

УДК 82.091

*Н.А. Полищук***САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЖАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ:
ОТ ПЕРВЫХ СБОРНИКОВ ДО АНТОЛОГИЙ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ**

В работе рассматривается история самоопределения джаза в американской литературе XX века. Благодаря своей синкретичной природе джаз оказал значительное влияние на американскую культуру. За последние десятилетия понятие литературного джаза (джаза в литературе) как воплощения джазовой эстетики и приемов исполнения стало конвенциональным в англоязычных исследованиях американской литературы. Идентификация джаза в литературе рассматривается через концептуализацию понятия, антологизацию текстов и вхождение области исследования в учебные программы. В статье дается обзор англоязычных терминов, применяемых для обозначения области литературного джаза, сборников поэтических и прозаических текстов, объединенных редакторским видением джаза в литературе, а также библиографических справочников и учебных курсов в зарубежных университетах. Все это дает комплексное представление о роли джаза в современной американской литературе.

Ключевые слова: джаз, джаз в литературе, литературный джаз, афроамериканская литература, интермедальность, литература США.

Вслед за многими исследователями мы полагаем, что джаз как уникальное явление XX века заслуживает всестороннего внимания, в том числе с точки зрения литературоведения. Проникнув во многие сферы жизни, джаз стал общекультурным и транснациональным явлением. Уже в начале своего пути на американском континенте за относительно короткий период джаз развился в нечто большее, чем просто музыка – это определенный образ мышления, структурирования окружающего мира и метаязык, пронизывающий афроамериканскую культуру. Многие исследователи считают, что именно джаз и блюз следует считать наиболее аутентичными жанрами американского искусства, глубоко укорененными в историю и этнический опыт США [9. Р. XII].

Существует множество свидетельств того, что к началу XXI века процесс самоидентификации джаза прошел весь цикл от маргинального искусства до массового, к канонизации, перерождению и новому кризису самоопределения. Отметим, что в правовом поле США значение джаза было подчеркнуто рядом резолюций Конгресса. В соответствии с принятой в 1987 г. Резолюцией № 57 Палаты представителей 100-го Конгресса США джаз был признан «редким и ценным американским национальным сокровищем» [1]. В 2004 г. национальным достоянием был также признан блюз [2]; в 2005 г. принято решение наградить знаменитого джазового музыканта Рэя Чарльза золотой медалью Конгресса за заслуги перед нацией [3]; в апреле 2009 г. поддержано проведение месяца джаза [4]; в 2009 г. резолюция Конгресса США отметила 50-летие выхода в свет альбома “Kind of Blue” Майлза Дэвиса и подтвердила статус джаза как национального достояния [5]. Таким образом, канонизация джазовой музыки происходит даже на формальном правовом уровне.

В гуманитарных науках джаз уже нашел свое прочное место и частично перешел в категорию метаязыка. Вслед за волной исследовательского признания взаимопроникновения джаза, культуры и общества последовала и волна критического отношения. Профессор Центра изучения джаза Колумбийского университета (США) Роберт О'Милли в предисловии к сборнику работ о джазе «Джазовые модуляции американской культуры» ставит вопрос о том, насколько умение видеть элементы джаза в любой культурной практике является данью исследовательской моде. В то же время он предостерегает от опасности недопонимания истинной междисциплинарной сущности джаза. Например, от искусственного разделения джаза на функции, более привычные европейскому обществу, в то время как джаз представляет из себя слияние музыки, слова и движения – так же, как в некоторых африканских языках музыка и танец обозначаются одним словом [12. Р. X-XI].

Джаз изначально синкретичен – он вместил в себя элементы, позаимствованные из европейской, африканской и американской культур. Джазу свойственны внутренние напряжения и противоречия – между расовой идентичностью и многонациональной культурой, между оригинальностью и заимствованием, традицией и импровизацией. Джаз диалогичен и предполагает свободу интерпретаций. В сочетании с актуальным в современной науке междисциплинарным подходом все это позволя-

ет отдельным исследователям использовать джаз как центральную метафору, методологию анализа или даже метаязык гуманитарной науки. Джаз с готовностью делит свой лексикон с социологами, историками и политологами для описания американской и всемирной истории, а также социальных преобразований (см.: [20; 11]).

Некоторые исследователи используют метафору Ф.С. Фицджеральда «век джаза», распространяя ее на весь XX век. Так, Роберт О'Милли выдвигает джаз как центральную и определяющую метафору американской культуры XX в. (master trope). «Фактор джаза» (jazz factor), по словам О'Милли, проник во все сферы современной жизни Америки. Рассматривая период развития американского искусства между 1920 и 1970 гг., он приходит к выводу о том, что в это время именно джаз стал выразителем эпохи и его ключевой метафорой, сопровождая переkreщивания различных искусств и культурные эксперименты [12. P. X-XI].

Сборник «Джазовые модуляции американской культуры» под редакцией О'Милли демонстрирует широкий набор исследовательских направлений, объединенных представлением о джазе как универсальной культурной референции. Работы структурируются шестью разделами: «Что есть джаз?» (“What is jazz?”), «Единая нация под ритмом, или соединенные штаты джазократии» (“One nation under a groove, or, the united states of jazzocracy”¹), «Джазовые линии и цвета: звук, который я видел» (“Jazz lines and colors: the sound I saw”), «Джаз – это танец: джазовое искусство в движении» (“Jazz is a dance: jazz art in motion”), «Рассказать историю: джаз, история, память» (“Tell the story: jazz, history, memory”), «Написать блюз, написать джаз» (“Writing the blues, writing the jazz”). Мы видим, что джаз в данном случае становится не только культурным феноменом, но и частью академической среды, претендуя на роль методологии анализа и оптики рассмотрения.

Примером плодотворного переноса джазовой эстетики на смежные области искусства, а также академического признания этого синкретизма стала джазовая литература.

Применение джазовой эстетики к пониманию афроамериканской литературы кажется многим англоязычным исследователям естественным и логичным. За последние десятилетия понятие литературного джаза или джаза в литературе как воплощения джазовой эстетики и приемов исполнения в литературе стало конвенциональным в исследованиях афроамериканской литературы, прежде всего англоязычных авторов. Среди англоязычных терминов, применяемых для обозначения предметной области литературного джаза, наиболее употребительны следующие: jazz literature, jazz-like literature, literary jazz, jazz-shaped reading of American literature texts, jazz fiction, jazz-inspired fiction, literary responses to jazz.

В русскоязычной практике нет устоявшегося термина, сочетающего джаз и литературу. Поскольку существует потребность разграничить разные случаи воплощения джаза в литературе, под «джазовой литературой» мы предлагаем понимать тексты, в которых джаз является лейтмотивом, играет ключевую тематическую или сюжетную роль. «Литературный джаз» мы понимаем как способ конструирования литературных текстов в соответствии с принципами джазовых текстов, эстетикой и идеологией джаза в целом. Самыми очевидными примерами литературного джаза могут служить поэзия Лэнгстона Хьюза, проза Ральфа Эллисона, Джеймса Болдуина, Тони Моррисон, Пола Битти и др. Зачастую два вышеупомянутых аспекта сочетаются в одном тексте, соответственно, в качестве универсального термина мы предлагаем использовать «джаз в литературе».

Рассмотрим процесс и нынешнее состояние самоидентификации джаза в литературе.

Начиная с 1980-х гг., джаз в литературе стал объектом постоянного внимания исследователей в США и Европе. В последнее время интерес исследователей к эстетике джаза и его литературным воплощениям только возрастает, появились исследования о влиянии джаза не только на афроамериканскую, но также на французскую и скандинавскую литературу. В то же время в российской исследовательской практике эта область представлена недостаточно полно.

Понятия джазовой литературы и литературного джаза прошли определенный путь концептуализации в академической среде. По словам Райна Джервинга, с 1980-х гг. нечто идентифицируемое как «джазовая литература» (jazz literature) стало общепризнанным академическим фактом [17].

¹ Фраза “One Nation Under a Groove” заимствована из названия альбома и композиции американской фанк-рок-группы Funkadelic. Альбом вышел в сентябре 1978 года. В композиции говорится о танце как о пути к свободе. Заголовок композиции в свою очередь относится к строке из Присяги на верность США: «единая нация под Богом».

Задолго до этого, уже в 1948 г. вышла антология «Джазовая пародия: антология джазовой прозы» под редакцией Чарльза Харви [15]. Она включала в себя двенадцать рассказов, фотографии Билла Готтлиба и предисловие Шарля Делоне. Это издание должно было стать первым в серии, задуманной Лондонским американским джазовым обществом и посвященной джазу в литературе. Надо отметить, что сам редактор этого издания, как и критика в целом, были довольно скептически настроены по отношению к джазу в литературе. Чарльз Харви призывал в предисловии не пытаться усмотреть джазовый подтекст, а насладиться хорошим рассказом.

Схожего мнения придерживался джазовый критик и продюсер Оррин Киппньюс четыре десятилетия спустя в своем сборнике джазовых текстов разных жанров: интервью, биографические наброски, аннотации на конвертах грампластинок и эссе о джазе: «Обычно джазовые романы принадлежат перу ужасно серьезных и рьяных литературных бунтарей, переполненных Искусством и Борьбой Артиста и прочей раздутой чепухой. Меценаты могут найти им оправдание в том, что они молоды, дружны с Керуаком и прочее» [18].

Между 1940-ми и 1980-ми гг. увидели свет критические обзоры и статьи другого легендарного джазового критика, британца Филипа Ларкина. Его джазовые работы были опубликованы в виде сборника в 2005 г. [19].

В 1986 г. выходит сборник неопубликованных ранее джазовых рассказов и стихотворений «Сибемоль, бибоп, скэт» под редакцией Кристофера Паркера [7].

В 1990-е гг. вышло в свет несколько антологий джазовой поэзии и прозы, популярность этой темы набирала обороты – она заняла свое место среди университетских семинаров, курсовых и дипломных работ по американской или афроамериканской культуре и литературе, модернизму, Гарлемскому ренессансу, 1950-м гг., популярной музыке и т.д. Появилось также некоторое количество курсов в европейских и американских университетах, посвященных исключительно тематике джаза в литературе.

В 1993 г. Арт Ланг и Натаниэл Маки предприняли очередную попытку представить разнообразие литературного джаза в сборнике «Любой момент: джаз в поэзии и прозе» [21]. В сборник традиционно вошли произведения Лэнгстона Хьюза, Ишмаэля Рида, Хулио Кортасара, Джека Керуака, Джеймса Болдуина, Боба Кауфмана, Амири Бараки и мн. др.

Кроме того, необходимо упомянуть антологии «Горячий и хладнокровный: джазовые рассказы» под редакцией Марселы Бретон [10] и «От блюза до бопа: собрание джазовой прозы» под редакцией Ричарда Альберта [8]. Обе антологии вышли в 1990 г.

В 1996 г. увидела свет первая аннотированная библиография джазовой прозы и критики джазовой прозы под редакцией Ричарда Альберта [6]. Составитель оговаривается в предисловии, что по-прежнему нет четкого понимания, что есть джаз в литературе (jazz fiction), что делает прозу джазовой, и уместно ли вообще такое название. Тем не менее, он ставит своей задачей признать и продемонстрировать влияние джаза и блюза на литературу. На более чем 100 страницах библиографии проанализированы и представлены антологии, романы, пьесы, короткие рассказы, отдельные критические работы.

Под редакцией американских поэтов Саши Файнштайна и Юзефа Коммуняка вышли два сборника джазовой поэзии: «Антология джазовой поэзии» и «Второй сет: антология джазовой поэзии. Том 2» [16; 22]. Помимо поэтов, традиционно причисляемых к джазовым – Лэнгстон Хьюз, Мина Лой и т. д. – там представлены имена таких модернистов, как Харт Крейн, Уоллес Стивенс, а также Лоуренс Ферлингетти, Гвендолин Брукс, Евгений Евтушенко и многие другие.

Следующим этапом антологизации литературного джаза стала аннотированная библиография Дэвида Райфа «Джаз в литературе: история и всеобъемлющее руководство для читателей», в которой представлены около 700 работ более 500 авторов [13]. Заголовки разделены по таким секциям, как джаз в литературе без музыки; рассказы для детей и подростков; женщины и джаз; тексты на основе реальных историй из жизни джазовых артистов; тема иммигрантов и джаза по всему миру; фэнтези и научная фантастика; детективы. Кроме того, выделены тематические серии по направлениям музыки и массовой культуры: биг-бэнд и свинг, блюз, бульварное чтение и эротика, беллетризация.

Наконец, под редакцией американских поэтов Саши Файнштайна и Дэвида Райфа в 2009 г. вышла «Антология джаза в литературе». В предисловии редакторы объясняют свое видение джазовой прозы, которая «может воссоздать дух джаза и, что еще важнее, инсценировать жизни исполнителей и слушателей такими способами, которые позволяют нам переосмыслить музыку за пределами ее про-

стой эстетической мощи. Самые лучшие тексты джазовой прозы раскрывают перед читателями такие связанные с музыкой темы, как раса и, почти всегда, борьба за принятие в обществе» [14. Р. IX].

В то же время авторы признают, что исконно американский дискурс джаза уже в прошлом. Как демонстрирует оглавление сборника, география литературного джаза стала всемирной, в то время как главным остался мотив – «стоящая за музыкой гуманность и ее способность формировать людское поведение» [14. Р. X]. Среди неамериканских авторов в антологии – Мишель Клиф (Ямайка), Хулио Кортасар (Аргентина), Фил Кавана (Новая Зеландия), Йозеф Скворецкий (Чехословакия), Борис виан (Франция), Ксю Кси (Гон Конг).

Как уже было упомянуто, еще одним признаком институционализации литературного джаза стало появление заметного количества университетских курсов, посвященных этой теме.

Райн Джервинг приводит в качестве примера свой авторский курс «Прочтение джаза» (“Reading Jazz”), предлагаемый в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне (США) и в Университете Анкары (Турция). Кроме того, курс «Блюз, джаз и американская культура» (“Blues, Jazz and American Culture”) предлагал Питер Шмидт в колледже Сворсмор (США); курс «Страница джаза: джазовая музыка и американская литература» (“The Jazz Page: Jazz Music and American Literature”) предлагал Вильям Максвелл в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне (США); курс «Вступая в разговор/подавая сигнал: джаз и американская литература» (“Sounding Off: Jazz and American Literature”) вел Крэг Кляйнман в Государственном университете штата Нью-Йорк (США). Курсы Михаила Борщука «Импровизируя Америку: джаз и афроамериканская литература» (“Improvising America: Jazz and African-American Literature”) и «Свингующая проза: исследуя джазовый рассказ» (“Swinging Fictions: Examining the Jazz Short Story”) можно прослушать в Университете Альберты (Канада). В Центре изучения джаза Колумбийского университета (США) профессор Brent Heys Edwards вел курс «Джаз и литературное воображение» (“Jazz and The Literary Imagination”), профессор Роберт О’Милли предлагал курс «Джаз и американская культура» (“Jazz and American Culture”).

В Европе также доступны отдельные авторские курсы, рассматривающие феномен джаза в литературе и культуре. Так, автору данной работы выпала возможность пройти такой курс в Институте изучения Северной Америки им. Дж. Ф. Кеннеди Свободного университета Берлина в зимнем семестре 2010–2011 уч. года. Курс профессора Кэтрин Герсдорф назывался «Джаз и американская литература XX века» (“Jazz and XX Century American Literature”).

На постоянной основе работают Центры изучения джаза в США и Европе. Так, в Колумбийском Университете в Нью-Йорке действует Центр изучения джаза [23]. На базе центра работает междисциплинарная группа по изучению джаза, включающая в себя целый спектр ученых из смежных гуманитарных областей: литературная критика, история, история искусств, музыковедение, архивоведение, история кино, антропология, социология, журналистика – а также поэты, художники и композиторы.

На базе библиотеки Государственного университета Ратджерс штата Нью-Джерси работает Институт изучения джаза, основанный в 1952 году Маршаллом Стернсом, одним из основоположников изучения джаза [24]. Институт джаза собрал огромную коллекцию печатных, визуальных и аудио материалов, подготовил электронную энциклопедию джазовых музыкантов, проводит выставки и круглые столы, радиопередачи, что является основой для магистерской программы по истории и исследованию джаза. Он также издает Журнал исследований джаза, посвященный целому спектру аспектов джаза – от технического анализа до устной истории и культурных интерпретаций.

Существует Государственный исследовательский институт и архив джаза в Германии в Дармштадте [25]. Институт проводит концерты, выставки, раз в два года собирает исследователей на Джазовый форум. Кроме того, Институт создал базу данных на основе своей обширной коллекции публикаций и готовит библиографические указатели по дистанционному запросу для любого исследователя.

Мы рассмотрели отдельные вехи в процессе канонизации джаза как музыкального явления и джаза в литературе через социально-правовые реалии, антологизацию и институционализацию. Все это свидетельствует о том, что перед нами не просто разрозненные явления, а устоявшаяся культурная традиция, сконцентрированная вокруг джаза. Вслед за музыкальным джазом, литературный джаз стал значительным явлением в американской и мировой культуре, вызывающим высокий интерес к себе со стороны авторов, исследователей и общества.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Резолюция № 57 Конгресса США, принятая 4 декабря 1987 г. (H. Con. Res. 57 Designates jazz as a national American treasure // Официальный сайт Конгресса США URL: <https://www.congress.gov/bill/100th-congress/house-concurrent-resolution/57> (дата обращения: 03.09.2015).
2. Резолюция № 13 Конгресса США от 23 июня 2004 г. (H. CON. RES. 13 Recognizing the importance of blues music, and for other purposes. June 23, 2004) // Официальный сайт Конгресса США. URL: <https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-concurrent-resolution/13> (дата обращения: 03.09.2015).
3. Резолюция № 824 Конгресса США, принятая 15 февраля 2005 года (H. R. 824 To award a congressional gold medal to Ray Charles in recognition of his many contributions to the Nation. February 15, 2005) // Tracking the United States Congress. URL: <http://www.govtrack.us/> (дата обращения: 03.09.2015).
4. Резолюция № 324 Конгресса США, принятая 2 апреля 2009 г. (H. RES. 324 Expressing support for designation of April 2009 as 'Jazz Appreciation Month' and April 25, 2009, as 'Willis Conover Day', and honoring the global impact of jazz music) // Официальный сайт Конгресса США. URL: <https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/324> (дата обращения: 03.09.2015).
5. Резолюция № 894 Конгресса США, принятая 15 декабря 2009 г. (H. Res. 894 Honors the 50th anniversary of the recording of the album "Kind of Blue" and recognizes the unique contribution the album has made to American jazz, December 15, 2009) // Официальный сайт Конгресса США URL: <https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/894> (дата обращения: 03.09.2015).
6. An Annotated Bibliography of Jazz Fiction and Jazz Fiction Criticism / Ed. by Richard N. Albert. Westport: Greenwood Press, 1996.
7. B Flat, Bebop, Scat: Jazz Short Stories and Poems / ed. by Christopher Parker. London: Quartet, 1986.
8. From Blues to Bop: A Collection of Jazz Fiction / ed. by Richard N. Albert. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1990.
9. Grandt J.E. Kinds of Blue: The Jazz Aesthetic in African American Narrative. The Ohio State University Press, Columbus, 2004.
10. Hot and Cool: Jazz Short Stories / ed. by Marcela Breton. New York, N.Y., USA: Plume, 1990.
11. Jarrett M. Drifting on a Read: Jazz As a Model for Writing. Albany: State University of New York Press, 1999.
12. The Jazz Cadence of American Culture / ed. by Robert G. O'Meally New York: Columbia University Press, 1998.
13. Jazz Fiction: A History and Comprehensive Reader's Guide / ed. by David Rife. Lanham, Md: Scarecrow Press, 2008.
14. The Jazz Fiction Anthology / ed. by Sascha Feinstein, David Rife. Bloomington: Indiana University Press, 2009.
15. Jazz Parody: Anthology of Jazz Fiction / Ed. By Charles Harvey, Charles Delaunay. London: Spearman Publishers, 1948.
16. The Jazz Poetry Anthology / ed. by S. Feinstein, Yu. Komunyakaa. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
17. Jerving R. Early Jazz Literature (and Why You Didn't Know) // American Literary History. Vol. 16.4, 2004. P. 648-674.
18. Keepnews O. The View from Within: Jazz Writings, 1948–1987. New York: Oxford University Press, 1988.
19. Larkin P., Palmer R. and White J. Jazz Writings: Essays and Reviews; 1940–84. London: Continuum, 2005.
20. McKay G. Circular Breathing: The Cultural Politics of Jazz in Britain. Durham: Duke University Press, 2005.
21. Moment's Notice: Jazz in Poetry & Prose / ed. by A. Lange, N. Mackey. Minneapolis: Coffee House Press, 1993.
22. The Second Set: The Jazz Poetry Anthology, Volume 2 / ed. by S. Feinstein, Yu. Komunyakaa, Bloomington: Indiana University Press, 1996.
23. The Center for Jazz Studies at Columbia University // URL: <http://jazz.columbia.edu/> (дата обращения: 03.09.2015).
24. The Institute of Jazz Studies. Rutgers, The State University of New Jersey. URL: <http://newarkwww.rutgers.edu/IJS/index1.html> (дата обращения: 03.09.2015).
25. The Jazzinstitut Darmstadt. Documentation and Research Center for Jazz. URL: <http://www.jazzinstitut.de/?lang=en> (дата обращения: 03.09.2015).

Поступила в редакцию 09.09.15

N.A. Polishchuk

SELF-IDENTIFICATION OF JAZZ IN LITERATURE: FROM THE FIRST COLLECTIONS TO ANTHOLOGIES AND STUDY PROGRAMMES

The paper examines the history of self-identification of jazz in American literature of the XX century. The complex nature of jazz had a significant impact on American culture. During the last decades the notion of literary jazz (jazz in literature), seen as embodiment of jazz aesthetics and performance tools, became conventional in the studies of American literature. Identification of jazz in literature is considered through conceptualization of the notion, anthologization

of texts and introduction of this research field into study programs. The paper reviews the English terms for literary jazz, the collections of poetry and fiction defined by editors' vision of jazz in literature, bibliography guides and study courses in western universities. All of this gives a complex understanding of the role of jazz in contemporary American literature.

Keywords: jazz, jazz in literature, literary jazz, African-American literature, intermediality, American literature.

Полищук Наталья Алексеевна,
старший преподаватель Школы филологии
Факультета гуманитарных наук
НИУ ГОУ «Высшая школа экономики»
101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, 20
E-mail: nat.polish@gmail.com

Polishchuk N.A.,
Senior lecturer at the School of Philology
of Faculty for the Humanities
National Research University "Higher School of Economics"
101000, Russia, Moscow, Myasnitskaya st., 20
E-mail: nat.polish@gmail.com