Давайте представим вступление к дебютному альбому Исфара Сарабски Planet в виде сцен вдохновляющего концерта с драматическими взлетами и падениями. 31-летний пианист, композитор и аранжировщик завоевал достаточно лавров за последнее десятилетие, чтобы с легкостью заполнять большие концертные залы на всем пути от своего азербайджанского родного Баку до Берлина, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Свет в зале гаснет, и луч прожектора освещает рояль на краю сцены, откуда Сарабски вводит нас в медитативное настроение первой сцены. Он называет эту прелюдию «дежавю», но иллюзия воспоминаний длится недолго. Сорок секунд спустя он на мгновение останавливается, прежде чем задействовать очень сложный пульсирующий мотив. Поднимается занавес, и открываются двое других участников его трио - Марк Гилиана на барабанах и Алан Хэмптон на контрабасе. Их свинг настолько быстр, что зрители не могут стоять на месте. Как только музыка достигает своего эмоционального и познавательного пика, второй занавес мгновенно опускается, открывая набор струн, которые придают согревающее сердце ритмической и гармонической энергии. Но это еще не все: внезапно панорама наших чувств расширяется так неожиданно, что вдруг все кажется возможным. Понятно, что вот три музыканта, которые любят свободно играть и, опираясь на струнные инструменты, движутся к форме камерного джаза. Однако сложный музыкальный метр - это не интеллектуальная демонстрация силы.

Тот факт, что эта музыка так ярко питает воображение и что ее можно легко представить в концертной обстановке, даже если я слушаю только студийную запись, свидетельствует о ее огромной жизненной силе. Его источником является сам Исфар Сарабский, что ярко иллюстрирует его vita. Во время учебы в музыкальном колледже Беркли в Бостоне он произвел впечатление и на однокурсников, и на учителей своим ненасытным и непредубежденным зигзагом между джазовым импрессионизмом, народными традициями своей родины и исследованием электронных звуковых ландшафтов. Тропа, которую Сарабски проложил более двух десятилетий, уходит своими корнями в его детство. Его мать - учитель игры на скрипке, его отец - большой поклонник музыки, который ценит все, от джаза, рока, соула и фанка до Баха, Брамса и Бетховена. А его дед, Хусейнгулу Сарабски, почитается во всем арабском мире как пионер музыки, оперный певец, музыкант и сценарист. Музыка, несомненно, в генах Исфара Сарабского. «Виниловые пластинки моего отца были буквально моими игрушками», - вспоминает он. «Я был очарован механикой проигрывателя, большими черными дисками и, конечно же, миром тонов, гармоний и ритмов, который он мне открыл. Я точно помню, что чувствовал, когда впервые слушал записи Диззи Гиллеспи или записи произведений Баха и Шопена. Как музыка могла создавать образы в моей голове? Я должен был узнать ».

И вот что он сделал. За его первыми попытками игры на простой клавиатуре Casio в возрасте четырех лет последовали его собственное настоящее пианино, поступление в Музыкальную академию в Баку, изучение традиционной формы импровизации мугама в его стране и открытие альбомов из каталога Херби Хэнкока. , Майлз Дэвис и Билл Эванс. Сарабски родился в 1989 году, в год падения Берлинской стены, и ему было нелегко завладеть пластинками великих американских джазовых исполнителей, которых еще не было в коллекции пластинок его родителей. Однако постепенное открытие бывшего Советского Союза облегчило доступ к западной музыке в Азербайджане. К 2005 году Исфар Сарабски открыл для себя собственное музыкальное выражение. Арабские гаммы сочетаются с мугамом, мощными ритмами и богатой основой джазовых и классических аккордов.

Непосредственная искренность его музыки и ее осмысленное эмоциональное содержание сочетаются с элегантным интеллектуальным наслаждением, которое стимулирует разум и обогащает сердце. В балладе «Limping Stranger» Сарабски играет сольную партию после глубоко гармоничного контрабаса Хэмптона, который прекрасно демонстрирует его способности к импровизации и все его панорамные кинематографические качества, отмеченные страстным желанием мелодии. «Лебединое озеро», единственная композиция на Планете, не принадлежащая Сарабскому, приближает балетную музыку Чайковского к актуальному состоянию джаза в радикально новой обработке. «Я большой поклонник классической музыки и с детства хожу на спектакли, оперы и оркестровые концерты. На мой взгляд, классическая музыка - основа всех других форм музыки », - говорит Сарабски. «Идея аранжировки отрывка из« Лебединого озера »- логическое следствие моих постоянных поисков параллелей между современной и классической музыкой». В сольном отрывке заглавной пьесы из двух частей он находит новую глубину в этом подходе, словно втайне хочет сыграть джаз в стиле Рахманинова. Свободные отрывки сочетаются со скрытыми каденциями, которые не сразу бросаются в глаза при первом прослушивании. «Альбом называется Planet, потому что он суммирует мои чувства и взгляды на нашу вселенную», - объясняет Сарабски. «Я размышляю о людях и событиях последних лет, которые повлияли на всех нас, и о новых ситуациях, с которыми нам приходится иметь дело, как о способе вступить в диалог с моими слушателями».

Возможно, поэтому по мере продвижения альбома слушателю все больше кажется, что композиции - это песни без слов. С одной стороны, произведения Сарабского имеют логическую структуру. С другой стороны, он добавляет мелодичную корону, которую можно распевать. Этот подвиг настолько успешен, что очень хочется попытаться расшифровать ненаписанный текст песни. В эпосе «Край» тар, традиционный азербайджанский струнный инструмент, рассказывает почти мистическую историю о культуре родины Сарабского. В откровенно беззаботном «G-Man» Сарабски предлагает слушателю альтернативную форму диалога нашим современным средствам коммуникации - то, что также применимо ко всему альбому. «Для меня музыка - это диалог душ. Пробуждение глубоких человеческих чувств - самая важная причина для меня создавать музыку. Моя любимая форма этой концепции диалога - это метрическая мелодическая свобода джаза. Джаз действительно помогает найти более глубокие, мелкие, но важные детали души. Это своего рода код, который не всегда можно расшифровать, но он имеет уникальную форму. Вот почему я действительно хотел назвать свой дебютный альбом Planet джазовым альбомом ».