

АРТ ТЕЙТУМ

(13 октября 1909 – 5 ноября 1956)

Величайший пианист Арт Тейтум был уникальной фигурой в истории джаза. Перед ним преклонялись такие классические мастера фортепиано, как Рахманинов и Горовец. Рассказывают, что Рахманинов как-то попытался сыграть какую-то пьесу из репертуара Арта, но, не окончив, бросил, сказав при этом, что маэстро Тейтум сыграет лучше. Так, по крайней мере, об этом рассказывал многолетний

ведущий джазовые радиопередачи «Голоса Америки» Уиллис Коновер. Такое признание игры джазового пианиста русским выдающимся композитором и пианистом классической музыки, а также всемирно известным виртуозом, в то время, когда джаз как жанр ещё не был широко признан в мире - дорогого стоит.

Арту Тейтуму прожил короткую, но яркую жизнь. Судьбой ему было отмерено прожить всего 47 лет. Он родился в Толедо (штат Огайо) 13 октября 1909 года, а умер 5 ноября 1956 года в Лос-Анджелесе. Он был с детства почти слепым - врождённая катаракта, лишь один его глаз видел на 25 процентов. Арт с детства немного различал цвета и контуры предметов. Его отец был механик, приехавший из Каролины на Север вместе с семьёй незадолго до рождения сына. Его отец Артур Тэйтум-старший был гитаристом и старшиной в пресвитерианской церкви, где его мать, Милдред Хоскинс, играла на фортепиано. Помимо Арта в семье было ещё двое детей — братья Карл и Арлин. Множество хирургических процедур улучшили состояние слабо видящего глаза до такой степени, что Арт смог различать контур крупных предметов, однако зрение снова ухудшилось, когда Тэйтум подвергся нападению в 1930 году в возрасте 21 года.

Будучи вундеркиндом с абсолютным слухом, Арт Тэйтум учился играть на слух, запоминая церковные песнопения, мелодии по радио и копируя фортепианные записи на пластинках, которые принадлежали его матери. Арт

разработал невероятно быстрый стиль игры без потери точности. В детстве Тэйтум также был очень чувствительным к настройке пианино и настаивал, чтобы его постоянно настраивали. Кроме игры на пианино Арт проявлял невероятные умственные способности - он имел энциклопедическую память и был способен запоминать всю обширную статистику бейсбольной лиги.

Арт рано проявил интерес к музыке. Родители поддерживали его занятия музыкой: сначала его учили играть на скрипке, а когда ребенку исполнилось 13 лет, он стал учиться игре на фортепиано. В 1925 году Тэйтум пошёл в школу Коламбус для слепых, где учился музыке и изучал азбуку Брайля. Впоследствии он обучался игре на фортепиано у Овертона Рейни.

Пианистический дебют Арта состоялся ещё в юношеском возрасте, когда он начал работать ведущим пианистом на местной радиостанции. Американский критик Барри Уланов в своей книге «История джаза в Америке» писал, что Арт Тейтум «начал завоёвывать репутацию, когда его выдающаяся 15-минутная программа была подхвачена радиосетью Blue Nertwork и транслировалась по всей стране кампанией NBC». Арт уже тогда «менял гармонию исполняемых пьес, часто переходил из одной тональности в другую, вставляя проходящие аккорды» (Джеймс Линкольн Колиер. «Становление джаза»). Эти новации оказали

серьёзное влияние на джазовых музыкантов, а не только на пианистов.

Поскольку компания NBC возникла в 1926 году, естественно, что на юное дарование обратили внимание ещё раньше. Контрабасист Джонатан Коул, игравший и выступавший как вокалист в середине 1920-х годов на Среднем Западе США, вспоминая свою встречу с Тейтумом в Толедо, рассказывал, что когда молодой Арт играл там на разных собраниях людей, называемых «дешёвыми обедами», получая не более 5 долларов... позже, когда я спел под аккомпанемент пианиста из бэнда Мак-Кинни, этот молодой слепой парень подошёл ко мне и смущённо спросил: «Мистер, могу ли я снова сыграть этот же номер для Вас немного позже?». Я согласился, и до сих прекрасно помню как хорошо он играл - длинные и громкие аккорды, стремительные и широкие рулады, богатые и искусные концовки фраз уже тогда характеризовали его стиль».

Следует отметить, что Тейтум отличался большой любовью играть после выступлений с другими музыкантами для себя и, конечно, соревноваться с ними. С самого начала своей музыкальной карьеры он оставался победителем в этих состязаниях, которые, зачастую, продолжались до утра, а то и до самого начала работы. Это, по-видимому, и привлекло к молодому Арту внимание певицы Аделаиды Холл известной по исполнению вокальной партии без слов пьесы Эллингтона «Creole Love Call». Она обратила на него

внимание во время турне в 1932 году, и Тейтум становится её аккомпаниатором.

В 1933 году в Нью-Йорке на фирме «Брансвик» были записаны его первые пластинки. Эти записи оказали значительное влияние на музыкантов, многие из которых теперь пытались послушать Арта «вживую». Для этого нужно было попасть в клуб «Оникс», располагавшийся на 52-ой улице. После отмены «сухого закона» этот клуб вышел из нелегального положения и стал джазовым центром Нью-Йорка.

Затем Тейтум почти 2 года провёл в Чикаго, руководя небольшим составом (комбо), и после этого полностью стал выступать сольно, что явилось наилучшим способом, по мнению его ученика пианиста Билли Тейлора, «представлять собой целый оркестр, заключённый в нём самом», который предпочитал играть такие сложные импровизации, что даже ритм-группа, позднее игравшая с Артом, часто с трудом могла за ним поспевать. Так до 1943 года он и играл в одиночку - в основном, в Нью-Йорке. Однако в 1938 году Арт Тейтум с большим успехом выступил и в Лондоне. Его манера игры уже окончательно откristаллизовалась, репутация в мире джаза установилась. Джазовые коллеги его окончательно признали, а для большинства пианистов он стал кумиром.

Выдающийся джазовый пианист Фетс Уоллер, увидев среди слушателей на своём концерте Тейтума, перестал

играть и сказал зрителям в зале: «Я, правда, тоже играю на фортепиано, но сегодня среди нас присутствует Бог фортепиано!». Смущённому Арту пришлось встать и сказать, что он всего лишь ученик великого Уоллера, но публика была в восторге от встречи с Артом Тейтуном, и тогда на сцену вывезли ещё один инструмент. Учитель и ученик стали играть вместе. Коновер рассказывал, что такие выдающиеся пианисты, как Эрл Гарнер и Оскар Питерсон переставали играть, видя, что в помещение находится Арт Тейтум.

Интересный факт - в «Энциклопедии джаза» Фезера была переведена анкета, которая была роздана 46 пианистам с вопросом об их фаворите фортепиано. 30 из них назвали имя Тейтума.

Составной частью традиции известных пианистов 1920-1930-х годов были их соревнования. Поэтому первым делом их по прибытии в любой город становились поиски лучших местных музыкантов, знакомство с ними и «каттинги». Арт в Нью-Йорке в 1930-1940-х годах возглавлял этот чарт пианистов. Он встречался с родоначальником гарлемской школы «шагающего фортепиано» (страйд), Д.П. Джонсоном, великими пианистами этого стиля: К. Профитом, Ф. Уоллером, Л. Смитом и пианистами стиля буги-вуги. В этих встречах Тейтум всегда оказывался самым интересным и неутомимым - и признавался беспорным победителем. По признанию Б. Тейлора в начале 1940-х годов Арт «не играл

очень много в «страйд» стиле, но иногда «разогревался» и тогда только держись!».

Вообще, не было такого случая, чтобы Тейтума кто-то мог переиграть, победить в очном «каттинге». О его победах ходят легенды. Например, о том, как он победил одного барабанщика, играя одной рукой - через 5 часов соревнования барабанщик позорно «бежал с поля боя». А с одним из пианистов он, соревнуясь, продержался, не останавливаясь, более суток.

Но не только в этих соревнованиях проходила его жизнь. Будучи практически почти слепым человеком, он стремился найти себе подходящее место, пристанище, где он мог бы и играть, и жить, и отдыхать. Начиная с 1936 года, Арт проводил много времени в баре Тилмена, который вскоре стал служить для Арта родным домом, постоянной обителью музыки и таким местом, где почти слепой человек знал каждый угол, мог рассчитать каждый свой шаг точно, чтобы продвигаться без напряжения. Там он иногда даже играл в карты, как он их различал - это загадка.

В 1943 году Арт образовал трио: он - лидер-вокалист и фортепиано, Слэм Стюарт - бас и Тайни Гримс - гитара. Его компаньоны были способными музыкантами, особенно Стюарт, который дополнял игру на контрабасе своеобразным мычанием, создававшее оригинальное, но органичное для джазового исполнения звучание. Арт, конечно, играл, как всегда, хорошо. Трио продемонстрировало диапазон его

музыкального таланта, когда на период участия США в войне были запрещены джазовые записи на пластинки, кроме вокальных пьес. В январе 1944 г. Тейтум вместе с пианистом Тедди Уилсоном участвует в знаменитом концерте в роскошном зале Метрополитен опера, куда впервые пригласили джазовых музыкантов. Его партнёрами были настоящие короли джаза: Луи Армстронг и Рой Элдридж - трубы, Барни Бигард - кларнет, К. Хокинс - тенор, Джек Тигарден - тромбон, Эл Кейси - гитара, Оскар Петифорд - контрабас, Сид Каттлет - ударные, Лайонел Хемптон - вибрафон, Ред Норво - ксилофон, Билли Холлидей - вокал. Это было выступление, которое поклонники джаза называли - концертом «Всех звёзд» - одна ярче другой, и Тейтум в этом гармоничном созвездии был одним из самых блистательных.

В период с 1947 по 1950 годы происходит некоторый спад популярности Тейтума. Считается, что популярность распространения стиля бибоп начала затмевать звёзд классического джаза. Однако известно, что Арт и виднейший пианист бибоба Бад Пауэл выступали вместе в одной программе в клубе «Birdland» (названном в честь Чарли Паркера). Тейлор, выступавший также с ними, рассказывал, что Пауэл, выпив виски, стал хвастать, что переиграет Арта. Тейтум мог бы тут же устроить соревнование, но заявил, что не будет сейчас с ним возиться, а утром когда тот протрезвится, всё то, что Бад сыграет правой рукой, он сам сыграет ему левой. Назавтра Пауэл рано встал и долго

практиковался. Однако Тейтум довольно быстро «сделал» самоуверенного соперника. После этого Пауэл уже не возникал около Арта. Тем не менее, Тейтума восхищали некоторые соло Пауэла - например, версия темы Х. Арлена «Over the Rainbow», которую он сам блестяще исполнял. Впрочем, Арт был блестящим исполнителем всех хитов того времени. Он даже в своей, разумеется, джазовой версии исполнял «Элегию» Масне и «Юмореску» Дворжака, поразив приверженцев классической музыки своей феноменальной техникой и импровизационными ходами.

Именно в это время на Арта пристальное внимание обратил и импрессарио Гренц, открывая свою Джазовую филармонию. Он издаёт на своей фирме «Verve» 11 долгоиграющих пластинок «Гений Арта Тейтума». Тейтум переезжает в Лос-Анджелес, играет и записывается на пластинки соло и с выдающимися музыкантами. Позднее Гренц издаёт записи Тейтума на фирме «Pablo». Арт играл и в голливудских студиях, и в частных домах продюсоров, которые записывают его импровизированные концерты, выходящие уже в наше время на CD (имеются и на Интернет сайтах). Эти записи дают не только представление о гениальном пианисте, но главным образом приносят наслаждение от высочайшего уровня исполнителя. Не хочется даже рассуждать - хочется просто его слушать и слушать.

В октябре 1956 года Тейтум выглядел очень усталым и нездоровым - настолько, что не смог даже продолжить вторую половину гастролей. Он вернулся домой в Лос-Анджелес для того, чтобы «отдохнуть немножко», как сказал он своему гитаристу. Но 4 ноября Тейтум был помещён в госпиталь, где и скончался.

Смерть величайшего пианиста оплакивала не только Америка, но все истинные любители джаза в мире.

- Арт Тейтум [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<https://www.jazzmap.ru/rus/bands/Art-Tejtum-pianist-kompozitor.php>

- Нейшуллер, М.М. Арт Тэйтум- великий джазовый пианист. 15.11.2007 [Электронный ресурс] / Марк Миронович Нейшуллер. – Режим доступа:
https://www.liveinternet.ru/users/larisa_grechina/post132225474/.

- Феномен Арта Тейтума. Интересные факты и материалы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=53953&s=986b57add9f0f5de46ebaf6452d63ddf>