗА

За время истории своего существования театр менестрелей стал своего рода творческой лабораторией, в которой выкристаллизовались характерные выразительные средства, отдельные жанры демократического пласта музыкального и музыкально-театрального искусства Америки. Именно в менестрельном театре произошло «пересечение» ранних форм джаза со сферой «легкожанрового» музыкального театра.

Минстрел-шоу (от англ. minstrel show, также minstrels, minstrelsy – менестрельный театр, менестрели), – одна из наиболее ранних форм американского музыкального театра, возникшая в начале XIX в. Исследователи театра менестрелей высказывают различные точки зрения на его происхождение. Многие из них считают, что исторические корни искусства американских менестрелей уходят еще в театрально-музыкальную культуру Европы XVI – XVII вв., в искусство жонглеров. Так, Е. Овчинников предполагает, что основоположником театра менестрелей явился немецкий актер и музыкант Иоганн Кристиан Готлиб Граупнер, выступивший в 1799 г. в бостонском театре с комедийно-эксцентрической сценкой между действиями «серьезного» спектакля [4]. В ней загримированный под негра артист изображал «веселого негритянского парня», пел, аккомпанируя себе на банджо, и танцевал. «The Gay Negro Boy» – значилось на афише этого представления. Впоследствии подобных актеров стали называть актерами blackface (чернолицый). Последователями Граупнера явились как отдельные артисты – Дж. В. Диксон, Б. Фаррелл, Дж. Николс, Т. «Джим Кроу» Райс, так и появившиеся в 1840-е гг. менестрельные труппы.

Согласно Р. К. Толу, представления с участием загримированных под негров артистов устраивались еще в колониальные времена [1]. В 1820–1840-

е гг. в таких спектаклях фигурировали два основных негритянских типа: поденщик с южно-американских плантаций и городской денди. Благодаря комическому актеру Томасу Д. Райсу (1808–1860) образ и характерный танец негра-поденщика, получившего имя Джима Кроу, стал особенно популярным. Этот артист собрал и обработал большое количество негритянских мелодий и явился одним из создателей так называемых эфиопских опер.

Среди первых менестрелей называют и имена Ч. Уайта, Дж. Харрингтона, Д. Эмметта и Э.П. Кристи. Последний ввел в шоу ансамблевое пение, определенную структуру представления и популярные песни авторства Ст. Фостера.

Представления менестрелей в течение многих лет культивировались в среде белых американцев. Артисты тщательно гримировались под негров и изображали их нравы, манеру поведения, танцы и пение с ярко выраженными элементами пародии, насмешки, гротеска. Персонажи были глуповатыми, всегда ухмыляющимися и довольными, влюбленными в своих хозяев. Представления строились на нелепых ситуациях, в которые попадали герои, в них использовались окарикатуренные танцевальные номера, смешные слова в песенках и куплетах [4]. После окончания Гражданской войны в США (1865) стали образовываться и негритянские труппы (Negro Minstrelsy).

Постепенно из отдельных номеров или интермедийных вставок выросли самостоятельные спектакли с более или менее устойчивой структурой, типичным содержанием, кругом образов, персонажами, а также со своими наборами театральных, сценических, музыкальных и танцевальных средств выразительности.

Шоу менестрелей проходили, как правило, по традиционному сценарию. Занавес открывался, и вниманию публики представала труппа, располагавшаяся перед полукругом из стульев. Ведущий начинал представление словами: «Джентльмены, садитесь!». Оркестр брал звучный аккорд, и актеры начинали развлекать аудиторию шутками. Крайние в ряду

сидящих исполнителей получили собственные имена в соответствии с тем инструментом, на котором они играли. Музыканта, игравшего на тамбурине, называли Тамбу, а исполнителя на деревянных полированных «костях», которые звучали наподобие кастаньет, – Кость. Оркестр менестрельных трупп (например, «Вирджинские менестрели Д. Эммета) включал, как правило, до шести инструментов – банджо, кости, тамбурин, к которым присоединялись скрипка, аккордеон, второе банджо.

Шоу обычно состояло из трех относительно самостоятельных частей. Первая часть – это собственно шоу (песни, диалоги и эстрадные номера); во второй части – «олио» (попурри) – комик с саквояжем и зонтиком исполнял сентиментальные баллады, комические скетчи и «импровизированные речи». Третья же часть, называвшаяся «переполох» являла собой музыкально-танцевальный финал, состоявший из коротких пьесок пародийного содержания и скетчей [2].

Многочисленные менестрельные труппы выступали по всей стране, их гастрольные выступления обычно предварялись парадами и уличными концертами.

Одной из характерных черт театра менестрелей является синтез элементов негритянского музыкального фольклора и европейских музыкальных жанров. Артисты, стремившиеся к обогащению арсенала выразительных средств, в путешествиях воспринимали и преломляли в своем творчестве новые особенности взаимодействия с аудиторией, новые способы музицирования и т.д. Предположительно, что из знакомства с религиозным движением «Великое пробуждение» и его культовыми собраниями менестрели вынесли респонсорный (вопросо-ответный) принцип построения музыкальных номеров, а также прием нагнетания напряжения метроритмическими средствами и, таким образом, восприняли некоторые типичные особенности негритянского музицирования.

Менестрели знакомились с местным фольклором, и затем использовали его в своем репертуаре иногда в подлинном, а в большей части в искаженном

виде. В крупных городах они знакомились с эстрадными представлениями и исполнительскими приемами английских артистов.

В своих танцах менестрельные актеры использовали самые разнообразные движения. Большое значение имели особые акценты, воспроизводившиеся пальцами и пятками ног, движение на одних пятках, эффект, достигавшийся путем использования деревянных подошв, носивший название «clog», шаркающее движение ног (шаффл), использование рук в качестве добавочного ударного инструмента и т.п. [4]. Некоторые из этих приемов имеют «негритянскую природу» и впоследствии были взяты на вооружение эстрадными танцорами, использовались в джазовых танцах.

В рамках представлений менестрелей сформировался танец – менестрельный кекуок (кекуок, кейкуок – от англ. – пирожное шествие), для которого были характерны ироничность и психологическая сложность олицетворяемого им образа – негра, вынужденного под маской вечной веселости и наигранной бравады скрывать свои истинные чувства. Впоследствии этот танец стал самостоятельным танцевальным жанром и инструментальным номером. На основе менестрельного кекуока возникла одна из ранних форм архаического джаза – регтайм.

В шоу менестрелей сложилась и специфическая техника игры на банджо, на котором можно было исполнять мелодию, аккорды, а особое ударное звукоизвлечение позволяло воспроизводить на нем изощренные ритмические рисунки. Особое своеобразие игре на банджо придавали следующие приемы: «неожиданная краткая пауза, возникающая на месте одного из ожидаемых ударений, т.е. выпадение одного из четырех звуков; преждевременное начало музыкальной фразы, когда первый звук новой фразы вступает до того, как предшествующая фраза пришла к концу; краткое эпизодическое появление новых метрических единиц, противостоящих равномерному течению всей музыки; вторжение целой системы неожиданных ударений, выпадающих из господствующей системы; неожиданное появление гармонизованного звука (т.е. аккорда) в контексте

выдержанного одноголосного письма; непривычная модуляция в конце фразы вместо ожидаемого тонического звука; тяжелые акценты, приходящиеся на заключительные звуки кратко построенных фраз, и другие» [4, с. 64 – 65]. В партии банджо возникал и характерный ритмический рисунок, основанный на синкопировании, чем создавалась предпосылка для появления рэгтайма.

Наибольшей популярностью менестрельные представления пользовались в 1830 – 1870-е гг. К началу XX в. в связи с расцветом бродвейской музыкальной комедии минстрел-шоу утратили популярность и постепенно исчезли.

Таким образом, театр менестрелей сложился в сфере американской «легкожанровой» эстрады, тяготеющей преимущественно к развлекательности, удовлетворению обывательских вкусов. Тем не менее, этот театр послужил отправной точкой для становления и развития национальных форм профессионального музыкального театра – варьете, музыкальные шоу и ревю, мюзик-холл, мюзикл и др. Менестрельный театр оказал значительное влияние на развитие раннего инструментального джаза, привнес в него респонсорный принцип построения музыкальных произведений, специфическое акцентирование и изощренное синкопирование, своеобразные приемы игры на банджо и т.п. Объединив в своем творчестве особые «негритянские» интонации с мелодиями англокельтского фольклора, менестрели оставили богатейшее песенное наследие, на основе которого впоследствии и развивалась американская развлекательная музыка первой четверти XX в. Атмосфера, настрой, характерные для минстрел-шоу, сохранились во многих видах современных эстрадных представлений.

1. Коллиер, Д.Л. Становление джаза : популярный исторический очерк / Д.Л. Коллиер ; пер. с англ. ; предисл. и общ. ред. А. Медведева – М. : Радуга, 1984. – 390 с.

2. Конен, В.Д. Пути американской музыки : очерки по истории музыкальной культуры США /В.Д. Конен. – М. : Сов. композитор, 1990. – 445 с.
3. Овчинников, Е. Джаз как явление музыкального искусства / Е. Овчинников. – М. : Искусство, 1984. – 66 с.
4. Овчинников, Е. История джаза: учеб. пособие / Е.В. Овчинников. – М. : Музыка, 1994. – Вып.1 – 240 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ