V открытая городская научно-практическая конференция учащихся
и педагогов учреждений дополнительного образования детей
«Новое поколение»

Секция «Искусствоведение»

«ГРИГОРИЙ ФАЙН – ЖИЗНЬ В ДЖАЗОВЫХ ТОНАХ»

Выполнила:
Васильева Мария
7 класс (14 лет) МБОУ ДОД ДШИ №6
Ленинского района г. о. Самара
Руководитель:
ПДО МБОУ ДОД ДШИ №6
Чабаева Светлана Ивановна

Самара, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……. .. ……. .. 3

1. Творческий путь Григория Файна ……..…..…….....5

2. Григорий Файн – джазовый пианист ……....7

3. Просветительская деятельность Григория Файна …….....8

4. Григорий Файн – композитор ……..10

5. «Новогодние приключения Красной Шапочки в стиле джаз» ……..11

6. Абонемент для детей и взрослых «Азбука джаза»……..13

7. Список произведений Г. Файна (сборники, дискография) 19

Заключение …… …….....20

Список литературы……. ……..…..22

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы реферата. Современное искусство многолико и разнообразно: это произведения современных композиторов в различных стилях, изобретение новых жанров и возрождение старых, это джазовая музыка для слушателей разных возрастов и музыкальных предпочтений.

Тенденции последнего времени прослеживаются в слиянии различных музыкальных жанров. Так, например, все чаще на концертных площадках звучат классические произведения в исполнении джазовых музыкантов, а затем звучат обработки классической музыки в джазовом стиле.

Среди таких талантливых джазовых композиторов и исполнителей – наш самарский музыкант Григорий Файн. Один из лучших отечественных джазовых пианистов, активно выступающий в Европе и во всем мире, поклонникам джаза знакома его виртуозная, полная оптимизма игра в духе Оскара Питерсона. Джазовые критики сходятся во мнении, что Григорию Файну присущи великолепная техника игры и безукоризненный музыкальный вкус.

Я давно познакомилась с его музыкой и манерой исполнения, посещая концерты абонемента «Азбука джаза» в Самарской филармонии. Поэтому выбрала творчество Г. Файна для более глубокого изучения.

Объект исследования: творчество Григория Файна.

Предмет - джазовая музыка для детей, созданная Григорием Файном.

Цель работы: изучить концертные программы абонемента для детей и взрослых «Азбука джаза» и определить характерные черты стиля джазовой музыки для детей Григория Файна.

В соответствии с целью сформулированы **задачи реферата**:

1. Изучить творческий путь, становление Г. Файна как пианиста;
2. Рассказать о композиторской деятельности Г. Файна;
3. Проанализировать концертные программы абонемента для детей и взрослых «Азбука джаза» Григория Файна.

Библиографическая основа реферата. Литература по изучаемой проблеме недостаточно представлена. При написании работы мы использовали информацию из Интернет-ресурсов, СМИ, справочной литературы, из личной беседы с Григорием Файном.

Структура реферата: Введение, 7 параграфов, Заключение, Список литературы.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ГРИГОРИЯ ФАЙНА

Григорий Файн – незаурядный джазовый пианист, педагог, композитор, аранжировщик, общественный деятель, организатор множества акций, направленных на пропаганду джазовой импровизации.

Вот что пишет о нем Н.Я. Бердюгина: «Уже более 30 лет Григорий Анисимович Файн - пианист с мировым именем, талантливый композитор аранжировщик, автор стихов и текстов песен, живет в Самаре, далеко не в столице, однако не чувствует себя оторванным от международных центров джазовой музыки. Он регулярно выступает в Москве, гастролирует в России и за рубежом, выезжает на фестивали, записывается в лучших студиях Европы, ведет большую педагогическую и просветительскую работу» [2].

Григорий Файн родился 22 июля в 1949 в городе Горьком (Нижнем Новгороде). Его семья отличалась музыкальностью, хотя никто не имел музыкального образования. Отец, по образованию юрист, увлекался музыкой, играл на аккордеоне в любительском ансамбле, партию ударных в котором исполнял в будущем прославленный артист театра и кино Евгений Евстигнеев. Отец приобщил маленького Гришу к музыкальному искусству: он начал учиться играть, петь, танцевать с 3 лет. Музыкальное образование он получил в ДМШ № 8 г. Горького, а затем в музыкальном училище в классе В.Я. Островского, который оказал большое влияние на формирование пианистического мастерства Григория Файна.

Толчком к приобщению к джазовому искусству послужил подарок на 15-летие юного музыканта - пластинка с записями великого канадского пианиста-виртуоза Оскара Питерсона. Этот подарок стал для него знаком судьбы, возможностью прикоснуться к настоящей джазовой записи, а О. Питерсон – кумиром на всю жизнь.

После окончания Российской академии музыки имени Гнесиных (класс Марии Гринберг), Григорий посвятил себя изучению искусства джазовой импровизации.

Профессор Т.Д. Гутман, у которого учился Г. Файн, в своё время подготовил широко известных джазменов – И. Бриля и Л. Чижика, игра которых стала импульсом для профессионального совершенствования Файна.

Уже в студенческие годы он увлекался импровизацией и создал джазовое трио.

В 1967 г. в жизни молодого музыканта произошло знаменательное событие. Он стал лауреатом первой премии на IV Всероссийском конкурсе молодых пианистов им. Д. Кабалевского в Куйбышеве и получил приз за лучшее исполнение обязательного произведения «Речитатив» и «Рондо», который ему вручил сам автор и председатель жюри – известный в стране музыкант Дмитрий Борисович Кабалевский. Именно на этом конкурсе произошло первое знакомство Г. Файна с городом Куйбышевом.

В 1974 г. пианист принял приглашение и поступил на работу в Куйбышевскую филармонию. Наш город стал для молодого пианиста постоянным местом жительства, в котором он был первым джазовым музыкантом-профессионалом. В 1978 Г. Файн организовал собственный оркестр «Олимп» при Самарской филармонии, затем шоу-ансамбль «Дивоцвет», вокальную группу «Волжаночка» и джазовое трио. Параллельно в течение трёх лет он преподавал на эстрадно-джазовом отделении музыкального училища, заложив, таким образом, основы профессионального джазового образования в нашем городе.

Начатую в 70-х годах преподавательскую работу Григорий Файн продолжил уже в 90-х в Самарской Академии культуры и искусств, в Нижегородской и Московской консерватории, где ведет курс «Искусство джазовой импровизации» и в настоящее время. Опытному музыканту есть что показать и чему обучить тех, кто решил связать свою жизнь с джазовой музыкой.

В 1977 г. ему довелось поработать в знаменитом джазовом оркестре Олега Лундстрема, но желание быть солирующим пианистом перевесило. Так Файн обретает друзей - единомышленников, выступает с контрабасистом Н.

Мачкасовым, А Соболевым, А. Веремьевым, барабанщиками М. Кудряшовым, А. Лобасенко и др.

Накануне открытия в Самаре XXIV Международного конкурса им. Д. Кабалевского в 2014 г. один из его первых лауреатов - Григорий Файн пригласил своих самарских друзей в честь своего 65-летия на юбилейный концерт в Самарскую филармонию. «Конкурс им. Д. Кабалевского был для меня поистине судьбоносным, - признался джазмен со сцены филармонии. - Ведь в зрительном зале тогда сидела моя будущая жена - Наташа Шаталова!» [6. С.29]. Вся музыкальная семья Файнов вышла со своими номерами в тот вечер на сцену: сначала Наталья Файн сыграла мелодию «Однажды мой принц придет» из мультфильма «Белоснежка и семь гномов». Потом показали свое виртуозное владение роялем дочь Юлия и сын Дмитрий. Затем, аккомпанируя себе на губной гармошке, спел блюз Волка из джазовой сказки Григория Файна его внук Петя, а закончилось все, как и положено, джем-сейшеном, когда почти вся мужская половина семейства Файн, в том числе и другой внук - Григорий Файн-младший, сыграли в восемь рук «Караван» Дюка Эллингтона.

ГРИГОРИЙ ФАЙН – ДЖАЗОВЫЙ ПИАНИСТ

Г. Файн заслуженно считается в России одним из лучших джазовых пианистов. Превосходные достижения джазового мастерства музыканта во многом обусловлены высоким уровнем его академического образования. Он выпускник Института им. Гнесиных по классу фортепиано прославленных профессоров – М.И. Гринберг и Т.Д. Гутмана. Отсюда - истоки его пианистической и общей музыкальной культуры. И сейчас по признанию Файна, он начинает день с игры произведений И. Баха, Л Бетховена, Ф. Шопена и в состоянии исполнять их на сцене в концертах академической музыки.

С 1983 Г. Файн выступал с джазовыми программами в Москве, Самаре, Уфе и Подмосковье. В 1993 им была создана программа «Соло, трио и с оркестром», которая с успехом исполнялась в зале П. И. Чайковского и была записана на компакт-диск.

Пианиста регулярно приглашают для выступлений в разные города – от Красноярска и Новосибирска до Уфы, Баку, Костромы и родного Нижнего Новгорода. Файн стал и первым самарским джазменом, выступившим за рубежом: в Бельгии, Швеции, Голландии, Швейцарии, Израиле. В 1997 г. он участвовал в международном фестивале в Монреале. В Лондоне Григорий побывал уже восемь раз, где кроме выступлений успел записать семь аудио-альбомов. Впрочем, дискография пианиста начала формироваться еще во времена виниловых пластинок. Тогдашний советский монополист в области звукозаписи фирма «Мелодия» записала первый сольный диск музыканта «Чарующий ритм», а компания «Апрелевка - Саунд» второй – «Грезы ночи».

Хорошо известный сегодня в Самаре великолепный джазовый пианист Даниил Крамер в 1996 г. выступал в Самарской филармонии в дуэте с Григорием Файном. И тогда на вопрос, заданный Даниилу Борисовичу об основных вехах его творческой биографии, он, кивнув в сторону Файна, сказал: «А вот рядом сидит одна из этих самых вех». Но Григорий Файн, прежде всего, практикующий музыкант, пианист с великолепной техникой, энергичным и напористым свингом, с уникальной музыкальностью, с глубоким знанием всех секретов джазового фортепиано. Григорий Файн действительно музыкант, тонко чувствующий, превосходно знающий и великолепно играющий джаз.

Стилевая ориентация опытного пианиста Файна – это виртуозный джаз, в котором есть глубокий свинг и блюз. Из тех, кто повлиял на его развитие в области джазовой импровизации, музыкант называет Леонида Чижика и Дейва Брубека, с которым его связывает многолетняя дружба. Его кумиры в фортепианном мире - Глен Гульд и Оскар Питерсон.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРИГОРИЯ ФАЙНА

Со студенческих лет Григорий Файн занимается просветительской деятельностью, много раз читал лекции о джазе, не раз был участником и ведущим джазовых программ на российском телевидении. Дочь и сын Файна пошли по стопам отца и теперь, когда есть возможность, они выступают вместе.

Начиная с 1980 года, Г. Файн выступает инициатором различных джазовых фестивалей, отдавая этой деятельности много сил и времени. Крупная акция состоялась в 2008 г. Она была отмечена приездом многих знаменитых гостей, среди которых - английский барабанщик Мартин Дрю, многолетний партнёр О. Питерсона.

Общественная деятельность также занимает немаловажное место в жизни Файна: с 1980 г. на протяжении 12 лет он возглавлял Самарский джазовый клуб. В 2003 году Файн создал клуб «Друзья джаза», занимающийся организацией концертной деятельности.

В рамках программы «Григорий Файн и его друзья» в Самаре выступали десятки ведущих джазовых музыкантов из России и зарубежья: Александр Осейчук, Алексей Кузнецов, Александр Фишек, (Австралия), Джос Моонс (Бельгия), Валерий Пономарев (США)

Благодаря его напористой и активной пропаганде джаза в Самаре появилось много его поклонников. Музыкант потратил 20 лет на то, чтобы джаз, наконец, пробился в Куйбышевскую филармонию. И в 1993 году ему удалось провести в Самарской филармонии первый в ее истории «Джазовый абонемент» сразу из восьми концертов!

Джазовый абонемент «Григорий Файн и его друзья» несколько лет проходил с огромным успехом в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве и в Самарской филармонии. В 2002 г. Г. Файн провёл абонемент в Государственном музее им. М.И. Глинки «Соло, в дуэте и с Трио».

Особой популярностью пользуется программа Г. Файна под названием «Мелодии Голливуда». В ней представлены мировые хиты в аранжировке Г. Файна для фортепиано и симфонического оркестра. С большим успехом эта программа исполнялась с симфоническими оркестрами Самарской, Нижегородской, Калининградской, Барнаульской, Омской, Новосибирской, Красноярской филармоний, Симфоническим оркестром Министерства обороны РФ, Симфоническим оркестром «Русская филармония», Симфоническим оркестром России под управлением Вероники Дударовой,

Русским национальным оркестром Республики Башкортостан, Российским национальным оркестром под управлением Михаила Плетнева.

С 2004 г. в Московском международном Доме музыки проходит абонемент Г. Файна «Азбука джаза» для детей и взрослых. Среди программ абонемента есть эксклюзивная программа, посвященная великому пианисту и композитору Оскару Питерсону, а также программы, посвященные Д. Гершвину («Гершвин – шоу»), «Эра свинга» (в честь Дюка Эллингтона), блюзу («Блюз от Хэнди до Хэнкока») и еще свыше десяти программ, посвящённых разным направлениям джазовой музыки [13].

ГРИГОРИЙ ФАЙН - КОМПОЗИТОР

Композиторское творчество - особая страница биографии Г. Файна. Официальным признанием его музыки стало принятие композитора в 2001 году в Союз композиторов России. Среди его сочинений: инструментальная и вокальная музыка, пьесы для джазового ансамбля, аранжировки и пьесы для джаз-оркестра, симфонического оркестра, мюзиклы.

Нотные сборники Г. Файна серии «Джаз для начинающих» и его книга «Искусство джазовой импровизации» пользуются большим спросом у любителей и профессионалов джаза.

В сотрудничестве со звездами мирового джаза Григорий записал семь дисков в одной из студий Англии, что является ярким свидетельством его мирового признания.

Г. Файн создал мюзиклы к различным сказкам: «Красная шапочка в стиле блюз», «Хорошо живётся кошке» (по мотивам сказки «Мойдодыр»), «Золушка спешит на бал».

В Абонементе 2014-2015 г. в Самаре мюзиклы «Золушка спешит на бал», «Красная шапочка в стиле блюз» и «Хорошо живётся кошке» исполнялись в сопровождении Академического симфонического оркестра Самарской филармонии.

Мое первое знакомство с творчеством Григория Файна состоялось в абонементе «Азбука джаза для детей и взрослых» с мюзиклом «Красная шапочка».

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ В СТИЛЕ ДЖАЗ»

Мюзикл «Красная шапочка» был задуман автором более 30 лет тому назад, чтобы ввести маленьких детей в мир джаза. Для исследователей творчества Г.Файна [2] при прослушивании мюзикла возникает ассоциация с музыкальной сказкой Сергея Прокофьева «Петя и волк». Для композитора главное – не сама сказка, а музыка, для которой сказка стала лишь предлогом.

6 декабря 2009 в зале Московского дома композиторов детей и их родителей ждала уникальная по атмосфере сказочная феерия "Новогодние приключения Красной шапочки в стиле ДЖАЗ”. Автор спектакля и организатор представления пригласил зрителей в увлекательное путешествие в мир красивейшей музыки по мотивам знаменитой сказки Шарля Перро.

Автором, исполнителем и непосредственным участником столь необычного спектакля выступил известный самарский музыкант и композитор Григорий Файн и его ансамбль «Звезды джаза». Будучи автором спектакля и чутким отцом, понимающим детей, Григорий Файн поставил непростую, но интересную и оригинальную задачу - рассказать эту сказку маленьким и большим зрителям языком джаза. Сам композитор исполняет партию фортепиано, а также роли Рассказчика, Волка и Филина. Автор импровизирует с текстом. Это делает спектакль еще более интересным и живым, поскольку в нем всегда присутствует доля непредсказуемости.

Мюзикл «Красная шапочка» - это оригинальное представление, которое в занимательной форме приобщает юных зрителей к миру джаза. Либретто мюзикла принадлежит композитору. Представление идёт в сопровождении ансамбля в составе: саксофон -баритон, саксофон-тенор, бас-гитара, ударные и фортепиано. Состоит мюзикл из ряда вокальных и

инструментальных номеров - сольных и ансамблевых, которые исполняют сказочные герои: Мама, Красная Шапочка, Бабушка, Охотники и др.

Все музыкальные номера написаны в разных жанрах джазовой музыки. На примере этой музыки публика наглядно знакомится с основополагающими жанрами и стилями джаза: рок-балладой, блюзом, свингом, хип-хопом, кантри и др. Зрители получают шанс увидеть оригинальный вариант известной сказки, послушать яркие джазовые композиции и соло музыкантов, получить важную информацию об «Искусстве джазовой импровизации», о жанрах и стилях джаза. Кроме того, весь спектакль сопровождает интересный видеоряд.

В музыкальном представлении Г. Файна есть место и лирике, и юмору, и импровизации - музыкальной и сценической, а также игровое общение с публикой, что делает его представление привлекательным как для детской, так и взрослой аудитории.

События известной сказки о Красной шапочке происходят не летом, как обычно, а под Новый год. Мама просит Красную шапочку отнести Бабушке новогодние подарки, но на это раз путь к дому Бабушки лежит через заснеженный лес. Коварный Волк переодевается в Деда Мороза и пытается обмануть Красную шапочку, но с помощью верных друзей и своей смелости она преодолевает все препятствия. Чем закончится это необычное приключение - зрители узнают только в конце спектакля, ведь в импровизации возможно все!

Григорий Анисимович признается корреспонденту «Самарской газеты» Татьяне Гридневой [4], что композиция в его жизни занимала не первое место, и только появление детей, а потом внуков волшебным образом открыло в его душе новый источник вдохновения. Так родились его вариации на темы популярных сказок «Красная Шапочка в стиле блюз» и «Золушка спешит на бал», а вот либретто сказки «Хорошо живется кошке» он написал сам. Он также автор текстов и исполнитель мужских партий во всех трех мюзиклах.

«Подобные сказки очень важны для формирования музыкального вкуса у детей, ведь они увлекательны по содержанию и сложны по форме. Слушая их, ребенок знакомится с живой музыкой, с жанрами классической, джазовой

и популярной музыки, с искусством импровизации. Это также хорошая прививка от ныне распространенного исполнения под фонограмму», - говорит артист [4].

АБОНЕМЕНТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ «АЗБУКА ДЖАЗА» В САМАРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

В 2010-2011 концертном сезоне в Самарской филармонии был объявлен абонемент для детей и взрослых «Азбука джаза» как «Новинка сезона!». Первый концерт назывался **«Без свинга нет музыки» Посвящение Д. Эллингтону.** Это было мое первое знакомство с джазом. Меня поразила яркость мелодий, активный ритм, зажигательная игра пианиста. Я сразу заразилась этим стилем!

Второй концерт - **«Красная шапочка в стиле блюз».** Музыкальная сказка-импровизация исполнялась в составе Трио Григория Файна и вокалистки Ирины Алешиной. Меня удивила особенность этого мюзикла - роли всех героев сказки исполняли два музыканта: Григорий Файн, выступающий в качестве рассказчика, вокалиста и пианиста и Ирина Алешина, исполнявшая роли Красной Шапочки, Мамы и Бабушки. При этом Григорий Файн рассказывает своим слушателям о жанрах, в которых исполняются партии героев сказки: здесь есть и рок-баллада, свинг, джазовая баллада, самба, блюз, джаз-вальс, кантри и фокстрот.

Все зрители аплодировали после каждого сольного номера музыкантов и сольной импровизации. Очень радует факт, что в ансамбле Григория Файна всегда играют лучшие джазовые музыканты, во всех сказках они импровизируют!

Третья встреча со зрителями называлась **«Гершвин-шоу».** Концерт из композиций на темы Дж. Гершвина.

Имя интереснейшего американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина связано с «Веком Джаза» – периодом 20-30-х гг. XX столетия. По его мнению, это искусство наиболее страстно отразило дух своего времени и характерные черты жизни американского народа. Композитор признавался,

что в джазе он слышит музыкальный калейдоскоп Америки, в котором, как в огромном бурлящем котле, звучит национальный жизненный пульс.

Музыканты ансамбля Григория Файна представили публике яркую программу, в рамках которой прозвучали мелодии именитого американца в самых разных стилях и жанрах джаза.

Абонемент 2011-2012 концертного сезона открылся программой **«В честь Оскара Питерсона»**: **«От буги-вуги до королевской сюиты»**, в которой прозвучали пьесы из репертуара О. Питерсона, а также состоялась презентация двойного альбома Г. Файна «Fine plays Peterson», записанного в Лондоне в марте 2010 года с участием музыкантов из трио О. Питерсона: барабанщика Мартина Дрю и контрабасиста Пола Моргана.

Оскар Питерсон – кумир Григория Файна. Поэтому возникновение такой программы не было случайностью. Хочется процитировать слова Григория Анисимовича из комментария к диску с этим альбомом:

«Потребовалось 45 лет для того, чтобы я смог сделать запись компакт диска, на котором собраны композиции на оригинальные темы моего любимого Оскара Питерсона. Я долго изучал стиль его игры, много лет практиковался, исполняя эти композиции в своих многочисленных концертах и вот, наконец, звёзды сошлись в нужный момент в нужном месте для того, чтобы это произошло…

Я уверен, что последующие поколения музыкантов будут исполнять произведения Оскара Питерсона, наравне с произведениями шедевров мировой классики. Мы сделали первый шаг в этом направлении. ... Спасибо великому Оскару Питерсону за его музыку, за его жизненный подвиг и за то, что он был и остается для меня величайшим примером, мерилом жизни и творчества!» [7].

В программе Второго концерта абонемента **«Блюз от Хэнди до Хэнкока»** прозвучали блюзовые композиции Дюка Эллингтона, Чарли Паркера, Оскара Питерсона, Сонни Роллинса, Григория Файна и др.

С нами на концерте были мои друзья, неподготовленные слушатели (не музыканты). Они были в восторге от силы эмоций, образов, характеров,

которые передавал своей игрой Григорий Файн. После концерта все мы чувствовали себя воодушевлёнными, раскрепощенными, как будто душа обновилась!

Третий концерт стал презентацией Новой музыкальной сказки Григория Файна **«Хорошо живется кошке».** Это современная поучительная история о лентяях-грязнулях – своего рода «Новый Мойдодыр» в джазовых ритмах. Сюжет сказки прост и лаконичен: есть семья, состоящая из мамы, папы, двух дочерей и сына, есть кошка и мышка, но никто из них не хочет убирать в квартире. Но по ходу действия семейство постепенно преодолевает эту проблему, сопровождая все стихами, шуточными перепалками, танцами и песнями. В звуковую канву остроумно вплетены черты всевозможных жанров: от босса-новы до менуэта. Данный мюзикл предназначен для детей младшего возраста и носит воспитательный характер.

В Абонементе 2012-13 концертного сезона принимали участие музыканты из Трио Григория Файна: Григорий Файн (фортепиано), Николай Мачкасов (контрабас), Игорь Игнатов (ударные) и солисты ансамбля «Звезды джаза».

В программе первого концерта **«Мелодии Бродвея»** прозвучали хиты мирового джаза: композиции на темы Д. Гершвина, К. Портера, Р. Роджерса, В. Юменса, Ф. Лоу, Д. Стайна, Х. Кармайкла. Мелодии из популярных Бродвейских постановок заняли прочное место в джазовом репертуаре Г.Файна и составляют основную его часть. Яркие и запоминающиеся, грустные и веселые, они волновали наши сердца своей искренностью и неподдельностью. Эти мелодии являются неиссякаемым источником вдохновения для джазовых импровизаторов и для слушателей.

В программе второго концерта абонемента **«Фортепиано в джазе»** - сочинения от Фэтса Уоллера до Оскара Питерсона.

Зарождение джаза на юге США тесно связано с развитием стиля «страйд». В начале XX века джазовые пианисты часами играли в маленьких кафе и ресторанчиках Нового Орлеана и пели для танцующей публики. Их мастерство росло с каждым днем, так на джазовом Олимпе появились сначала

корифеи раннего джаза - Скотт Джоплин, Джелли Ролл Мортон и Фэтс Уоллер, а затем великие лидеры джаз-бэндов - Дюк Эллингтон и Каунт Бейси, и, наконец, гиганты классического джаза - непревзойденный Арт Тейтум, потрясающий Эррол Гарнер, таинственный Билл Эванс и величайший Оскар Питерсон.

Второй концерт абонемента посвящен творчеству этих музыкантов. Помимо традиционного классического трио, в концерте прозвучали композиции для фортепианного дуэта и ритм-секции с участием пианистов Юлии Файн и Дмитрия Файна.

Третий концерт **«Новые горизонты джаза».** Джаз как жанр и сегодня продолжает свое развитие. Появление в 60-е годы прошлого столетия рок-музыки не смутило джазовых музыкантов: джазовая импровизация быстро и успешно адаптировалась к новым веяниям, появились новые ритмы, стили и жанры джаза. Именно этим новым направлениям современной музыки и посвящается третий концерт абонемента. Мелодии современных композиторов, хиты джаза и импровизации прозвучат в ритмах латино, хип-хоп, фанк, соул, диско, ритм энд блюз.

В данной программе слушатели познакомились с джазовыми импровизациями на мелодии эры свинга, услышали стремительные темы би-бопа, неторопливые и мелодичные босановы, хиты в стилях фанк и хип-хоп.

В Абонементе 2013-14 концертного сезона Первый концерт **«Гитара в джазе»**. В программе - мелодии в латиноамериканских ритмах, исполнители - Трио Григория Файна и гость программы Сергей Чашкин. Сергей Чашкин – профессиональный джазовый гитарист, выпускник Berklee College of Music в Бостоне (США). Музыкант со своей неповторимой манерой и техникой исполнения и уникальными импровизациями. Лауреат Конкурса “Джазовый Музыкант” (Jazz player of the year) в Израиле – Rimon School of Jazz. Сейчас Сергей живет в Екатеринбурге и является руководителем собственного коллектива, а так же участвует во многих других музыкальных проектах и тесно сотрудничает с музыкантами Екатеринбурга и других городов России.

"Для меня интерес к джазовой музыке развивался постепенно, - говорит Сергей Чашкин о своем знакомстве с джазом. - Не могу точно назвать момент, когда мне стал нравиться джаз; но могу точно сказать, что есть несколько записей известных джазовых музыкантов, которые перевернули понятие о музыке: это запись трубача Майлза Дэвиса Relaxin', а так же Blue Train Джона Колтрейна" [17].

Второй концерт - **«Золушка спешит на бал».** Музыкальная сказка-импровизация для солистов и симфонического оркестра. Исполнители: Ирина Алешина (женские партии), Григорий Файн (мужские партии, фортепиано), Академический симфонический оркестр Самарской филармонии дирижер Михаил Щербаков.

Тексты доступные, а главное понятные для детей. Григорий Анисимович в «Азбуке джаза» всех знакомит с азами джазовой музыки, и теперь многие дети вместе с родителями ходит с большим удовольствием на его концерты. Я тоже стала с большим интересом и энтузиазмом заниматься на фортепиано!

Третий концерт **«Fine family show» -** Фортепианное шоу семейства Файн. В программе: популярные джазовые мелодии, хиты рок музыки, собственные сочинения**.**

Концерт был особенно хорош тем, что в нем участвовали не только взрослые, профессиональные артисты, но и совсем юные дарования семьи Файн: Григорий Файн-младший, Петр Мишин, Юлия, Наталья, Дмитрий и Григорий Файн-старший. А также в концерте принимали участие Николай Мачкасов (контрабас), Павел Мошкин (ударные). Мне, как пианистке, очень понравилось ансамблевое исполнение джазовых хитов за двумя роялями. Это было здорово!!

Абонементы **2014-1015** концертного сезона.

В сезоне 2010-2011 гг. все сказки-мюзиклы прозвучали в камерном варианте: в сопровождении Трио Файна. Теперь они же исполняются в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии (дирижер –

Михаил Щербаков). Исполнители: Ирина Алешина – все женские партии, Григорий Файн – все мужские партии.

Первый концерт абонемента: **«Красная шапочка в стиле блюз»** Музыкальная сказка-импровизация Г. Файна.

Красная Шапочка по пути к бабушке поет самбу, Волк – тягучий блюз, вместе с Филином они танцуют зажигательный рок-н-ролл, а Мама – с виду тихая домохозяйка в переднике – исполняет рок-балладу и свинг. Сказка в сопровождении оркестра стала более живой и зримой. Образы природы приобрели объемное звучание, вокальные партии героев стали более яркими, завораживающими.

Второй концерт **«Хорошо живется кошке»** Музыкальная сказка-импровизация Г. Файна**.**

Соединение звучание оркестра, вокала героев и видеоряда создавали ощущение наполненности спектакля, а картинки привносили в действие некоторую искорку веселья, юмористичности всего происходящего!

Третий концерт **«Мои кумиры» Джаз-трио Григория Файна.**

В программе прозвучали произведения Ф. Уоллера, А. Тейтума, Н. Кинга Кола, Д. Эллингтона, Э. Гарнера, Р. Чарльза, Б. Эванса, О. Питерсона.

Вновь прозвучали любимые хиты, Григорий Файн отдал дань своим музыкальным предпочтениям. И это у него всегда получается здорово.

Хотелось бы еще привести несколько слов Г.Файна о его кумире: «Питерсон был супервиртуоз. Человек, сильно одаренный от природы, с потрясающим чувством свинга и блюза. Кстати, впоследствии он и других музыкантов оценивал по этим двум меркам. И помимо природного дара у него еще была такая черта как перфекционизм — сам не расслаблялся и другим покоя не давал. Еще в юности отец разрешил ему заниматься джазом при одном условии — Оскар должен был стать самым лучшим джазовым пианистом, а не одним из лучших, not second best. И он поклялся себе, что добьется этого, даже если придется заниматься день и ночь» [4].

Абонементы **2015-2016** концертного сезона

Первый концерт **«Новые горизонты джаза» Г. Файн. Джазовая кантата «Послушай, и ты увидишь»** для сопрано, джазового трио, камерного хора и симфонического оркестра, Концерт-импровизация для фортепиано с оркестром, Новые песни в стилях джаз, рок и поп музыки Исполнители: Джаз-трио Григория Файна, Ирина Алешина (сопрано), Камерный хор, академический симфонический оркестр Самарской филармонии, главный дирижер Михаил Щербаков

«Азбука джаза» – это прекрасная возможность провести время в зрительном зале не только с удовольствием, но и с пользой. Джазовые концерты известного пианиста, аранжировщика и композитора Григория Файна одинаково интересны как детям, так и взрослым: «Азбука джаза» учит легко ориентироваться в стилях и жанрах, знакомит с основами джазовой композиции, и даже с современной рок- и поп-музыкой. Каждый сезон абонемента – это новая встреча с золотым фондом джазового репертуара в исполнении российских мастеров джазовой импровизации.

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГРИГОРИЯ ФАЙНА

У Григория Файна большой список произведений. Это и произведения инструментальной музыки, и песни, и мюзиклы. Он написал ряд статей об отечественном джазе.

Инструментальная музыка

Шесть альбомов из серии «Джаз для начинающих»: «Джазовый альбом для фортепиано», Самара, 2011;

«Искусство джазовой импровизации» проект «Джаз и юные музыканты», Самара, 1999;

Соната-импровизация для фортепиано в 4-х частях;

Пьесы для ансамбля, аранжировки для симфонического оркестра;

"Мир хитов", "Мелодии Голливуда",

пьесы для джаз-оркестра - "Грустная самба", "Блюз для Феликса" и др.

Самые известные темы - «Старый друг», «Весенний ветер» (1984), «Я буду помнить» (1985), «Ты всегда в моей душе» (1986) и другие.

Концерт для фортепиано с оркестром. Год????

Песни на собственные тексты:

«Я приду к тебе», «Я вернусь»; «Ты – моя мечта»; «Старый ковбой», «Ожидание»; «Твоя улыбка» и другие. Всего более 150 песен.

Сценические произведения:

«Красная шапочка», Музыка к спектаклю «Сильвия» Самарского театра «Понедельник»; Музыкальная сказка «Хорошо живётся кошке».

Дискография:

Сборник - "Осенние ритмы-87" (Мелодия)

Григорий Файн - "Чарующий ритм" (Мелодия)

Григорий Файн - "Грезы ночи" (Апрелевка Саунд) год

Григорий Файн - Fine Plays Peterson (London) 2010 г.

Трио Григория Файна - "Дорога на Миссиссаугу" (Prestige Records студии "Союз", SZCD 0755-97, 1997), в составе: Григорий Файн - фортепиано, Мишель Донато - контрабас, Пьер Пилон – барабаны.

Григорий Файн - альбом "Happy Bluesday", (Boheme Music, Великобритания1999 г.) с участием басиста Лена Скита и Мартина Дрю, участника трио Оскара Питерсона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«У истоков самарской джазовой музыки стояли настоящие профессионалы, поэтому наш джаз всегда был на высочайшем уровне. Джаз – это несомненная карточка нашего региона» - сказал руководитель общества «Культурная инициатива» Павел Покровский.

Григорий Файн является одним из ярких, знаковых джазовых музыкантов, композиторов, аранжировщиков. Серия аудиозаписей со звездами мирового джаза, сделанных Г.Файном в основном в Лондоне, позволяет судить и нем как о виртуозе современного фортепианного джаза, о лидере наиболее близкого ему состава фортепианного джазового трио.

Карьере Григория Файна могут позавидовать многия отечественные классические пианисты. В одной Москве он представляет пять абонементов, среди которых «Азбука джаза» (проходит более 10 лет в Доме музыки), «Джаз: вчера, сегодня, завтра» (Рахманиновский зал консерватории). Абонемент «Азбука джаза для детей и взрослых» с успехом идет в Самарской государственной филармонии с 2010 года.

Особым фактом Григория Анисимовича биографии, по его словам самого, была встреча и записи с кумиром Оскаром Питерсоном. Вот как Г.Файн говорил о масштабе личности О. Питерсона: «В джазовом пианизме много разных аспектов. Это и свинг, главный ритм и суть джаза, это полиритмия и полифония, это голосоведение, это традиционная для пианизма вообще теория фортепианной игры. В игре Оскара Питерсона все это сразу представлено на высочайшем уровне! Его игра… производит действие допинга» [8].

Трио Григория Файна в составе Григорий Файн (фортепиано), Владимир Черницын (контрабас), Юрий Пропалов (ударные) – уникальный коллектив, завоевавший признание как на российской, так и международной эстраде, в том числе, в Северной Америке.

Более 15 лет Г.А. Файн преподает искусство джазовой импровизации в Московской консерватории. А его нотные сборники из серии «Джаз для начинающих», книга «Искусство джаза» - являются основой, базой для овладения профессией джазового музыканта.

Стилевые особенности пианиста Григория Файна можно охарактеризовать как виртуозный джаз, в котором есть глубокий свинг и блюз, в котором сочетаются высокий уровень классической манеры исполнения и свободы джазовой импровизации.

Моё знакомство с творчеством Григория Файна состоялось, когда мне было 10 лет. Тогда я впервые побывала на его концерте по абонементу «Азбука джаза для детей и взрослых» в Самарской государственной филармонии. С тех пор я ежегодно посещаю джазовые концерты по этому

абонементу и открываю для себя все больше нового в этом неисчерпаемом жанре.

Я уверена, что изучение творчества замечательного пианиста, композитора, аранжировщика, джазмена Григория Файна может стать источником пополнения знаний о культуре нашего Самарского региона.

Хочу закончить свою работу словами Григория Файна: «Джаз - это всегда открытие! Это всегда радость преодоления! Это всегда творчество и соревнование в хорошем смысле этого слова!» [8].

Список литературы

1. Баташев А. Советский джаз. Исторический очерк. М., 1972
2. Бердюгина Н.Я. «Григорий Анисимович Файн: свой путь в джазе» - Музыка самарских композиторов для детей и юношества // Сб. статей СГАКИ, Самара, 2008. С. 45-50
3. Вощинин И., Хмельницкий Ю. Джаз в Самаре: вчера и сегодня. Самара, 2013
4. Григорий Файн: «Джаз - не только музыка, это самоощущение». Как из академического музыканта превратиться в джазмена// Интернет-газета «newslab.ru» 04.02.2011 [электронный ресурс] http://newslab.ru/article/362256
5. Гриднева Т. «Все начиналось в Самаре», Самарская газета, 04.12.2014 г.
6. Медведев А., Медведева О. Советский джаз. Проблемы. События. Мастера. М., Советский композитор, 1987
7. Сегельман М. Григорий Файн: «Гольдберг-вариации – первая гениальная джазовая импровизация…». Piano форум, №2, 2015г. С.28-35
8. Файн Г. Вступительная статья к диску Fine Plays Peterson. Лондон, 2010.
9. Фейертаг В. Джаз. Энциклопедический справочник. Издательство СКИФИЯ. Санкт-Петербург, 2008
10. Фейертаг В. История джазового исполнительства в России. Издательство СКИФИЯ. Санкт-Петербург, 2010
11. http://persona.rin.ru/view/f/0/20892/fajn-grigorij
12. http://www.km.ru/muzyka/encyclopedia/fain-grigorii

13.http://kulturmultur.com/interview/Grigoriy_Fayn_Dzhaz__lekarstvo_ot_elektronnogo_surrogata_15_02_2013/

14. http://www.jazzmap.ru/rus/bands/Grigorij-Fajn-pianist.php

15.http://www.gregoryfine.com/bio.htm

16.. Файн Григорий Анисимович сайт МГК им П.Чайковского http://www.mosconsv.ru/ru/person.aspx?id=31659

17. http://tvkultura.ru/person/show/person_id/110269/