

Трямая РЕЧЬ

Вестник
Российского
музыкального союза

ЖУРНАЛ

стр. 4

Андрей Гугнин:

Внезапное движение –
важная часть моего
существования

стр. 18

Айлен Притчин:

Всегда имею ясное
представление
о каждой ноте

стр. 28

**КАК БРАТЬЯМ
ЗАПАШНЫМ УДАЁТСЯ
НЕ ССОРИТЬСЯ**

стр. 38

**Виктория
Полторак:**

У меня
другая Фрида

О КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ

*от тех, кто создаёт,
для тех, кто ценит*

ISSN: 2306-4641

№ 2 (26), 2019

Периодичность выхода:
ежеквартально

Главный редактор:
Владимир ДЕРЕНЮК

Выпускающий редактор:
Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Адрес редакции:
119049, г. Москва,
ул. Мытная, д. 28, стр. 3

Тел.: (495) 502-38-72,
E-mail: info@directspeech.ru,
www.directspeech.ru

**Свидетельство о регистрации
СМИ:** ПИ № ФС77-51600
от «02» ноября 2012 г.

Территория распространения:
Российская Федерация

Формат: А4.

Тираж: 1000 экз.

Читайте в приложении:

отчёты о деятельности
Всероссийской Организации
Интеллектуальной
Собственности (ВОИС),
Российского Союза
Правообладателей (РСП),
Российского Авторского
Общества (РАО),
Ассоциации правообладателей
по защите и управлению
авторскими правами в сфере
искусства (УПРАВИС),
Национального
фонда поддержки
правообладателей (НФПП),
Национального фонда
культурных инноваций
«Пётр Великий»
за 2018 год

РИТМЫ РОССИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО СОЮЗА

- 4** Андрей Гугнин в солнечном свете Авроры
- 10** Евгений Дога и Пьер Ришар попробовали вкус «Хрустального источника»
- Башмет и Гориболь озвучили Тургенева и Ван Гога
- 11** Новую гильдию РМС возглавила Мария Соболева
- 12** РМС возрождает русскую хоровую музыку
- Проект «Музыкальное приношение будущему» вышел на новые рубежи
- 13** Работы победителей Всероссийского конкурса молодых композиторов исполнили на International Rostrum of Composers

СОБЫТИЯ

- 14** «Ромео vs Джельетта XX лет спустя»: повесть без печали
- 16** Arena Moscow Night интеллигентно перешагнула годовой экватор

ЗА КУЛИСАМИ

- 18** Айлен Притчин:
«Надо понижать градус пафоса»
- 22** Алиса Садикова:
«Браслет Сары Брайтман всегда у меня на руке»

Когда Андрей Гугнин чувствует себя хорошо

Как русская девочка попала в шоу британской звезды Сары Брайтман

34

Кого Андрей Грачёв пригласил в компанию «Бодибилдера»

ХИТ СЕЗОНА

28 Братья Запашные: мы с тобой одной крови

ЗА КАДРОМ

34 Бодибилдер: человек на своём месте. На съёмочной площадке нового фильма сошлись звёзды отечественного кино

36 Андрей Грачёв: капитан среди товарищей

38 Виктория Полторацкая: жизнь, наполненная погружением

40 Иван Рудаков: «Если больно – значит живу»

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

44 Сезонное движение Елены Николаевой. Ведущая программы «Утро России» поделилась эстетикой правильного завтрака

КАК ЭТО БЫЛО

50 Затерянное путешествие Александры Азовцевой

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

56 Нелли Корниенко и Юрий Васильев – самая красивая пара театральной Москвы шестидесятых

ПРОФИ

58 Борис Чайковский – композитор, в музыке которого дети видят себя

44 Где забывает своё телевизионное настоящее Елена Николаева

СТУДГОРОДОК

61 «О боже! Там же всегда холодно!» – воскликнула испанская бабушка, когда внук собрался ехать в Россию учиться в Московской консерватории

ТРАДИЦИИ

64 Звёзды Галактики. Что и как поют на орбите космонавты

64

О чём поют космонавты

АНДРЕЙ ГУГНИН

В СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ АВРОРЫ

Обладатель приза РМС и фирмы «Мелодия» «За творческую зрелость и артистическую неординарность» рассказал, как стал мушкетёром Веры Горностаевой

К 95-летию со дня рождения Веры Горностаевой в концертном зале «Зарядье» прошёл концерт памяти замечательного педагога. Фирма «Мелодия» готовится выпустить диск с его записью. На сцене выступили ученики одного из последних классов профессора Московской консерватории – Андрей Гугнин, Вадим Холоденко, Лукас Генюшас. Сегодня они представляют самое молодое поколение талантливых, ярких и уже очень известных пианистов. А 10 лет назад своих подающих надежды студентов-однокурсников Вера Васильевна назвала мушкетёрами. За что, рассказал победитель международных конкурсов в Солт-Лейк-Сити и Сиднее, лауреат смотров пианистов в Загребе и Вене Андрей Гугнин.

Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Естественное влечение ясного дня

Андрей открывает концерт волнующим и изящным исполнением бетховенской Сонаты № 21. Или «Авроры», как её принято называть. С ней он дружен много лет. Музыкант не сдерживает эмоций, зал не скупится на овации. Артист переживает творческий подъём. Перед выступлением получил специальный приз «За творческую зрелость и артистическую неординарность». Таким образом фирма «Мелодия», журнал «Музыкальная жизнь» и РСМ отметили участие пианиста в XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. Вместе с денежным вознаграждением музыканту вручили сертификат, гарантирующий запись альбома на студии «Мелодии».

– Андрей, как вы настраивались на выступление, в котором кроме публики сошлись имя педагога, друзья, концертная запись? Этот день сильно отличался от обычных будней?

– Не могу сказать, что очень сильно. Ведь каждый день накануне концерта настраиваешь себя на процесс. Возможно, в день выступления я более сфокусирован: пробую и подстраиваюсь под инструмент, репетирую, режиссирую. Если говорить об этом концерте, он был особенным. Очень радостное событие. Во-первых, мы втроём – я, Вадик и Лукас – собрались спустя много лет на одной сцене. Во-вторых, вечер посвящён памяти нашего учителя, поскольку мы представляли класс Веры Васильевны. Нужно было не подвести заслуженное имя и заслуги педагога, народной артистки РСФСР. Зная о записи, я, конечно, волновался. Но радостное предвкушение перевешивало. К тому же я получил специальный приз. Всегда приятно быть отмеченным.

– Бетховен, которым вы открывали концерт, требует особых усилий, знаний, техники в исполнении? Или вы его уже очень хорошо знаете?

– Конечно, можно смело сказать: Бетховена я знаю. Он в обязательной программе всех студентов консерватории. Но играть его очень непросто. Музыка Бетховена как никакая

другая требует ежесекундной концентрации. В этой сонате нет мест, свойственных романтической музыке, когда ты погружаешься в определённое состояние и в нём пребываешь. Выстроить заложенную композитором структуру непросто. В этом сложность Бетховена.

– По-моему, исполнительскую задачу вы решили блестяще. О чём или о ком вы думали, когда играли?

– Ни о чём и ни о ком конкретно. Нельзя сказать, что передо мной возникают картины, пейзажи, образы... Идёт постоянный мыслительный процесс в нескольких плоскостях. В одной – в сознании удерживаешь некую общую картину и структуру произведения. В другой – происходит решение сиюминутно, спонтанно возникающих исполнительских задач. Как бы я ни продумывал исполнение заранее, всегда существует элемент непредсказуемости. Он зависит от многих факторов – настроения, рояля, публики...

**«КАК БЫ Я НИ
ПРОДУМЫВАЛ
ИСПОЛНЕНИЕ
ЗАРАНЕЕ, ВСЕГДА
СУЩЕСТВУЕТ
ЭЛЕМЕНТ
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»**

Всегда присутствует человеческий фактор и важно, как тебя слушают. В зависимости от того, как идёт исполнение, вливаешься в процесс и выравниваешь его. Мне необходимо закончить фразу согласно тому, как начал. Я должен её произнести естественно. Это очень важный элемент – естественность произнесения фразы. Вот это сочетание спонтанности решения задач с предварительным замыслом, заранее сделанной работой и позволяет выстроить исполнение и создать убедительную, ясную форму.

Фото: Анна Шлыкова

Фото: из личного архива Андрея Гуннина

Притяжение правильных форм

– **Своё первое знакомство с «Авророй» помните? Это было поутру?**

– (Смётся.) Откровенно говоря, не помню. Я её играл довольно часто много лет назад. Потом лет пять к ней не возвращался. Но всегда её любил за энергию и свет. Ведь у Бетховена много драматической музыки с трагическим финалом. А в «Авроре», несмотря на драматическое начало, свет побеждает: в конце мы приходим к утверждающей силе добра. Мне это всегда нравилось. Интересно, что такое название сонаты используется только в России. На Западе её называют «Вальдштейн» (*Waldstein*. – Ред.) – по имени графа фон Вальдштейна, которому Бетховен посвятил произведение. Но мне очень нравится российское сравнение с зарёй и солнечным светом: они, безусловно, в сонате есть. Конечно, с течением времени и с возрастом моё ощущение сонаты менялось. Сейчас нахожу в ней больше свободы, контрастов, поэзии. Финальную часть, где звучит пронзительный светлый голос, раньше играл довольно быстро... Сейчас осадил темп. Мне очень интересен средний эпизод, соединяющий довольно необычно крайние части. Он не совсем самостоятельный. В нём есть, так сказать, скрытый трагизм, драматизм, которые, однако, через край не переполняют чашу, потому что их сдерживает, а потом и побеждает, светлое начало. Мне кажется, это здорово!

– **Лично с вами поэт это произведение что-то важное происходило?**

– Именно Вера Васильевна шесть лет назад из своих учеников выбрала меня для исполнения самых популярных сонат Бетховена в Большом зале Московской консерватории. С её подачи состоялся мой сольный дебют на известной сцене. Я играл Патетическую, Лунную сонаты, Аппассионату и, собственно, «Аврору». Это выступление для меня стало большим событием. В том же году эта соната была у меня в программе Конкурса имени Бетховена в Вене – в городе, в котором композитор жил и творил. Это было довольно символично.

– **Какое первое впечатление произвела Вера Васильевна? Чем она вас удивила?**

– Меня с самого начала поразил её культурно-интеллектуальный уровень, артистизм великосветской женщины. Она вспоминала молодость, говорила о встречах с великими людьми – с Нейгаузом, Пастернаком, Шостаковичем, Рихтером... Её рассказы о литературе, великих фильмах, режиссёрах – это некий культурный фон, который она создавала вокруг себя. Он был очень важен, потому что погружал в определённое состояние, в котором начинаешь по-другому мыслить. Я учился у Веры Васильевны в консерватории, аспирантуре. Мы занимались 8 лет. Её очень не хватает.

– **При каких обстоятельствах произошла первая встреча?**

– Предыстория печальная. Я учился в училище имени Шопена и четыре года занимался у великого педагога Льва Наумова. К несчастью, он умер, когда я окончил училище и только поступил в консерваторию. Я остался без педагога, но знал, что Вера Васильевна дружила со Львом Николаевичем и ценила его. Она меня слышала. Мы иногда пересекались на концертах класса. Знал, что она обо мне благоприятно отзывалась. Я набрался смелости, позвонил и объяснил, что хотел бы попасть к ней в класс. Она с лёгкостью согласилась. Летом 2005 года состоялось наше первое знакомство. Я пришёл к ней домой, где уже сидел Вадик Холоденко. Так у меня произошло двойное знакомство – с педагогом и с моим будущим близким другом.

– **Вас, Вадима и Лукаса она называла мушкетёрами. Вы сами себя наделили романтизмом героев Дюма?**

– Это она нас так стала называть. Уже не помню, с какого момента и как распределялись роли, но к такому определению были предпосылки. Мы дружили, много времени проводили вместе, и она нас троих выделила из всего класса.

– **В чём проявляется это «мушкетёрство»?**

– Может, в том, что даже сейчас мы продолжаем близко общаться, хотя редко видимся. Вадик живёт в Люксембурге, Лукас больше в Вильнюсе, я – в Москве или Загребе. Мы

«С ПОДАЧИ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ СОСТОЯЛСЯ МОЙ СОЛЫННЫЙ ДЕБЮТ НА ИЗВЕСТНОЙ СЦЕНЕ»

много гастролируем, но постоянно переписываемся, созваниваемся. Наверное, отчасти в этом и заключается дух мушкетёрства. В профессиональной среде музыкантов постоянные разъезды часто разрушают отношения, и потому тем больше ценишь те, которые в этих условиях выживают. Сейчас мы встречаемся спонтанно и уже не важно, где, – лишь бы увидеться. Собственно, после насыщенного и немного утомительного дня концерта в «Зарядье» мы очень душевно посидели в кафе.

Высвобождение от высокого напряжения

– А в ночной клуб музыкант может сходить?

– Конечно, случаются вечеринки, на которых можно потанцевать, но довольно редко. Проблема клубов в том, что музыка в них звучит слишком громко, из-за чего физически тяжело в них находиться. Честно говоря, музыки в окружении музыканта более чем достаточно.

– Как тогда отдыхаете?

– Так как мы, пианисты, ведём сидячий образ жизни, стараюсь балансировать его физической активностью: бегаю, занимаюсь физическими упражнениями. Это важно, потому что занятия за роялем и довольно однотипные движения имеют негативные для здоровья последствия. Сейчас я в Хорватии и буду стараться чаще выезжать на море, чтобы больше плавать. Очень люблю путешествовать – встречать новых людей, заводить знакомства, делиться опытом и впечатлениями. Если провожу в одном месте больше недели, меня одолевает желание куда-то поехать. Движение расслабляет и понижает градус напряжения.

– Какое место в последнее время удивило больше других?

– После победы на конкурсе в Сиднее (*Международный фортепианный конкурс в Сиднее*. – Ред.) одной из специальных наград стал гастрольный тур.

Мне посчастливилось провести несколько месяцев в Австралии и месяц в Новой Зеландии. Будто очутился на другой планете! Я очень чувствителен к краскам. То, какими я увидел там море и небо, ни с чем не сравнить: это неземная красота. Путешествия расширяют границы мироощущения, что влияет на степень чувствительности музыкальной. Они освежают мышление, помогают понять музыку, искусство и взглянуть на жизнь как таковую под новым углом зрения. Я очень счастлив возможностям моей профессии.

– В компании людей, с которыми только познакомились, наверное, нередко просят поиграть? «Мурку», например...

– Бывает, но я довольно академичен и серьёзно отношусь к музыке. К тому же меня не сильно интересуют смежные жанры. Поэтому, когда просят сыграть – отказываюсь, за исключением тех случаев, когда нахожусь в кругу близких друзей и понимающих коллег-музыкантов.

– Но обычный человек, как правило, испытывает пиетет к музыкантам. Ведь людям можно прощать слабости?

– Чаще всего в просьбах «про Мурку» присутствует снисходительный оттенок. Ты чувствуешь себя кем-то, от кого ждут развлечений. А для меня, как и для многих моих коллег, исполнительство – это процесс, в который вкладывается очень много сил и труда. Если мы расслабляемся, честно говоря, не хочется играть – хочется просто отдохнуть.

К вершине романтической стезей

– В вашей артистической неординарности я убедился во время выступления. А в жизни вы способны на неординарные поступки?

– Может быть... Я довольно романтичный человек. Когда у меня роман, могу ради сюрприза пролететь полмира, чтобы встретиться всего на несколько часов. Но, наверное, подобный поступок нельзя назвать неординарным. Скорее спонтанным. Во мне живёт дух приключенчества, мне свойственны азарт, жажда свободы... Всегда будоражило искушение отправиться в незапланированное путешествие. Хорошо жить в век, когда можешь переместиться на самолёте в считанные часы куда угодно. Внезапное движение – важная часть моего существования.

– Вы получили приз с формулировкой «за творческую зрелость». Как вы её определяете? Вообще у творческой зрелости есть возраст?

– В моём понимании творческая зрелость – это не состояние. Это процесс. Некая недостижимая вершина. Я не считаю себя зрелым музыкантом, достигнувшим вершины. Это путь. Ты можешь взобраться высоко, но это не значит, что достиг вершины. Отчасти одним из признаков зрелости может быть момент, когда твои интерпретации обрастают смыслами, объёмом, дают посыл к размышлениям, заставляя слушателя задуматься... Или затрагивают новые глубины сознания, о которых человек даже не подозревал. Вообще многоплановость или многоуровневость в исполнении, амбивалентность, по-моему, очень важны и напрямую связаны с личным жизненным опытом. Мне 32 года, и какой-то опыт у меня есть: предполагаю, что он неизбежно сказывается на игре. Но у музыкантов образ жизни настолько насыщенный, а темп так ускорен, что мы имеем преимущества перед людьми других профессий в смысле накопления этого опыта. Музыкантов скорее наполняют впечатления, переживания. Даже в периоды депрессии и неудач меня не покидает мысль о том, что огромное счастье быть пианистом и музыкантом. Эта мысль – как якорь в довольно безумном плавании. Хочется верить, что у меня многое ещё впереди.

– Музыканты, впрочем, как и представители других творческих профессий, больше индивидуалисты. Насколько в такой среде необходим Российский музыкальный союз?

– Мне кажется, всегда хорошо объединение единомышленников, потому что вместе с ним образуется некий круг людей, способных и готовых поддержать друг друга.

– Как распорядитесь призом?

– Слава богу, смогу осуществить запись. Дело в том, что ранее я заключил контракт с английским лейблом Hyperion Records, обязывающим меня эксклюзивно писать только для него. Но, узнав о том, что «Мелодия» и РСМ вручили мне такой замечательный приз, англичане пошли навстречу. Пока не решил, что буду записывать. Скорее всего Шопена – прелюдии и Сонату (№ 3. – Ред.). Они будут в моём репертуаре в наступающем сезоне.

– Что в ближайших планах?

– Сейчас взял небольшой отпуск, потому что много лет не отдыхал. Решил освежить голову, чтобы перезагрузить себя. Впереди концерты, записи, новые программы. Надо набраться сил и стремиться к новым вершинам. ■

Евгений Дога и Пьер Ришар попробовали вкус «Хрустального источника»

В последнюю неделю июля в курортных Ессентуках прошёл II кинофестиваль «Хрустальный источник». За семь дней на дневных и вечерних киносеансах зрители и жюри увидели 100 работ ведущих и начинающих режиссёров. Из них 12 – в конкурсной программе. Большинство картин представлены впервые. Жюри фестиваля возглавил режиссёр Вадим Абдрашитов. В судейскую команду вошли оператор Владимир Климов, актриса Ольга

Будина, член совета РМС, композитор Евгений Дога, киновед Лев Карахан.

В разгар лета на воды съехался цвет отечественного кинематографа. Среди гостей Рустам Ибрагимбеков, Светлана Тома, Алла Сурикова, Леонид Якубович, Светлана Немоляева, Лариса Гузеева, Александр Балуев и другие. Всех впечатлила самая длинная ковровая дорожка (555 метров), занесённая в Книгу рекордов России. Кстати, проложена она по улице Интернациональная, по которой в своё время любили прогуляться Станиславский, Шаляпин, Рахманинов...

– Эти 555 метров не забудешь никогда, – рассказала Алёна Бабенко. – Пройти этот путь между зрителями нам, артистам, громадное наслаждение. Ведь кино показывают, нас видят, но мы не встречаемся. И эти метры для нас становятся местом грандиозной встречи.

В фестивальные дни свои творческие встречи провели Алла Демидова и Ирина Муравьёва. В старинном кинотеатре «Театр Парк» прошла ретроспектива фильмов Веры Холодной при участии внучки звезды немого кино. На выставке Екатерины Рождественской в образе актрисы предстали современные популярные артистки.

Почётным гостем стал Пьер Ришар. Как рассказал основатель и президент

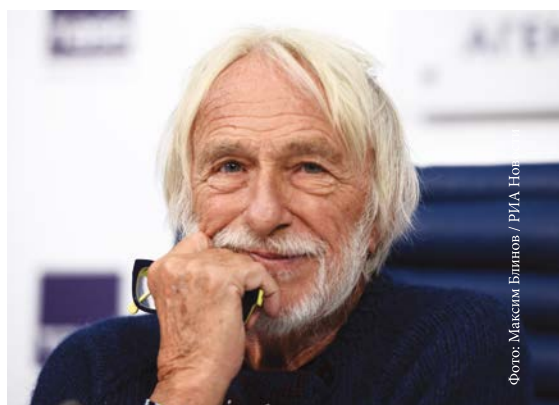

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На фестиваль Пьер Ришар прилетел в перерыве между съёмками

крупнейшего кинособытия Ставропольского края Эвклид Кюрдзидис, никаких особенных требований в своём райдере знаменитый француз не предъявлял:

– Я рассказал Пьеру о том, что на планете существует 12 источников минеральной воды и только в одном месте они присутствуют все вместе – в Кавказских Минеральных Водах. А один из них, «Ессентуки-4», бьёт только здесь. Мы стремимся к тому, чтобы это место каждому человеку понравилось.

Стоит отметить, что все просмотры были бесплатными. Киносеансы посетили около 100 тысяч человек. Главный приз получила картина Светланы Проскуриной «Воскресенье».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Алёна Бабенко на красной дорожке

Башмет и Гориболь озвучили Тургенева и Ван Гога

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы»

Юрий Башмет и Алексей Гориболь приняли участие в V Международном фестивале искусств П. И. Чайковского, который ежегодно собирает в Клину тысячи поклонников.

Оркестр «Солисты Москвы» под управлением сопредседателя совета РМС Юрия Башмета исполнил музыку к концерту-спектаклю «Ван Гог. Письма к брату». Текст, пронизанный любовью и болью, читал Евгений Миронов. Музыкальной иллюстрацией к нему стали произведения Бетховена, Брамса и Шнитке. А в литературно-музыкальной постановке «Тургенев. Метафизика любви» по сценарию режиссёра Сергея Соловьёва лауреат национальной телевизионной премии

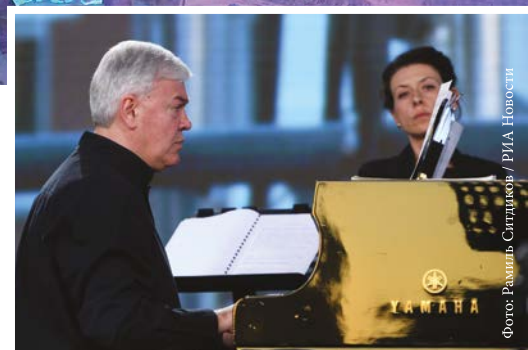
Фото: пресс-служба РМС

Евгений Дога сыграл свой знаменитый вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»

«ТЭФИ» Сати Спивакова и актёр российских телесериалов Владимир Кошевой представили зрителям историю взаимоотношений русского писателя и французской певицы Полины Ви-

ардо. Музыкальным сопровождением чувственного спектакля стала музыка композиторов XIX века, которую за роялем исполнил член совета РМС Алексей Горiboldь.

Алексей Горiboldь в спектакле «Тургенев. Метафизика любви»

РМС объединяет звукорежиссёров

В составе Российского музыкального союза создана Гильдия звукорежиссёров. Решение было принято на очередном заседании совета организации в марте этого года. По замыслу учредителей, новая гильдия призвана объединить специалистов в области звукозаписи, работающих во всех музыкальных направлениях – в поп- и рок-музыке, академической и оркестровой, концертной звукорежиссуре, в сфере аудиовизуального искусства на телевидении, радио, в театре, в эстрадном жанре, а также специалистов, занятых в постпродакшне. Главными задачами профессионального объединения станут создание пространства для обмена творческим и техническим опытом, проведение мероприятий, способствующих развитию института звукозаписи, расширение профессионального образования в сфере звукорежиссуры с целью консолидации сообщества и дальнейшего выхода на совершенно иной, более высокий творческий и технологический уровень развития индустрии звукозаписи. Председателем гильдии единогласно избрана Мария Соболева – один из ведущих звукорежиссёров России в области академической и джазовой музыки, профессор

Московской консерватории, ВГИК, Института современного искусства (ИСИ). Она плодотворно сотрудничает с Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Светланова, Московским симфоническим оркестром, Московским синодальным хором, хором Сретенского монастыря и другими известными коллективами, работала с Мишелем Леграном, Владимиром Ашкенази, Тамарой Гвердцители, Алексеем Козловым, Игорем Бутманом, Леонидом Десятниковым... Благодаря активной

преподавательской деятельности, искусным мастер-классам Мария Александровна снискала популярность у студенческой и интернет-аудитории. Хочется верить, что авторитет и опыт, которые завоевала звукорежиссёр в профессиональной среде, обернутся на благо всей индустрии звукозаписи и, положительные результаты работы новой гильдии РМС не заставят себя долго ждать.

Разворот подготовил
Виктор Ваганов

Председатель Гильдии звукорежиссёров Мария Соболева

РМС возрождает русскую хоровую музыку

Российский музыкальный союз формирует «Золотой фонд русской хоровой музыки a capella. XX–XXI вв.». Идея создания проекта принадлежит главному редактору издательства «Композитор. Санкт-Петербург» и члену совета РМС Светлане Таировой. Проект не имеет аналогов в мировой практике. Его уникальность объясняется самим процессом развития духовной музыки в Советской России XX века. В эпоху социалистического реализма написание произведений в этом жанре не поощрялось, ноты не издавались – даже в годы, когда церковь не находилась под запретом. Большинство произведений, как и имена многих замечательных авторов, почти забыты. Но до наших дней дошли рукописи, черновики. Из них постепенно будет формироваться фонд. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» уже приступило к созданию хоровых партитур, которые станут основой единственной в мире цифровой своего рода библиотеки. Нотные материалы, полностью подготовленные к исполнению, будут безвозмездно передаваться в пользование отечественным хоровым коллективам и концертным организациям. Начатый процесс музыкальной реставрации очень своевременный. По сути, уникальное наследие могло навсегда кануть в прошлое. Среди имён, чьи произведения войдут в библиотеку, Михаил Анцев, Вячеслав Булычёв, Александр Гречанинов, Сергей Танев, Александр Никольский, Альфред Шнитке... Вместе с музыкой, созданной в прошлом веке, хранилище постепенно пополнится сочинениями композиторов-современников. Всего в год будет добавляться 5-6 новых

Фото: Дарья Иванова / Интeрпрeсс / ИТАР-ТАСС

Светлана Таирова отвечает на вопросы журналистов
партитур. Первая партия поступит уже в 2019-м. Можно не сомневаться, цены такому фонду не будет.

Курск заиграет по нотам РМС

Около 2 тысяч экземпляров музыкальной литературы – нот, учебников, методических пособий – получили в подарок педагоги и ученики 48 музыкальных учебных заведений Курска и области. Торжественная 26-я церемония в рамках проекта «Музыкальное приношение будущему» прошла в Большом зале Курской государственной филармонии. Долгосрочный благотворительный проект реализуется под патронатом дирижёра, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева издательством «Композитор. Санкт-Петербург». За 14 лет школы, библиотеки, музыкальные колледжи 38 российских городов получили более 150 тысяч экземпляров ценной музыкальной литературы. В прошлом году РМС примкнул к проекту и в конце 2018 года в Ярославль доставил 1655 экземпляров музыкальных изданий. В концертном зале Ярославского музыкального училища (колледжа) имени Л. В. Собинова руководителям 34 музыкальных заведений области в торжественной обстановке вручили папки с перечнем произведений и сборников.

На церемонии в Курске Российский музыкальный союз представил научный секретарь Гильдии музыковедов и Гильдии музыкального образования Павел Левадный. Вместе с генеральным директором и глав-

ным редактором издательства «Композитор. Санкт-Петербург» Светланой Таировой они обратили внимание собравшихся на проблемы музыкального образования, связанные с нехваткой музыкальной литературы. Из-за дороговизны печатной подготовки производство нот в 1990-е годы сильно сократилось. Постепенно профессиональную продукцию вытеснили копии и распечатки из интернета, которые, увы, грешат ошибками. Ученикам приходится разучивать произведения по разлетающимся из файла листочкам с неправильно указанными нотами, паузами, длительностями, расстановкой пальцев, не видя зачастую имени автора разучиваемого сочинения... По словам Светланы Таировой, имя композитора «оказывается на задворках сознания», музыкальная культура утрачивается. Неудивительно, что куряне восприняли подарок РМС с благодарностью. По случаю праздничного мероприятия начинающие музыканты дали великолепный концерт. Можно не сомневаться, что следующий уже будет подготовлен по новым, профессионально отредактированным и составленным сборникам произведений, которые музыкальные работники местных школ и библиотек выбрали самостоятельно, исходя из своих потребностей. Есть спрос – будут и новые имена. В этом и заключается смысл «Музыкального приношения будущему».

Фото: пресс-служба РМС

Из ярославских дубрав в пампасы Аргентины

Сочинение молодого композитора Якова Александрова «Симфонические движения» прозвучало для участников 66-й сессии Международного форума организаций эфирного вещания International Rostrum of Composers, прошедшего в Аргентине. Исполнение произведения начинающего автора на международной площадке наряду с включением сочинения в программу вещания крупной радиостанции «Орфей» стало главным призом Всероссийского конкурса молодых исполнителей, совместно организованного и проведённого РМС, Союзом композиторов и радио «Орфей». Путь к ценному трофею был непрост. Для участия в конкурсе было подано 120 заявок из 16 российских регионов. Сильнейших определил финальный концерт, прошедший в Ярославле. Со сцены концертного зала Ярославской филармонии имени Леонида Собинова в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Мурада Аннамамедова прозвучали лучшие сочинения конкурсантов. Жюри под председательством композитора, профессора, заслуженного деятеля искусств России Ефрема Подгайца определило призёров. Третье место заняла Анна Наветная за свой Концерт для скрипки с оркестром. Второе завоевала Екатерина Бузовкина со своей симфонической картиной «Другие поля». Произведение Якова Александрова «Симфонические движения» признали лучшим.

– Мы услышали великолепно исполненные оркестром сочинения очень высокого качества. На сцене блистал замечательный маэстро Мурад Аннамамедов, – подвёл в своём выступлении итоги конкурса генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств России Александр Клевицкий.

У жюри и зрителей прекрасные впечатления, а у победителя – первые премьеры за океаном и в эфире радиостанции «Орфей». Так что новая русская академическая музыка вопреки засилью массовой культуры не теряет популярности и осваивает новые просторы. Благодаря РМС – теперь уже с новыми именами.

Разворот подготовил Дмитрий Хабаров

Победители Всероссийского конкурса молодых композиторов-2018 Екатерина Бузовкина, Яков Александров, Анна Наветная

На сцене в Ярославле блистал Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Мурада Аннамамедова

Повесть без печали

Московская оперетта Ромео и Джульетте пообещала долгую жизнь

Ну сколько можно оплакивать влюблённых, а потом рассуждать об эгоизме молодости, вероотступничестве, порочной феодальной системе? Наконец свершилось! Московская оперетта представила совсем иную вариацию шекспировского сюжета. Под занавес сезона публика увидела премьеру – мюзикл Аркадия Укупника на слова и либретто Карена Кавалеряна «Ромео vs Джульетта XX лет спустя». И всё становится понятно, и дальше, вроде, можно не писать. Авторы нового спектакля переписали финал трагедии и положили начало новой истории – авантурной комедии с элементами мелодрамы, приключений и водевиля. Никто не выпил яду, не пронзил своё сердце клинком. Все живы. Влюблённые сбежали в Геную, где стали родителями. Выросла дочь Виолетта – конечно, красавица на выданье. Но счастья нет. В отношениях супругов кризис, брак трещит, как говорится, по швам. Всё вроде есть, и всё приелось. Пылкую страсть и любовь сменила обыденность. Сегодня бы сказали: «Живут ради детей». Ромео – контрабандист. Имеет любовницу – певичку из таверны Фелицию. Джульетту от бренности бытия и загулов мужа спасают средневековый шопинг, светские вечера, интриги. Она пока хороша собою: до ягодного возраста ещё имеется запас времени. Конечно, с вершины наших дней. В XVI веке ей быть почти старухой. Но на то и мюзикл, чтобы уводить прочь от реальности. Особенно если его пишут Аркадий Укупник и Карен Кавалерян, а режиссёром-постановщиком выступает очень востребованный режиссёр и актёр Алексей Франдетти. В такой компании хит-создателей Ромео и Джульетте заскучать не суждено. После того как на сцене появляется таинственный рассказчик, в котором явно угадывается

Дмитрий Ермак: Ромео на сцене...

сам «Уильям-с наш Шекспир-с», новый ход действия уже не изменить.

По сути, зритель видит изящную фантазию-предположение в духе сослагательного наклонения: «Что если бы?..» В ход идут приёмы, возможные только в искусстве.

А почему нет? Ведь ему не во всём важно быть реалистичным. Особенно если ты идёшь на водевиль или мюзикл. И тогда слёзы осушает смех, талмуды умудрённой жизни сменяют лёгкость бытия, морщины сосредоточенности разглаживаются чувством умиротворённости и благодати. На сцене красиво, азартно, волнительно. Не надо думать, рассуждать. Артисты играют ярко. Зрители в предвкушении хэппи-энда. Остаётся наслаждаться. У поэта добрый слог, слова звучат вполне понятно, внятно, а некоторые строфы язык желает повторять, душа местами просит подпевать. Неудивительно это слышать от автора бесспорных шлягеров «Старый отель», «Ночное randevu», «Ты сделана из огня», «Гадалка», «Девочка с севера»... И если для Карена Кавалеряна это уже далеко не первая работа в театре, то Аркадий Укупник в жанр мюзикла окунулся впервые.

– Мне было важно выдержать стилистику мюзикла и максимально приблизить звучание оркестра к шекспировским временам, сделать музыку понятной и близкой сегодняшнему зрителю, – сказал накануне премьеры композитор.

Замысел удался. Публика горячо встретила премьеру. Действо органично вписывается в представления об эпохе, а музыка в исполнении оркестра под управлением дирижёра Константина Хватынца очень далека от нашумевших в 90-е годы хитов «Петруха», «Сим-Сим, откройся!», «Я на тебе никогда не женюсь». На сцене все сошлись – артисты, авторы, музыканты, режиссёр. Яркие костюмы, массовые и лирические сцены, зрелищные поединки на шпагах, мастерское исполнение вокальных и танцевальных номеров в антураже декораций, воссоздающих облик купеческой Генуи, зрителя убедили в главном – от печали до радости один шаг. И если хочешь его сделать – добро пожаловать на спектакль. После премьеры мы задали несколько вопросов главному герою мюзикла – Ромео в исполнении обладателя «Золотой маски» Дмитрия Ермака.

– **Дмитрий, как вам в образе Ромео – зрелого отца и мужа?**

– Очень комфортно. Ни капли не преувеличивая, по возрасту пребываю в образе Ромео 20 лет спустя. Мне через две недели после премьеры исполнится 36. Открою секрет: классический шекспировский Ромео был моей дипломной работой, – говорит Дмитрий и читает наизусть диалог Ромео и Джульетты: «Джульетта, ты, как день! / Стань у окна. Убей луну соседством; / Она и так от зависти больна, / Что ты её затмила белизною...» Знаю его наизусть. Поэтому мне в образе Ромео удобно, органично.

– **Судьба подарила роль или вы пробивали к ней дорогу?**

– Думаю, подарила. Меня не было даже на кастинге. Он проходил без меня. А после кастинга позвонили директор театра, режиссёр и предложили... Видимо, сразу решили – она должна быть моей.

– **Вы также видите Ромео больше рокером? Согласны с авторским прочтением?**

– Авторы стремились его жизнь сделать более выпуклой. Я против этого не протестую. Хотя вначале всё выглядело несколько сомнительно. Ведь произведение, по сути, вечное, святое. Я боялся натянутой пошлости. Но мы посягнули. На мой взгляд, всё сложилось: когда

видел прогоны с другими составами, понимал, что хочу участвовать в этом спектакле. Для меня это очень важный критерий.

– **Что было новым, необычным, сложным в сравнении с другими работами?**

– Сложно всё. Поймите, спрашивать об этом равносильно вопросу родителям: «Кого вы из детей больше любите?» Я не дам точного ответа. В любом случае это была творческая работа с некими муками. И говорить о том, что вкуснее, невозможно.

– **Спектакль построен как предположение, фантазия: «Что если бы всё пошло не так...» Как часто в жизни приходилось себе задавать вопросы в форме сослагательного наклонения глагола?**

– Думаю, этот вопрос рано или поздно задавал себе каждый думающий человек. Все мы из одной плоти и крови, все грешны. Порой перестаём ценить что-то очень важное. Таков путь, наверное, каждого человека. Нужно ничего не иметь у себя внутри святого, чтобы ни разу не спросить себя об этом. Я не верю в абсолютное счастье

...и муж и отец в жизни. С женой, актрисой Натальей Быстровой, и сыном Елисеём

или в абсолютно счастливые браки. Не может быть всё радужно. Мы рано или поздно страдаем, переживаем, через что-то перешагиваем и переживаем кризисы.

– **Вам самому приходилось идти против родительской воли?**

– В жизни не возникало глобальных ситуаций для принципиального решения, несмотря на то что моя мама-учитель достаточно категорична. Я не сбегал в горы, не воровал невесту, не собирался жениться или совершить профессиональный выбор вопреки родительской воле.

– **Как отец вы в любом случае оставили бы право личного выбора за сыном?**

– Время покажет... Естественно, быть узурпатором не собираюсь, но если пойму, что мой совет, моё слово смогут изменить ситуацию в положительном направлении, то буду стремиться на выбор повлиять. Я постараюсь быть ангелом-хранителем. Если дам совет, то во благо.

Виталий Лесничий

Arena Moscow Night интеллигентно перешагнула годовой экватор

Александра Ковалевич и Денис Седов исполняют дуэт Изабеллы и Таддео из оперы Россини «Итальянка в Алжире»

Дирижёр Константин Чудовский, радиоведущий Михаил Куницын, композитор Лора Квинт

Пятый концерт второго сезона вокального онлайн-шоу молодых оперных исполнителей Arena Moscow Night завершил первое полугодие конкурса. Его участниками стали солист Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского Пётр Мелентьев, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Елизавета Рублёва, солист Мариинского театра Дмитрий Григорьев. Благодаря прямой трансляции более ста тысяч зрителей получили возможность наблюдать красочное действо, традиционно прошедшее в зале «Пантеон» дворцово-паркового ансамбля «Царицыно». Выступления конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли композитор Лора Квинт, дирижёр Константин Чудовский, ведущий программы «Винил» на радиостанции «Эхо Москвы» Михаил Куницын. Победителя объявляла Лора Квинт, известная написанными для Максима Аверина, Дмитрия Певцова, Анне Вески, Валерия

Леонтьева, Надежды Бабкиной, Ольги Кормухиной песнями. Лучшим эксперты выбрали Дмитрия Григорьева, исполнившего арию Кутузова из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» и композицию Георгия Свиридова «Как яблочко румян». Музыкальные паузы в перерывах заполняли специальные гости – квартет «Русский ренессанс», а также приглашённый солист именитых мировых сцен Денис Седов и солистка «Геликон-оперы» Александра Ковалевич. Денис и Александра исполнили дуэт Изабеллы и Таддео из оперы Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире». В продолжение известный бас-баритон представил сольный номер из мюзикла «Плавучий театр» Джерома Керна, а завершил вечер исполнением под гитару бразильской bossa nova. Публику приятно поразил широкий вокальный диапазон и богатое жанровое многообразие репертуара исполнителя.

– Считаю, так и надо привлекать публику к классической музыке. Тогда её полюбят и те, кто раньше не слышал, – поделилась своими впечатлениями Лора Квинт. – Хочу поблагодарить всех артистов за огромное удовольствие, которое они нам доставили своими выступлениями. Сегодня исключительный вечер. Я уверена, что все интеллигентные люди Москвы собрались сегодня здесь.

Виктория Иванова

Дмитрий Григорьев исполняет арию Кутузова из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир»

ОНЛАЙН ВОКАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНОЕ
ШОУ И JAM SESSIONS

ARENA
MOSCOW
NIGHT

СЕЗОН ВТОРОЙ. ОПЕРА, ОПЕРЕТТА, МЮЗИКЛ

ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

на портале «КУЛЬТУРА.РФ» и в «ОДНОКЛАССНИКАХ»

ОРГАНИЗАТОР:

Национальный фонд
поддержки правообладателей

ПОДРОБНОСТИ:

WWW.ARENAMOSCOWNIGHT.RU
WWW.CFUND.RU

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА.РФ

ПАНТЕОН
Зал для праздников в Царицыно

ОДНОКЛАССНИКИ

YAMAHA

АЙЛЕН ПРИТЧИН: НАДО ПОНИЖАТЬ ГРАДУС ПАФОСА

Как известный скрипач добивается прозрачного звучания

Критики его причисляют к лучшим скрипачам поколения 30-летних. Четыре года назад Айлен впервые за 40 лет принёс России Гран-при престижнейшего конкурса Лонг-Тибо-Креспен в Париже. Сегодня он один из самых востребованных музыкантов. После участия в XVI Международном конкурсе Чайковского стал лауреатом приза Ассоциации музыкальных критиков. Фирма «Мелодия» выпустила три альбома музыканта. Последний записан в дуэте с пианистом Юрием Фавориным. В жизни они друзья. Часто дают совместные концерты. «Прямой речи» стало интересно, а есть ли в творческом союзе место уступкам?

Текст: Евгений СТАСОВ

Математический подход

– Айлэн, как появилась идея записи альбома? Почему Юрий Фаворин?

– Юрий – фантастический пианист. С ним очень интересно играть. Однажды от фирмы «Мелодия» к нам поступило предложение записать диск. Мы к тому времени вместе играли сонаты Прокофьева. Нам показалось, слушателям будет интересно, и записали концерт в Большом зале консерватории. Камерный концерт в таком большом зале создаёт определённые нюансы. Было волнительно.

– Вы с 6 лет со скрипкой в руках, и всё равно «было волнительно»?

– В данном случае волнения – это не страх. Я чувствовал некие обязательства перед музыкой и публикой. Это волнения восторга и удовольствия.

– А бывает так, что волнения приходится преодолевать?

– Мне кажется, я знаю, чего хочу. Когда человек имеет чёткий план того, что делает, он избавляется от волнения. Выход на сцену напоминает взлёт самолёта, когда у пилота по секундам расписан алгоритм действий... Исполняя произведение, я всегда имею ясное представление о каждой ноте и о том, как её сыграть... В этом алгоритме действий на волнение не остаётся места.

– Помогает физико-математическое образование? Чёткий логический расчёт движения от одной точки к другой?

– Физико-математическое образование – громко сказано. Параллельно музыкальной школе я начинал обучаться в физматгимназии – не более. Но музыка с математикой и логикой тесно связана. Невозможно написать крупное про-

На диске в концертном исполнении звучат «Пять мелодий» и Сонаты № 1 и № 2 для скрипки и фортепиано

изведение, не владея формой. Иначе оно станет зыбким, как замок на песке, – при лёгком касании разваливается. Когда его исполняю, пытаюсь понять «формулу» – выяснить, как композитор создавал произведение. Этот процесс никогда не отнимает вдохновения, которое тоже имеет место быть. Всегда сохраняется баланс между логикой и лирикой. Но в результате понимания произведение видите насквозь: оно предстаёт в другом свете.

– Можете привести пример такого преобразования?

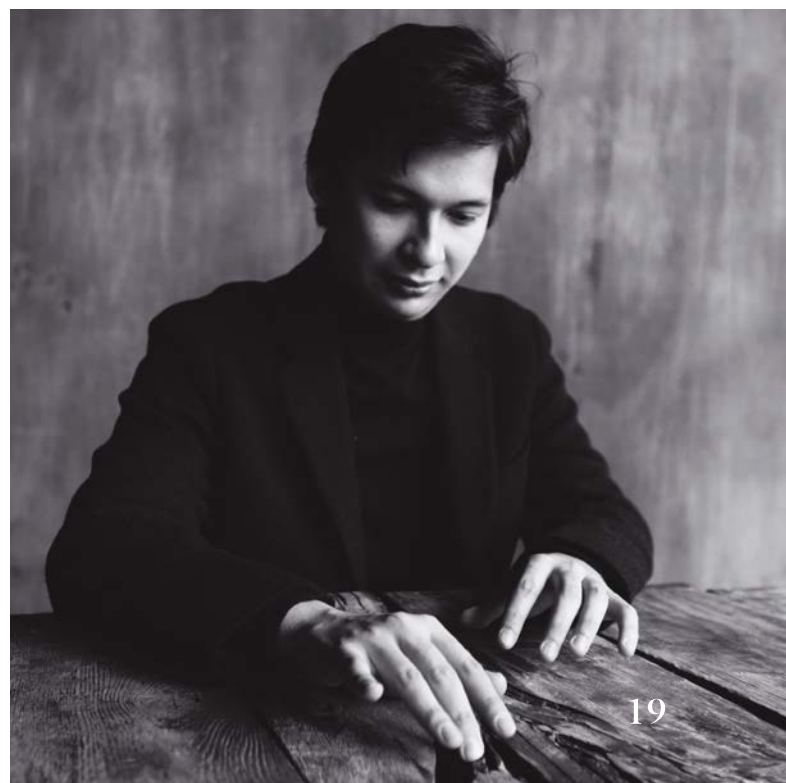
– В музее Глинки хранится одна из книг эскизов Бетховена.

Меня удивила первая часть Крейцеровой сонаты. Я её часто играю. На первый взгляд кажется, что она написана просто, даже немного слишком просто. И очень интересно оказалось найти момент, который показал, что данный эффект достигнут композитором сознательно. Один из первых эскизов этой темы был гораздо более развёрнут: в нём больше нот, поворотов... Но постепенно Бетховен отсекал лишнее и в конце концов оставил самое необходимое: однако от этого материал не стал легче – он стал чище. Одно дело – когда ты видишь то, что только кажется результатом. Другое дело, когда понимаешь, как композитор сознательно срезает нужные пласты, оставляя самую суть. Изучая рукописи, никогда не знаешь, какая из находок вдохновит. Иногда нужна маленькая деталь, чтобы многое изменить или дать большой всплеск собственным идеям и собственному восприятию.

Финал по Сигети

– Записям Прокофьева также сопутствовали открытия?

– Хорошую партитуру можно на протяжении всей жизни открывать. Думаю, её изучение или исследование никогда не бывает законченным процессом – раз и навсегда, и только так! Никогда нельзя сказать – теперь всё. Было бы странно, если бы с возрастом угол зрения не менялся. Когда становишься взрослее, многое предстаёт в другом свете. Для меня важно не консервироваться. Прокофьев после себя оставил свои знаменитые дневники. Читая их, пытаешься понять, каким человеком он был, к чему стремился, чего хотел... Это весьма полезно знать, когда играешь его произведения. Великий скрипач Йозеф Сигети – тот, кто

С Юрием Фавориным

одним из первых пропагандировал творчество Прокофьева, – в своё время в «Пяти мелодиях» предложил другой вариант концовки. Сигети часто с разрешения композиторов немного изменял используемые приёмы игры в некоторых пассажах. Один из таких вариантов мы и записали. Он мне очень нравится, хотя, думаю, кроме скрипачей, этой детали никто не заметит. А если никто ничего не заметит, значит, получилось хорошо.

– **Вы сами довольны этим диском?**

– Откровенно говоря, ни разу его не слушал. Важно понимать – это концертное выступление. И, кстати, мы этот концерт будем давать ещё раз. Это не означает, что будем его играть так, как при записи. Обязательно что-то прозвучит иначе.

– **Кроме как с Юрием Фавориным вы играете со многими музыкантами – пианистом Лукасом Генюшасом,**

«ХОРОШУЮ ПАРТИТУРУ МОЖНО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ОТКРЫВАТЬ»

виолончелистом Александром Бузловым... Много выступаете с оркестрами. Есть разница, с кем играть? В чём она заключается?

– Разумеется, есть. Эта разница касается конкретно каждого человека. Когда мы выступаем вместе, мы сотрудничаем. Между нами устанавливается диалог – и музыкальный, и общепринятый человеческий. В этом диалоге происходит обмен информацией, идёт поиск компромиссов, идея получает развитие. Для меня очень важен диалог и момент общения – музыкального и обычного человеческого в полном смысле этого слова.

– **А подстраиваться приходится? Или подстраивается другой?**

– Когда играю камерную музыку с такими партнёрами, как Юрий Фаворин или Лукас Генюшас, доминанты в отношениях быть не должно. В наших интересах подать сочинение насколько возможно лучше, что допустимо только в равноправном диалоге.

– **Там, где дружба, возможны и уступки, и поблажки? Вы их делаете?**

– Что значит поблажки? Даже если это не запись, а концерт, мы пытаемся выдавать максимально возможный хороший результат. Иначе нельзя. Надо быть честным по отношению к музыке и к самим себе. Под компромиссами я имею в виду адаптацию одной общей идеи без потери качества и смысла. Она не должна идти в разрез с другой. Поблажка – не очень хорошее слово. Её быть не должно.

Не отвлекаясь от сути

– **У вас необычное для северных широт имя. Читал историю о его необычном происхождении. Она соответствует действительности?**

– Да, мой папа – вьетнамец, мама – русская. По отцовской линии в семье принят обычай называть ребёнка именем, начинающимся с первых букв из поэмы, которую написал когда-то наш предок. С каждой строфы – по одной первой букве. В моём случае первыми стали Ай... Остальные родители додумали сами.

– **Вы не из музыкальной семьи. Кем себя видите, не случись стать музыкантом?..**

– Честно говоря, с тех пор как родители в первый раз привели меня на концерт симфонического оркестра, с трудом могу представить себя в другой профессии. Скрипка – вся моя жизнь. Мысли о том, чтобы её бросить, никогда не возникало.

– **А что, кроме музыки, в вашей жизни присутствует ещё?**

– Моё хобби связано с музыкой, я люблю собирать редкие ноты. Мне интересно сравнивать разные издания

одних и тех же произведений, ведь очень часто сам автор или редакторы вносят какие-то изменения в нотный текст.

– **С московскими коллегами не спорите по поводу того, чья столица культурнее, как это бывает среди музыкантов популярной индустрии?**

– Очень смешной вопрос. Не могу без улыбки, всерьёз, воспринимать такие разговоры. Всегда надо стараться снизить градус пафоса, который отвлекает немного от сути – от музыки. ■

ЧИСТЫЙ ЗВУК

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШУЮ АУДИОЗАПИСЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ГАЛА-КОНЦЕРТ
ПРОЙДУТ 23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ «НОВАЯ ОПЕРА»
ИМЕНИ Е.В. КОЛОВОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ

РОССИЙСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СОЮЗ

www.sound-pure.com
info@sound-pure.com

ЗА КУЛИСАМИ. ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛИСА САДИКОВА: БРАСЛЕТ САРЫ БРАЙТМАН ВСЕГДА У МЕНЯ НА РУКЕ

Как юная арфистка из Петербурга обрела успех и признание на мировой сцене

Ей недавно исполнилось 16 лет. С белокурой копной завитков и нежным взглядом карих глаз она, как миллионы сверстниц, весёлая и общительная. С первого взгляда трудно поверить, что эта юная девушка покорила могучие вершины музыкального Олимпа, о которых годами мечтают взрослые опытные музыканты. Ей рукоплескали самые престижные залы мира: Карнеги Холл, Венская опера, Маршинский театр, Московский дом музыки. Алиса – лауреат Премии Юрия Темирканова, именной стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, победительница многих международных конкурсов. «Прямая речь» побывала в гостях у юной и необычайно талантливой арфистки и поинтересовалась, о чём мечтает российский вундеркинд. Но наша героиня себя к ним, как оказалось, не относит.

Текст: Ирина ВАЛЬДЕС

Девять лет назад выступление 7-летней Алисы в Карнеги Холл стало сенсацией

С первого взгляда

– Никогда не считала себя вундеркиндом. Я влюбилась в арфу, когда мне было пять лет. Даже если до этого возраста у меня и были какие-то идеи относительно моего будущего, то сейчас их уже не помню, – начинается наш диалог.

– **Алиса, помнишь свою первую встречу с инструментом?**

– Мы с мамой пришли в Мариинский театр на балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Разглядывая оркестровую яму, увидела арфу. Мне очень понравился этот красивый грациозный инструмент. Помню, как сказала маме, что хочу научиться играть на арфе. Так началась наша история. С тех пор не могу представить себя без любимого инструмента.

– **Как думаешь, почему арфа не так популярна, как, например, рояль или гитара?**

– Арфа – очень трудный инструмент. Научиться играть на арфе гораздо сложнее. На фортепиано некоторые технические приёмы можно исполнить с помощью педали, на скрипке – с помощью смычка, а на арфе нет никаких дополнительных приспособлений. Искусство игры на арфе – мастерство в чистом виде. Надо просто много заниматься с юного возраста.

– **В чём особенности игры на арфе?**

– На арфе 47 струн. Все они толстые и туго натянуты, поэтому очень больно начинать заниматься, особенно в дет-

«ЗАНИМАТЬСЯ НА АРФЕ НЕОБХОДИМО НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ ЧАСОВ В ДЕНЬ»

стве. У арфы семь педалей на трёх ступенях. Нажимать их надо тихо и незаметно, чтобы музыка не прерывалась. При разборе каждого нового произведения я всегда представляю зрительно, в картинах то, что буду играть, от первой до последней ноты. Я сразу пытаюсь определить, что это будет: рассказ, сказка или драма. Когда играю, стремлюсь передать сюжет.

– **Музыканты часто берут с собой свои инструменты. Твоя домашняя арфа тоже гастролирует?**

– Обычно для концертов мне предоставляют инструмент. До четвёртого класса у меня вообще не было дома арфы: я каждый день занималась в школе (Алиса училась в Средней специальной музыкальной школе при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римско-Корсакова в классе педагога Карины Георгиевны Малеевой. – Ред.) в выделенное время – либо рано утром, либо поздно вечером. Потом Марк Сальви, владелец компании Salvi, самой крупной по производству арф в Европе и Америке, любезно предложил мне взять в аренду его инструмент. Мне предоставили возможность самой выбрать арфу. Но фактически это не мой личный инструмент.

– **Ты играешь ещё на каком-то инструменте?**

– Мой второй инструмент – фортепиано. Оно для меня – отдых. Люблю импровизировать и играть что-то для себя.

Выступление с Владимиром Спиваковым – всегда праздник

Всё по-своему

– Ты серьёзно занимаешься музыкой с раннего детства. Сложно было отказаться от игр и общения с ровесниками?

– Когда была маленькой, иногда было обидно вместо праздника или дня рождения садиться заниматься: твои друзья играют, а ты должен учиться. Было немного грустно. Но с каждым годом приходило понимание, что я не могу пропустить даже одного дня. Заниматься на арфе необходимо не менее пяти часов в день, а перед конкурсами и концертами – больше. Честно говоря, в кинотеатре в своей жизни была всего несколько раз, а сейчас вообще даже гулять времени не остаётся. Если и случается, то раз в неделю.

– Как относились родители к твоей творческой жизни?

– Мои родители не музыканты: папа – инженер, мама – врач. Они всегда поддерживали меня, хотя даже не предполагали, что буду заниматься музыкой. Мама всегда повторяла, что мне надо больше отдыхать, а такой режим занятий вреден для спины, рук. Но я всё делала по-своему и старалась больше заниматься. У меня две старшие сестры Света и Аня и младший брат Павлик, которому 4 годика. Мы очень дружны. Старшие мне всегда помогают, а маленького братика я просто очень люблю.

– Как уживается школа с активной концертной жизнью?

– Я очень люблю учиться. Мне нравятся математика, история, литература. Когда училась в Петербурге, ходила в школу с удовольствием, но редко, так как у меня было много музыкальных занятий и гастролей. Педагоги всегда поддерживали. Я могла за неделю сдать все школьные экзамены. Сейчас учусь в Бельгии в Musica Mundi School в классе известной арфистки и педагога Катрин Мишель. В школу хожу каждый день. Занятия проходят на английском. Подъём ежедневно в шесть. С утра два часа выделяю для занятий на арфе. Потом школьные занятия. С 16 до 18 и по возможности с 20 до 22 часов – опять занятия на арфе. В выходные высыпаюсь и больше занимаюсь на инструменте. Но, когда надо уехать на гастроли, педагоги идут навстречу. Так что график у меня довольно плотный.

– У тебя остаётся время для любимых увлечений?

– Два года назад я выступала с балериной Юлией Махалиной и влюбилась в балет. В Петербурге я занималась с педагогом, а сейчас тренируюсь сама. Занятия очень полезны для моей спины. Ещё я люблю рисовать. Больше всего мне нравятся пейзажи и цветы. Свои работы обычно дарю педагогам и друзьям.

Счастье встреч

– Кто из музыкантов оказал на тебя самое большое влияние?

– Мой кумир с детства – пианист Григорий Соколов. Недавно мне посчастливилось побывать на его концерте в Гамбурге. В его исполнении каждая нота звучит идеально. Я пытаюсь больше слушать фортепианной и симфонической музыки. Очень люблю Берлинскую филармонию,

С маэстро Юрием Темиркановым

С Еленой Образцовой

«В КИНОТЕАТРЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ»

оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

– Ты играла со многими выдающимися современными музыкантами. Кто запомнился больше всего?

– Я счастливый человек, потому что моя жизнь всегда была полна встреч с прекрасными музыкантами и творческими людьми. Всегда праздник – выступление с Владими-

В шоу Сары Брайтман

ром Теодоровичем Спиваковым. Несколько раз в Италии имела честь играть с великим дирижёром и саксофонистом Федерико Мондельчи. У меня были очень яркие гастролы в Сиднее.

И, конечно, незабываемый тур с Сарой Брайтман!

– Как ты попала в проект Сары Брайтман?

– Её менеджеры написали моим родителям письмо с предложением о моём участии в шоу Royal Christmas Gala. Тур проходил в ноябре–декабре 2017 года и состоял из 25 концертов в 16 странах мира. У меня был сольный номер и в дуэте мы исполнили несколько композиций, в том числе «Аве Марию» Франца Шуберта. Сара – красивая женщина, невероятная певица и очень интеллигентный человек. Она нежно любит своих фанатов, всегда терпеливо даёт автографы, фотографируется. После каждого концерта она благодарит меня: мы много разговаривали, ели вместе конфеты и пили чай. Она подарила мне открытку и браслет, который теперь всегда ношу на руке.

– На каком языке вы общались?

– Мы говорили по-английски, но Сара немного говорит и на русском. Ведь она несколько раз приезжала в Россию. Сара рассказала мне, что одно время очень хотела совершить полёт в космос и проходила в России специальный курс в Центре подготовки космонавтов. Но потом от этой идеи отказалась.

– В твоей юной жизни уже было много красивых побед. После такого успеха есть к чему стремиться?

– Мне ещё предстоит много и долго учиться. Я планирую много выступать – solo и с оркестрами. В 2018 году участвовала в одном из самых престижных конкурсов арфистов – выступала на XX Международном конкурсе арфистов в

Израиле. Он проводится среди музыкантов в возрасте от 18 до 36 лет. Но мне любезно разрешили принять участие в 15. В будущем хочу серьёзно заняться композицией.

– У тебя есть опыт?

– Я написала два больших произведения памяти русского композитора Владислава Успенского и французского Мишеля Леграна. Но хотела бы уделять композиции больше времени. ■

Старшие сёстры Света и Аня всегда Алисе помогают

КОНГРЕСС-ЦЕНТР
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ,
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, 12

22-23
ОКТАБРЯ
2019 ГОДА

МОСКВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СИМПОЗИУМ

В ПРОГРАММЕ:

- ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПИКЕРОВ
- КОММУНИКАТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
- МАСТЕР-КЛАССЫ
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЗВУКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Индустрия звукозаписи академической музыки

в рамках Международной
премии

ЧИСТЫЙ
ЗВУК

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ:

ВЛАДИМИР РЯБЕНКО (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

ПАВЕЛ ЛАВРЕНЕНКОВ (МОСКВА)

MIKE HATCH (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

MICHAEL BRAMMANN (ГЕРМАНИЯ)

МАРИЯ СОБОЛЕВА (МОСКВА)

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ:
SYMPOSIUM-SOUND-PURE.COM

Национальный
фонд
поддержки
правообладателей

ОРФЕЙ
99.2 FM

European
Music Council

International
Music Council

РОССИЯ
K

ОТР
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РОССИИ

КУЛЬТУРА

YAMANA

РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС
ЗВУКОЗАПИШНЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

культуро
мания

LAB

Организатор:

РОССИЙСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
СОЮЗ

ХИТ СЕЗОНА

БРАТЬЯ ЗАПАШНЫЕ: МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ

Глядя на Эдгарда и Аскольда, понимаешь: сила не только в правде, но и в настоящем мужском братстве. Представить их друг без друга совершенно невозможно. Один на двоих цирк, одна арена, афиша, одно шоу, одни тигры. Мы прошлись по манежу Большого Московского цирка

и увидели, что принцип «каждый сам за себя» здесь не работает. У них даже кошки сами по себе не гуляют. Видимо, потому представления получаются основательными, захватывающими и зрелищными. «Прямая речь» отправилась в «последнее прибежище чистого искусства», как говорил о цирке великий француз Франсуа Мориак, чтобы узнать, какое место в нём занимает музыка.

Текст: Елизавета КОНДРАТ

Цирк без прикрас

– В рекламном ролике ваши тигры с удовольствием поедают мороженое. Трудно было «уговорить» питомцев работать на камеру?

Эдгард: На роль пробовались тигр и две тигрицы – Рикки, Анита и Жанна. По замыслу режиссёра наш герой должен был быть рыжего окраса, которым обладают Рикки и Анита. Но у обоих не получилось, даже несмотря на то, что как раз Рикки – самый добрый и ручной. Но он всё время отвлекался, следил за движениями оператора, плохо реагировал на камеру, создавая одни проблемы. Анита перед камерой вела себя хорошо, но совершенно игнорировала мороженое. Впрочем, как и Рикки. Лакомство не входит в основной рацион пита-

ния животных. Поэтому к нему они оказались равнодушными. А вот у белой Жанны всё получилось с первого дубля, хотя изначально её снимать не планировали. И, в отличие от своих «конкурентов», она сразу с удовольствием начала есть мороженое. Поэтому оставили её в кадре.

– Всё чаще слышно о том, что российский цирк в мире популярен скорее по остаточному принципу. Вы согласны с этим мнением?

– Советский цирк – это был бренд. Он пользовался огромной популярностью. Но и сейчас мы востребованы в мире. Цирк разговаривает на международном языке. Например, в Цирке Никулина за полноту иностранных артистов составляет 70%.

У нас на представлении гостей из-за рубежа около 50%. Более того, последние 50 лет ежегодно русский цирк работает в Японии. Наши артисты стабильно выступают и показывают отличные результаты на главном цирковом смотре в Монте-Карло. Мы проводили крупномасштабные гастроли в Дубае, Китае, Италии и других странах. Два года подряд ездим в Финляндию. Для меня эта страна стала как лакмусовая бумажка. Представьте, Hartwall Arena вместимостью 10 тысяч человек дважды собрала аншлаг. В обоих случаях полные залы. Организаторы сказали: «Если бы знать заранее, добавили бы ещё два дня выступлений». Наш цирк помнят. Потому нас любят. Но нас приглашают, а не пропагандируют или поддерживают. Тот же Cirque du Soleil сам организывает гастроли, открывает офисы, пропагандирует свои номера и теперь бренд мирового рынка. Нам надо действовать так же – не ждать приглашений, а самим о себе заявлять. Но для этого нужна мощная поддержка, в том числе на государственном уровне. Цирк, балет, опера – это традиционная «мягкая сила» пропаганды наших ценностей.

«ЦИРК, БАЛЕТ, ОПЕРА— ЭТО ТРАДИЦИОННАЯ “МЯГКАЯ СИЛА” ПРОПАГАНДЫ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ»

— В таком случае, видимо, важно иметь неповторимый фирменный стиль. В чём он проявляется у братьев Запашных?

Эдгард: В этом году мы выпустили четыре шоу! «Магия» на малой спортивной арене «Лужников», «Песчаная сказка» в Большом Московском цирке, продолжение «UFO. Цирк с другой планеты» и «OFU. Приземление» во дворце спорта «Лужники». В Санкт-Петербурге на «Сибур-арене» поставили шоу «Небылица», с которым московский зритель уже знаком. В этом представлении вместе с ведущими артистами Большого Московского цирка участвуют Василий Тимченко из Цирка на Цветном бульваре, артисты Росгосцирка.

Аскольд: «Магия» поставлена в жанре фэнтези. В ней интересна сама подача истории с элементами фантастики, триллера, философских размышлений, с использованием спецэффектов. У нас всегда миллион фишек, на которые мы не жалеем денег. С огромным удовольствием добавляем трюки с животными. Цирк с животными прекрасен!

— Но именно он вызывает протесты у зоозащитников, особенно на Западе. Сегодня в Европе очень модно пройти плакатами перед началом шоу. Что по этому поводу думаете?

Эдгард: Как-то в Латвии перед началом представления разбили палаточный городок, и человек 10–15 стояли с плакатами: «Уезжайте! Мы этого видеть не хотим». Зрители вынуждены были проходить мимо них. А после окончания шоу сами зрители разнесли этот палаточный городок. Разозлились за то, что их пытались обмануть фантазиями.

На звериный лад

— Ещё говорят, что громкая музыка нервнрует животных. Это так?

Эдгард: Животные, которые работают в цирке, воспринимают музыку так же, как и человек. Если громко, то громко. Если тихо, то тихо. Мы слышим примерно одинаково. Тигр точно так же может не услышать меня, как я его. Откровенно говоря, ни разу не сталкивался с проблемой, чтобы животное неоднозначно реагировало на джаз или рок. Вот лошади иногда, услышав трубы или барабаны, возбуждаются, увеличивают темп, ускоряются, в то время как необходимо идти рысью. Мы устраиваем дополнительные репетиции. Если эффект от ударных и духовых остаётся тот же, звук стараемся свести к минимуму или вообще исключаем из партии.

На следующий день выступления уже никаких городков перед цирком не было. Везде, куда бы мы ни приезжали, выступления проходят с невероятным успехом. Да, во многих странах запретили цирковое искусство с животными, и вроде бы это решение не мешает нам создавать номера без их участия, но считаю его несправедливым.

Аскольд: Мы провели эксперимент. В репертуар включили две программы, которые шли параллельно: один спектакль с участием животных, другой — без. После проводили опрос. Цирк без животных получил очень небольшое количество голосов и меньший рейтинг посещаемости. Так что цирк без животных — это политика, а не принципиальный выбор человека.

— А кто в цирке самый музыкальный?

Аскольд: Я бы не стал отвечать на этот вопрос всерьёз. Попугай буквально «колбасится» под музыку. Но попугай сам по себе музыкален. К тому же у них мозг заточен на повторение. Понимаете, если животное научилось музыкальному трюку, его нельзя назвать музыкальным.

Животные всё-таки имеют умственные ограничения. Номер – это трюк, обманка.

Эдгард: Всем известно, что собаки реагируют на музыку, звуки и тона. Мы это свойство используем. В наших номерах собака подвывает под дудку или под оркестр. Такое соло выглядит очень трогательно. Некоторые животные играют на инструментах. Например, слон берёт своим хоботом дудку и дудит. В этом фокусе главное, чтобы дудка не треснула. Медведи играют на дудках. Но не более одного-двух звуков.

– **Необычно. Даже, сказала бы, странно...**

Эдгард: Дикое ручное животное всегда немного странно. Наш тигр Рикки может обниматься, а потом ни с того ни с сего – бац, и рыкнуть на тебя. Недавно за руку укусил, прямо клыком в руку уперся (*показывает крепкую отметину*) и сдавил. В какой-то момент показалось – сейчас насквозь проткнёт. Но не стал: сделал больно, отпустил и пошёл довольный. Вроде меня не покалечил, но зачем-то сделал больно.

Аскольд: У нас есть тигр по кличке Барпед. Огромный, белый, с большой мордой. На столе не уместится. Очень опасный. Не знаю почему, но его раздражает наш помощник, дрессировщик, которого он на свой лад постоянно материт. Стоит Василию пройти мимо, как Барпед брови свои, как говорится, сдвинет, насупится и начинает какие-то странные звуки издавать. Не рычит, а будто отмахивается: «Вали отсюда. Отойди от меня». Видно, что у него не рефлекс срабатывает, а именно какая-то осознанная реакция неприятия.

– **Вы – представители цирковой династии. Ваше будущее определили ещё бабушка и дедушка, затем папа и мама. Вы видите в своих детях продолжателей?**

Эдгард: Мои дети уже больше меня хотят продолжить династию. Они между собой соревнуются – кто первым

на канат залезет, кто на какого коня сядет. Очередь занимают чуть ли не с утра. Я, конечно, побаиваюсь. Это чувство мне знакомо. Поэтому всё стараюсь просчитывать наперёд, не рискуя своими детьми. Я доверяю артистам, которые с нами работают. Могу посадить свою дочку вместе с джигитом на лошадь и знаю, что этот парень и сам не упадёт, и ей не даст упасть.

Ненапрасное время

– Перед вами никогда не стояла проблема профессионального выбора? Неужели вот так сразу – артист цирка?

Эдгард: Сколько себя помню, всегда жил цирком, искренне его любил и понимал. То, что есть ещё другой мир, я осознал в 14–16 лет. Согласитесь, идти в хоккей, футбол или в спортивную гимнастику было уже поздно. Мысль уйти из цирка меня никогда не посещала. Лишь однажды я немного пожалел о том, что не стал боксёром. В 2007 году участвовал в ТВ-шоу «Короли ринга». Выиграл 6 из 7 боёв. Пригодились профессиональные навыки. Ведь хищники меня научили чувствовать дистанцию и быть энергетически сильным. После шоу понял, что я не бездарный боксёр. Но мне было 33 года. И идти в бокс, когда многие уже заканчивают карьеру, было несерьёзно. Случись тренироваться лет на 10 раньше, может, и чемпионом мира стал бы. Кто знает...

– Накануне интервью я провела небольшой опрос в Сети. Оказалось, многим интересно знать, как вам с братом удаётся не ссориться.

Эдгард: Возможно, меня не все правильно поймут, но ведь в конце жизненного пути одному из родственников хоронить другого. И тогда кому-то придётся жалеть о каждом сказанном плохом слове. Самое главное в отношениях между родными – это умение прощать. Я себе ставлю в пример братьев Березуцких, Меладзе, Кличко и других. Меня родители хорошо воспитали. Они повторяли: «Твой брат – самый близкий человек...» Мы можем с Аскольдом поссориться, но при этом не переходим черты, за которой находится точка невозврата.

– А как отдыхают братья в таком потоке проектов? Тоже вместе?

Аскольд: Я люблю открывать для себя новые города, страны. Не могу сидеть на месте. Лежать «тюленем» на пляже – не для меня. Предпочитаю аттракционы, летать на флайборде или прыгать с парашютом. В этом году получилось выехать с семьёй на остров Закинф в Грецию. Мы подружились с хозяевами отеля. Они нам организовали поездки в Олимпию, Спарту, на остров Пелопоннес. Я с детства увлекался Древней Грецией и меня эта поездка сильно впечатлила. Так как с детства геймер, люблю посидеть за компьютером. Частенько провожу время за Overwatch. Проходил все культовые игры. Имею достижения и в Call of Duty, и в Counter-strike, и в Diablo. Люблю Blizzard. Могу в рабочий перерыв сыграть один-другой тайм. Обожаю кино и спорт.

Эдгард: Выходной у меня случается раз в месяц. Иногда два. Берегу время. Оно очень ценно. Не потому, что мне 42, а потому, что понял это ещё в 16 лет. Уже тогда ставил себе в пример людей, которые к определённому возрасту многого достигли. Несмотря на заповедь «Не сотвори себе кумира», меня очень сильно мотивируют чужие примеры. Один из них Майкл Джексон. В Америке купил себе даже его шляпу с автографом. На протяжении жизни певец целое состояние потратил на благотворительность, записал десятки хитов, снял множество клипов. Я понимаю, что всего этого он добился не только благодаря таланту, но и постоянному труду: вставал, пахал, гробил своё здоро-

«САМОЕ ГЛАВНОЕ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОДНЫМИ – ЭТО УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ»

вье, умер в 50 лет. Но что лучше? Умереть в 50 Майклом Джексонем или влачить дни до 90? Поэтому я много работаю. Свободное время пытаюсь уделять детям. Раз в год стараюсь куда-нибудь выехать на две недели. Однако так получается не всегда. В этом году мы с дочерьми были в Сочи. Пробыли всего 5 дней. Но они были счастливы, потому что впервые мы вместе выехали на море. Приходится чем-то жертвовать ради людей, которые от нас с братом ждут нового шоу. ■

ЦАРИЦЫНО
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Национальный
фонд
поддержки
правообладателей

Посольские Вечера

Литературно-
музыкальные
концерты
в онлайн-трансляции
на портале
«КУЛЬТУРА.РФ»

ЦАРИЦЫНО

КУЛЬТУРА.РФ

РЕКЛАМА

0+

Подробности: www.tsaritsyno-museum.ru, www.cfund.ru

БОДИБИЛДЕР: ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

В новой работе режиссёра Андрея Грачёва герои и актёры заняли верные позиции

Денис Семенухин в главной роли

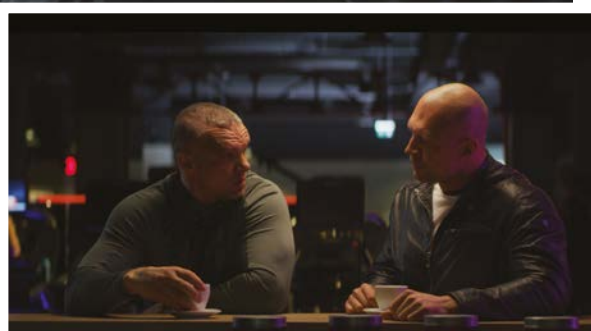
Любителей кино ждёт новая захватывающая история о спорте. Режиссёр Андрей Грачёв снимает первый российский блокбастер о бодибилдинге – «Бодибилдер». Компания «Русское кино» под руководством генерального продюсера Мариш Панкратовой в начале года запустила картину в производство. И хотя речь в ней пойдёт не о пропущенной шайбе или трёхочковом броске в кольцо, психологический накал обеспечен не меньший, чем на стадионе во время зрелищного матча. В кадре вместо вратарской сетки – сеть интриг, поражений, предательства, преодоления. Роль арены выполняет тренажёрный зал, а динамика сведена к воле, помноженной на силу. И по мере того как они крепнут, увеличивается темп и возрастает напряжение, вызванное непредсказуемостью сюжета – что дальше? В картине заняты Денис Семенухин, Дарья Повереннова, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Сергей Чонишвили, Виктория Полторацкая, Дмитрий Шевченко, Максим Линников. По сюжету главный герой Макс из-за болезни оставляет большой спорт. От него отворачиваются коллеги, друзья, тренер, представители федерации. Надолго ли? Ведь без тренировок и соревнований спортсмен дальнейшего своего существования не представляет. На помощь приходит врач-исследователь, у которого в разработке находится лечебное средство – эдакая панацея от всех болезней. Макс соглашается принять участие в опытах, со временем дающих чудесные результаты. Силы и здоровье к герою возвращаются. Вместе с ними препарат открывает новые возможности человеческого организма. Искушение не останавливаться на достигнутых результатах растёт... В одном замесе сошлись драма, триллер, экшен с элементами фантастики, что выгодно отличает новую работу от предшественниц. Мы отправились на киноплощадку, чтобы поближе рассмотреть ингредиенты хорошо сбитого теста.

Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Крупный столичный фитнес-центр. 7 утра. Время первых посетителей, предпочитающих апельсиновому соку, тостам и глазунье беговые дорожки и гантели. В этот день среди них участники съёмочной группы – продюсер, операторы, режиссёр, помощник и ассистенты, осветители, гримёры, актёры... Рядом обычные «любители», заряжающие свои будни физическими нагрузками, но краем глаза с любопытством улавливающие происходящее на площадке, окружённой осветительными приборами. Актёры и съёмочная группа не смущены. Для них площадка – что театральные подмостки: чувствуют себя вполне привычно. Но, в отличие от зевак, им не до спорта. Команда: «Камера, мотор!» Первые дубли съёмочного дня. Под пристальным взглядом тренера в исполнении Владимира Епифанцева его подопечный Макс даёт интервью

журналистке. В главной роли известный телеведущий, блогер, разработчик собственных методик по фитнесу Денис Семенихин. Его первая работа в большом кино. В профессиональной актёрской среде бодибилдеров с хорошим мышечным тонусом по пальцам можно пересчитать. Денис органичен, непринуждён, крепок, подтянут, свеж, бодр, на лице ни единого следа недосыпа. Человек на своём месте. История кинематографа знает немало примеров перевоплощения силовиков-спортсменов в героев экрана. Но у Андрея Грачёва на своих местах не один, а все главные действующие лица съёмочного процесса. Сам режиссёр также давний поклонник бодибилдинга. Прототип главного героя – че-

Владимир Епифанцев и Денис Семенихин в ролях тренера и его подопечного

ловек из реальной жизни. Сыгравшая в кинокартине Виктория Полторак, известная телезрителям по роли Фриды Кало в сериале «Троцкий», с 15 лет посещает спортзал и, прежде чем стать актрисой, работала инструктором по фитнесу. А там, где трое, – лодочка, как известно, поплывёт на всех парусах. От такой команды можно ждать только нереально реальной истории. Мы запрыгнули на борт, чтобы рассмотреть её главных участников.

Андрей Грачёв: капитан среди товарищей

– Андрей, вы режиссёр и автор сценария. Как появилась идея фильма?

– В нём сошлись несколько идей. Они жили своей жизнью до тех пор, пока я их не собрал в одну историю: все они документальны и взяты из жизни. В результате переосмысления увиденного родилась сентенция, которую мы называем «Бодибилдер».

– Так понимаю, история подсмотрена?

– Частично. Она послужила толчком для развития дальнейшей

сюжетной линии: «обросла» людьми, деталями, фактами, художественными и отчасти фантастическими предположениями и догадками. В ней появился второй главный персонаж – врач. Его история также основана на реальных событиях. Я эту картину называю в том числе и остросоциальной. Почему? Потому что в ней поднимаются не совсем удобные вопросы этики фармацевтического бизнеса. Действие разворачивается не в России, но и не за границей, – в условном государстве «N». Но в целом это спортивная драма

с элементами детектива, спорта, фантастики вокруг бодибилдинга, о котором у нас в стране фильмов вообще нет. Поэтому нам есть над чем подумать и что сказать.

– У вас заранее возник конкретный образ зрителя?

– Не могу сказать о том, что картина конкретно задумана для «качков». Надеюсь, она будет интересна самому широкому кругу. С таким же успехом я мог снимать историю про шахматиста или биатлониста, что не меняет сути работы. Но я выбрал эстетику

Автор сценария Андрей Грачёв – режиссёр, увлечённый бодибилдингом

бодибилдинга, потому что из-за отсутствия актёрской фактуры в кино- и театральной среде о ней мало кто снимал. Согласитесь, баскетболистом может стать, пожалуй, каждый высокий актёр, а культуристом должен быть только культурист. Поэтому в нашей картине дебютирует Денис Семенихин – известный в фитнес-индустрии человек. Первые месяцы работы показывают, что он замечательно справляется со своей ролью.

– Не было творческих метаний или режиссёрских сомнений в подборе актёрского состава?

– Не было ни того ни другого. Я, человек, увлечённый бодибилдингом, знал Дениса по активности в социальных сетях, видел его работу на телевидении и сразу подумал о том, что он стал бы прекрасным актёром, который справится с задачей. В этом у меня не возникло сомнений. И сейчас, когда мы приближаемся к съёмочному экватору, могу с уверенностью утверждать – он справляется даже лучше, чем я предполагал. Я очень доволен Денисом в частности и актёрским составом в целом. У нас каждый персонаж соответствует прописанному в сценарии герою. Все на своих местах. Мы проводили кастинг, на котором сразу видно – подходит типаж или нет. Одну из главных женских ролей, я бы сказал, самую главную, играет Дарья Повереннова. Раскрывать полностью образ героини не буду. Скажу одно: она самый утонченный и яркий персонаж нашего мужского фильма. Один из самых блестящих и неожиданных эпизодов с Дарьей мы снимали в «золотом» небоскребе Mercury Tower в Москва-Сити. По-моему, получилось шикарно.

– Внеплановых ситуаций не возникает?

– У нас каждый день как Сталинград. Иногда процесс идёт медленно, но тщательно. Несмотря на кажущийся со стороны хаос, съёмки проходят чётко: актёры вообще привыкли работать при любых обстоятельствах независимо от локации – в фитнес-зале, на фоне горных хребтов Сочи, в яхт-клубе в Подмоскovie или в башне «Меркурий» «Москва-Сити», где снималась финальная сцена. На площадке они проводят по 12 часов, из которых 10 ждут – учат текст, входят в образ, репетируют и так далее. Как однажды сказал Том Хэнкс: «Наша работа – сидеть и ждать». Так что у нас всё штатно.

– Вам самому в перерывах удаётся на тренажёрах позаниматься?

– Конечно нет. Когда? В 7 уже на площадке. В 23.00 ухажу. Я режиссёр. Он, как командир корабля: должен прийти

«У НАС КАЖДЫЙ ПЕРСОНАЖ СООТВЕТСТВУЕТ ПРОПИСАННОМУ В СЦЕНАРИИ ГЕРОЮ»

раньше всех, а уйти позже. Иногда сравниваю коллектив с экипажем крейсера. И если корабль тонет, капитан идёт вместе с ним на дно.

– В команде конфликтных ситуаций не бывает? Позволяете актёрам импровизировать, использовать собственные реплики?

– Иногда мне предлагают. С чем-то соглашаюсь, с чем-то нет. В целом мы придерживаемся сценария и ничего не меняем. Доволен тем, что мне не нужно что-то доказывать или объяснять. То ли потому, что я на площадке достаточно авторитарен, то ли потому, что материал всех устраивает, но изменений у нас практически нет, а импровизаций мало. Вся команда во многом, как и во всём нашем кинематографе, держится на энтузиазме. Давно хотел поработать с Дмитрием Шевченко, Владимиром Епифанцевым, в следующих эпизодах приступит к съёмкам Дарья Повереннова... Очень рад, что они согласились участвовать в картине. В нашем случае сработал человеческий фактор и дружеские отношения. Здесь только товарищи – друзья...

Виктория Полторацкая: жизнь, наполненная погружением

– **Виктория, чем вам близка героиня?**

– Я с 15 лет огромное количество времени провела в спортивных клубах. Когда приехала в Москву, направилась не на киностудию, а в спортивный зал. Прежде чем поступить в ГИТИС и стать актрисой, работала два с половиной года тренером и консультантом по фитнесу. Это большая часть моей жизни, и для меня спорт – зона абсолютного комфорта. Я о нём могу говорить бесконечно. Теперь на площадке работаю в окружении спортивных мужчин, что для меня является скорее правилом, чем исключением. Моя героиня играет жену и менеджера главного героя. Лика – человек, который создаёт Макса. Она с ним слилась. Следит за его питанием, режимом, занятиями. Живёт его жизнью. И, конечно, как в любой красивой истории, в картине присутствует ярко выраженный элемент драмы, которая мне интересна и всегда даётся легко. Я женщина, и мне очень важно, чтобы этот фильм учил любви. Он начинается с бизнеса, где, как известно, ничего личного, но по мере развития сюжета происходит переосмысление отношений.

– **Так понимаю, героиня стремится своего мужчину направить в нужное ей русло. Это в жизни возможно?**

– Скажу только то, что делаю в кино. Вначале Лика действительно лепила, но потом его приняла и пошла за ним. Постепенно я свою достаточно расчётливую героиню наполняю чувствами, эмоциями, личностными качествами. Зритель увидит, к чему приведёт это преображение. Мне важно, чтобы хотя бы незначительное число женщин смогли после картины переосмыслить отношение к своим мужчинам и дали им шанс проявить самостоятельность.

– **Вы согласны с тем, что женщина создаёт мужчину?**

– Мама воспитывает мальчика мужчиной. Все женщины мечтают вырастить из сына настоящего мужчину. Это наш единственный шанс – познакомиться с ним. И ничего ни у кого не получается, но для мамы он – идеальный. Самый настоящий.

– **Что нового открыли для себя на площадке?**

– Это мой первый полнометражный фильм. Это и есть новое. Знаете, у меня есть тетрадка, в которую записываю

задания на предстоящий год. В конце анализирую, что удалось реализовать, а что делала недостаточно усердно, если оно оказалось невыполненным. В прошлом году у меня появился пункт – утвердиться на роль в полнометражном фильме. Не скажу о том, что это было самоцелью, но я его осуществила. 12 лет мечтала о Фриде (*художница Фрида Кало*. – Ред.). Была уверена, что эта роль никогда не случится. Кому у нас в стране нужна мексиканская художница? Но выпал случай. В год 100-летия революции для экранизации выбрали историю Троцкого. Вы, наверное, знаете, они были любовниками. Так всё сошлось. Потом в моей жизни появилась цыганская история. Я всегда считала своим кармическим долгом сыграть цыганку. Во мне течёт цыганская кровь. Но меня никогда не приглашали на пробы. А в прошлом году утвердили на роль главной героини в хорошем украинском сериале о цыганах «В воскресенье рано зелье копала». В российской версии он называется «Цыганка» и выйдет на экраны осенью. По-моему, фильм стал одним из лучших проектов о цыганах. В нём и главные, и второстепенные роли играли настоящие цыгане – артисты киевского театра «Романс». Съёмки проходили в Киеве. В сценах заняты и хор, и танцевальный ансамбль... Сы-

грать цыган вообще очень трудно, если не невозможно. У них другой состав крови. Внутри всё кипит. Мне даже в разговоре приходится понижать градус и сдерживать себя. А теперь в моей жизни появилась картина о спорте, в котором я с 15 лет. Я счастлива!

– **Просто так ничего не бывает. В каждой случайности, как известно, есть доля закономерности...**

– Конечно. Во всём присутствует причинно-следственная связь.

– **Как она себя проявила в случае с Фридой из сериала «Троцкий»?**

– О-о! Ещё когда пришла поступать в ГИГИС (РАТИ-ГИГИС. – Ред.), зашла в аудиторию и мне сказали: «Смотрите, как эта девушка похожа на Фриду». С этого дня я начала изучать её жизнь: собирать и читать книги, смотреть фильмы – художе-

ственные и документальные. В моей домашней библиотеке о ней накопилось 25 книг, большое количество иллюстраций и репродукций. Представляете, какая энергия во мне сконцентрировалась?! И когда «Первый канал» принял решение снимать фильм «Троцкий», эта энергия меня переполняла. Но на пробах я немного волновалась – вдруг не пройду. Моя гримёр, заметив это, режиссёру Константину Статскому заметила: «Видите, Вика переживает», на что я услышала

ответ: «А кого я ещё должен утвердить, если не её? Это же реинкарнация Фриды Кало». Все чувствовали – эту энергию нужно немедленно снять на плёнку.

– **Прежде чем сыграть Фриду в «Троцком», вы присматривались к другим работам?**

– У меня другая Фрида, нежели у Сальмы Хайек. Американцы посвятили Фриде Кало целый фильм, а у нас ей было отведено несколько сцен. Понятно, что героиню переполняли боль, внутренний протест, вызванный осознанием несправедливости произошедшей аварии. Её душа была яркой, а тело на протяжении всей жизни не слушалось. Конечно, она была неоднозначной личностью – бисексуалка, наркоманка, алкоголичка, изменяла мужу... Думаю, она могла себе позволить такую жизнь, так как понимала, что ей отмерено немного времени и у неё мало возможностей. Одна из любимых мною её фраз: «Живи наполненной жизнью». Поэтому я стремилась наполнить образ светом. Ведь она была очень жизнелюбива. Я на этом делала акцент. Моя Фрида светлая. Каждый день до съёмок я просыпалась раньше положенного времени и просила у неё разрешения побыть ею.

– **Такое погружение опасно...**

– Люди, которые каждый день отправляются в шахту, тоже подвергают своё здоровье риску. Конечно, погружение опустошает, но иногда – спасает. Ведь на площадке я могу выплеснуть всё негативное, что во мне накопилось, – боль от неудач, разочарований, ощущения несправедливости, трудности, переживания. Я не могу себе позволить разгрузиться с помощью оскорблений, крика. Не могу разговаривать с детьми на повышенных тонах. Мама не должна плакать. В ней ребёнок должен чувствовать безопасность и уверенность. Но ведь эмоциональный груз накапливается, и съёмочная площадка – то место, где я могу выплеснуть все негативные эмоции. А потом я возвращаюсь опустошённая домой и говорю: «Можете меня наполнять вновь! Мой внутренний подвал из страхов, неуверенности свободен». Всё пригодится – только по делу надо использовать.

– **И спорт, как съёмки, также помогает?**

– Когда возрастная стрелка переваливает за 35 лет и ты знаешь, что мышечная масса, ускоряющая обмен веществ, начинает уменьшаться, а жировая, наоборот, возрастать, нужны дополнительные усилия, чтобы не стать тучнее. Мы все понимаем, что идём к закату, но хотелось бы идти ритмичным шагом, с прямой спиной и высоко поднятой головой. Поэтому спорт – самое верное средство идти вперёд не быстро, но ритмично! И это здорово! ■

В роли Фриды Кало. Кадр из сериала «Троцкий»

Виктория Полторак на съёмочной площадке «Бодибилдера» с Денисом Семенихиным и Михаилом Горевым

ИВАН РУДАКОВ: ЕСЛИ БОЛЬНО – ЗНАЧИТ ЖИВУ

Герой «Ланцета» и «Консультанта» прошёл по кольцу Аннапурны

На счету популярного актёра более 40 ролей в кино. Между съёмками он играет в рок-группе «Руда», занимается русскими единоборствами при православном храме, а в составе российской экспедиции в Гималаи вызволил из снежного плена китайских и новозеландских туристов.

Иван рассказал, что случилось у подножия высочайших вершин, а заодно поделился опытом собственного преодоления

Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Бой с самим собой

В прайм-тайм, когда полстраны смотрят «Консультанта», нашему герою не до премьеры. У него вечерняя репетиция:

– Очень насыщенные дни. Сейчас готовим антрепризу по пьесе Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке». Играю вместе с хорошим актёром из Киева Владимиром Башкировым. Это не коммерческий комедийный проект в угоду публике, а сильная серьёзная драма на двоих. Идёт полтора часа без перерыва.

– **Иван, вы не смотрите свои премьеры?**

– Как правило, пересматриваю свои фильмы на озвучке: чтобы понимать – где хорошо сыграл, а где не попал. Времени на сериалы нет. Поэтому премьеры не смотрю. Параллельно с группой «Руда» сейчас готовимся к концерту и записываем альбом.

– **Играете в музыкальной группе?**

– Нас четверо. Я в коллективе вокалист и гитарист. В музыку пришёл в конце 90-х. К тому времени у меня было много стихов и композиций. Писал для нескольких рок-групп. Однажды в одной из них не вышел басист, и меня пригласили его заменить. За неделю выучил все партии и отыграл в концерте на разогреве у «Наива» и «Таймаута». Потом поступил в музыкальный колледж по классу струнных, после которого окончил курсы бас-гитариста, играл в группе «Дождь», занимался мастерингом в студии у Макса Фадеева, где записал несколько своих песен. Многому у него научился.

– Как в вашей жизни появился «Ланцет»?

– Был кастинг. Мой Звонарёв получился уже на пробах. Немножко Жеглов («Место встречи изменить нельзя».– Ред.). Похож голосом, манерами, походочкой «лодочкой»... Я образ развил. Добавил жёсткости, цинизма. Для него люди – объекты. Этим он похож на главного героя Ладынина (Павел Трубинер.– Ред.), который своих пациентов также рассматривает как объекты, но уже для операции. Он же хирург. Мы с Павлом много импровизировали. Нередко сцена заканчивалась, а мы продолжали играть.

– Съёмки проходили в Подмоскowie?

– Поскольку действие в фильме разворачивалось в городе N, снимали в Долгопрудном, Видном, Люберцах. Больницу снимали в Лосином Острове. Её тогда только построили. Запустить ещё не успели. Больных и врачей не

было. Стояло только новенькое оборудование. Нам дали три недели. Поэтому все сцены снимали в гонке. Закончили за день до открытия.

– А какие впечатления от встречи с врачами у вас не в экранной жизни?

– Чаще положительные. Прошлым летом буквально перед съёмками вырезали доброкачественную опухоль. Под местным наркозом ничего не почувствовал. В тот же вечер отправился в Ярославль, где снимали второй сезон «Консультанта». Было немного болезненно, но все сцены отыграл. Через две недели швы сняли. Некоторое время я вёл не очень здоровый образ жизни, последствия которого четыре года назад дали о себе знать. Мне поставили нехороший диагноз, связанный с болезнью сердца. Врачи запретили заниматься спортом – бегать, поднимать вес более 4 килограммов. Это решение меня сильно подкосило. Я пребывал в глубокой депрессии. Всё изменила поездка в Питер. Меня поселили в гостинице напротив Смоленского кладбища. Стояли белые ночи. Помню, вышел на балкон, смотрю на оградки и что-то внутри перевернулось. Вошёл в номер, сгрёб все таблетки со стола и выбросил в корзину, надел спортивный костюм, вышел на улицу и побежал. Решил бежать, пока плохо не станет. Когда вернулся, себе сказал: буду бегать каждый день. Вначале было тяжело. Месяца полтора-два бегал по 5–7 минут. Потом время начал увеличивать до 10, 15 минут... Постепенно вышел на дистанцию 10 километров. Через полгода пошёл на кроссфит (система физической подготовки.– Ред.) и стал понемногу поднимать железо. Постепенно довёл вес до 90–95 килограммов. Я вёл с собой реальный бой. И когда пришёл в больницу на плановое обследование, врачи следов болезни почти не обнаружили. Произошло какое-то чудо. Диагноз остался, но симптомы болезни оказались не такими выраженными. Я понял, вместе со вторым шансом мне даны некие силы, откровение, знание, которые надо нести людям. Моя жизнь изменилась.

**«ТЫ ЖИВЁШЬ
В МОМЕНТЕ И
СФОКУСИРОВАН
ЖИТЬ ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС»**

120 ударов в минуту

– **И полные второго дыхания отправились в Гималаи...**

– Совершить восхождение в Гималаях – моя давняя мечта. Мы прошли по кольцу Аннапурны – интересный маршрут, который заканчивается на высоте 5400. За 9 дней – 120 километров. Но в этом году установилась аномально холодная погода. Такого количества снега и таких сильных морозов не наблюдалось 30 лет. Лавины полностью снесли дороги, из-за тяжелейших условий закрыли перевал Торонг-Ла.

Гималаи – не настолько локальные горы, как Кавказ. Между гигантскими 8-тысячниками широченные долины, где эхо не гуляет. Кругом стоит звенящая тишина. Каждый шаг делаешь невозможная. За полдня мы проходили 20 километров, хотя в высоту это было 500 метров. Оборачиваешься назад, а под тобой километровая пропасть, на дне которой домики выглядят игрушечными, как спичечные коробки. Кажется, руку протяни – дотронешься. Но это обман зрения. Раньше удивлялся, когда в документальных фильмах видел, что люди в горах медленно-медленно передвигаются, будто зомби. А на месте понял – там иначе нельзя. Даже при медленном подъёме голова кружится, руки-ноги немеют, сил нет, в глазах темнеет.

– **Желания повернуть обратно не возникало?**

– Когда лежишь ночью в неотапливаемой лоджии (20-стевые дома. – Ред.) в спальнике в кромешной темноте и полной тишине, сердце бьётся 120 ударов в минуту, тело от боли разрывает на части, а на улице –18 °С, думаешь – какого чёрта я здесь? Ответ приходит утром. Ты поднимаешься на очередную высоту, смотришь в эту безумную даль, синее небо... Когда снежный гриф с размахом крыльев три метра парит над твоей головой в ожидании того, как ты сорвёшься и

замертво рухнешь, с тобой происходят колоссальные перемены. Ты осознаёшь безграничные возможности человека, силу человеческого духа! И тело дальше идёт за ним. На подъёме мыслительный процесс прекращается. Ты существуешь здесь и сейчас и ни о чём не думаешь, кроме того, в каком направлении сделать следующий шаг. Это особое состояние. Ты живёшь в моменте и сфокусирован жить здесь и сейчас. Вчера уже прошло, завтра ещё не наступило. Нужно быть счастливым в этот момент – здесь, на узкой тропе в толще снега, из которой торчат деревья, превращённые в одно мгновение лавиной в щепки, и уже не верится, что минуту назад они были по полметра в обхвате.

– **Вы находились в той группе, которая спасла китайских и новозеландских туристов.**

Что произошло на самом деле?

– Это было в день штурма вершины. Шедшие впереди нас немцы, англичане, американцы развернулись и отказались от восхождения. Были очень сложные погодные

Павел Трубинер и Иван Рудаков в фильме «Ланцет»

Чтобы вернуться к нынешней форме, актёр вёл с собой «реальный» бой

Фото: Катерина Марусова; Agency 2nd Street

Участники команды Ивана в горах проявили себя настоящими друзьями

условия – то накатывал туман, то окутывала мгла, то сверху шла непонятная ледяная крупа. Её колкие удары были ощутимы даже через спецовку. Мы решили идти до конца. Вышли в 4 утра. Двумя часами ранее перед нами вышли китайцы. На рассвете мы их, замёрзших, встретили. Как выяснилось, они в буране заблудились, сбились с тропы, а выйдя на неё вновь, решили спускаться обратно. Но, встретив нас, часть всё-таки пошла за нами, а трое далее продолжили спуск. Так что подъём мы вели плотной группой. Шли по колено, а то и по пояс в снегу. Ориентиром служили воткнутые через каждые 100–150 метров палки. При практически нулевой видимости они появлялись в поле зрения лишь на мгновение, которого оказывалось достаточно, чтобы их заметить. Начало темнеть, когда мы столкнулись с тремя заблудившимися новозеландцами, которые пребывали в абсолютно невменяемом состоянии. Встретили нас на свою удачу. В сумраке в 200 метрах совершенно случайно увидел

на остроге стоящий полуразрушенный чайный домик, где все вместе перевели дух. Мы были спасены. Вниз спускались уже группой из 12 человек. А трое китайцев, которые не в пример товарищам не пошли с нами, а продолжили спуск, как позже узнали, заблудились: их эвакуировали вертолётами.

– **Так понимаю, в подобных условиях было не до шампанского, как в некоторых фильмах показывают...**

– Там нельзя пить. Наверху от алкоголя плохо становится. Да я и не пью.

– **Чем поддерживали энергию? Был особый рацион питания?**

– Ничего особенного. На стоянках вечером нас кормили местным блюдом – далбат. Это национальная еда – похлёбка из риса и чечевицы на мясном бульоне с зеленью. У каждого из нас имелся при себе запас энергетических батончиков для перекуса, но он закончился уже через три-четыре дня. Вы знаете, наверху открыл поразительное энергетическое свойство кока-колы. После баночки реально появлялись силы идти.

– **Что же всё-таки в горах самое важное? Они действительно лучшая проверка на прочность?**

– Когда я осознал, насколько трудно и плохо, понял одну простую вещь – не поверну назад, потому что я лучший друг и настоящий мужик, в котором нуждаются и который нужен тем, кто рядом. И одновременно как-то вдруг увидел вокруг себя таких же настоящих людей, которые тоже тебя поддерживают. От этого понимания во мне проснулись невероятные силы. А ещё я вспомнил известные слова Арнольда Шварценеггера: если тебе больно – значит ты живёшь. Так что, если хотите проверить своего партнёра по бизнесу или узнать, каков твой друг, берите его в горы. Там всё сразу про него узнаете. ■

С дочерью Серафимой

**ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА**

**СЕЗОНЫ
ЗИМА**

СЕЗОННОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВОЙ

Почему телеведущая программы «Утро России» спешит после эфира на рынок

Это случилось в начале осени, когда на радость грибникам опушки и лесные прогалины покрыли разноцветные бугорки шляпок подосиновиков, подберёзовиков, груздей и шампиньонов. Казалось бы, меню наших ресторанов должны изобиловать лесными плодами, но Елена, обойдя несколько заведений известных брендов, ни в одном не обнаружила обычных жареных грибов. Линейка блюд была представлена ставшими уже вполне банальными жюльенами, пирогами, запеканками... И только в одном из них согласились «просто пожарить» порцию лесных шампиньонов, заготовленных для супа. Возможно, наша героиня могла бы и дома приготовить то, что так сильно захотела, но из-за затянувшегося ремонта кухня осталась без плиты. А организм не проведёшь. Он на генном уровне заточен даже в век экзотического изобилия бодрить себя продуктами, которыми питались наши прадеды сообразно временам года. Видимо, что-то пошло не так, если в разгар сезона нам проще взять то же, что весной или зимой, нежели так, как того просит организм. Подумав об этом, Елена решила создать ресторан, основу меню которого составляли бы блюда из сезонных продуктов. Год назад открыла первый, и вот уже на очереди третий «Сезон».

Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Вкус глянца

– Мы связаны с природой, – начинает разговор Елена жарким утром летнего дня. – Гранаты появляются, когда не хватает железа. Хурма намекает на дефицит йода. Сегодня завтракала арбузом. Рекомендую салат. Арбуз, сербская брынза, клубника и тыквенные семечки.

– **Чем лучше заправлять?**

– Брынза и есть заправка. Тыквенные семечки дают чувство насыщения.

– **Елена, идея открыть сезонный ресторан – это что: неудовлетворённость нашим меню или капризы в еде?**

– В московских ресторанах сезонность мало представлена. А я люблю сезонную кухню. В ней основа правильного питания. Кто-то считает нормальным зимой питаться помидорами и огурцами. Это неверно. С тем же успехом можно уплывать картон. Конечно, в нашей стране, которая пережила войну и голод, лучше не зарекаться, но в век изобилия, придя даже голодной в ресторан, не найдя ничего подходящего, есть не буду. Так же и в гостях: если не обнаружу подходящих продуктов, поблагодарю и предпочту еду чай. Не вижу смысла проявлять вежливость в таком вопросе. На каком-то этапе я поняла, что люблю сезонную кухню. Мне показалось, я смогла наладить беседу с ингредиентами своих блюд и стала угощать друзей тем, что готовлю. Это не значит, что клубнику ем только в разгар лета. Я знаю, что с ней можно сделать, если она в центре композиции. При этом её может быть не более 10% от основного блюда. Всё зависит от того, что вокруг. И оказалось – такое движение нравится людям.

– **А как с сезонными продуктами обстоят дела на нашем рынке? Далеко не все супермаркеты нас постоянно балуют клубникой, вишней. Где вы покупаете продукты для своих блюд?**

– Это в сетевых магазинах возникают проблемы с покупкой. Мы семьёй закупаемся на маленьком рынке, где нас знают все продавцы. Для ресторана езжу за фруктами и овощами на оптовый. Я ориентирована не столько на отечественные продукты, сколько на линейку сезонного меню. Ананасов, например, в ней вообще нет. Они могут выполнять незначительную функцию декора. Зимой добавляю немного цитрусовых. Это запрос посетителей. Мы привыкли к абхазским или грузинским мандаринам. Сама считаю, что экзотические плоды наш организм не приспособлен усваивать каждый день. Манго вообще не наш продукт.

– **А популярный нынче авокадо...**

– Есть исключения. Авокадо – король нашего питания. Вопрос в том, как его подашь. Концепции толстого меню с шашлыками, бастурмой, оливье, сельдью под шубой и пельменями остались в прошлом. Образованный человек расширяет горизонты. Он интересуется новым. Кухня, как гляцевый журнал, в котором современный читатель найдёт для себя всё из разных областей жизни. Время специализированных школ с математическим уклоном ушло в прошлое. Сегодняшний выпускник одинаково серьёзно относится к языкам, технологиям, точным наукам. Так же и в еде. В её основе – постоянный эксперимент, связанный с расширением представления и вкуса.

Важные совпадения

– Кто помогал на первых порах? Гостей эфира привлекали?

– Вначале об этом думала. Но постепенно идея сошла на «нет». Когда я ресторатор, я не телеведущая. Мне удаётся становиться другой личностью с присущими ей компетенциями. В ресторане я забываю своё телевизионное настоящее. Здесь я идеолог, владелец, бухгалтер, поставщик, закупщик. Когда открыли первый ресторан, сама стояла и готовила на кухне. Как-то администраторы, увидев меня ночью со шваброй, глазам не поверили, переспросили: «Неужели сама?» А кто ещё будет мыть? У меня тогда не было денег на поваров и уборщиц. После этого администрация рынка мне понизила аренду.

– Они знали о том, что вы телеведущая?

– Думаю, это был единственный аргумент в пользу того, что я, человек с улицы, ни с того ни с сего решила открыть у них проект. Ресторанная кухня очень сильно отличается от домашней. Совершенно другой подход. Если в ресторане будешь что-то нежно нарезать под музыку Моцарта, Бетховена или Шопена, дело не пойдёт. Готовить надо быстро. У тебя одновременно три сковородки – одна разогревается, на другой блюдо подходит, третья близка к подгоранию: ты с феноменальной скоростью постоянно тушишь пожар и всё спасаешь. Если человек стремится создать что-то яркое, надо сразу приступать к делу и идти в направлении мысли: иначе она угаснет. Поэтому прыгаешь с обрыва, а пока летишь – отрастают крылья. Я всегда руководствуюсь фразой Марка Твена: «Они не знали, что это невозможно. Поэтому сделали это». Всё дело в подходе.

– Как отреагировала на ваше увлечение семья? Ведь на кухне без помощников не обойтись...

– Когда появилась идея и я начала делать первые шаги, у меня не было семьи. Из меня сложилась женщина, когда я научилась готовить и погрузилась в этот мир. Всегда считала, что встречу того самого великого мужчину, когда стану его достойна. Как только поняла, что достойна, сразу встретила.

– Великого буквально?

– Мне кажется, так должна про своего мужа говорить каждая жена.

– Он тех же взглядов на еду, что и вы?

– У мужчины другой подход к питанию. Ему недостаточно порезанного и посыпанного кунжутом авокадо. Необходим элемент брутальности. Мужчина – не ванильная девочка! Так что без котлеты не обойдётся, но она должна быть красивой и лёгкой. Еда

«В РЕСТОРАНЕ Я ЗАБЫВАЮ СВОЁ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ НАСТОЯЩЕЕ»

должна стимулировать человека к жизнедеятельности, а не выключать из неё. Мы совпали. Очень ценно, если предпочтения в еде в паре совпадают. Мой муж готовит. Многие считают, что кухня – это женское дело. Но когда готовит мужчина – это выглядит красиво. С ним не поспоришь. Так устроен мир. Сейчас у меня на кухне все повара мужчины. Женщины занимаются только десертом и сладким.

За полями успеха

– В своей практике прибегали к опыту известных шеф-поваров?

– На первом этапе я хотела видеть у себя на кухне известного повара. Но он, работая в брендовом ресторане, побоялся пускаться в свободное плавание. К тому же повара с именем не согласятся работать

у владельца, который будет им указывать – что и в какой форме вплоть до нарезки должно быть. А у меня тогда было подобное представление. Я понимаю, что мне надо. Так что, когда за две недели до открытия я осталась без повара, пережила паническую атаку. Но в каком-то туманном и не особо вменяемом состоянии

«ЕДА ДОЛЖНА СТИМУЛИРОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ...»

В эфире «Утро России» с Еленой Николаевой

*Летний десертный тост.
Хрустящий бездрожжевой
белый хлеб с крем-сыром,
клубникой и черешней.
Сверху полит карамельным
сиропом, присыпан жареным
толчёным арахисом
и украшен мятой*

стала обзванивать всех, кого знаю, – друзей, знакомых, родных. И за четыре часа нашла отменных поваров.

– **Не побоялись озвучивать идею?**

– Совершенно. Мне не страшно было, что её кто-нибудь украдёт. Человек – носитель идеи. Если он ею горит, её никто не отнимет. А тот, кто отнимет, ничего не получит. Это закон. За семь лет работы на телевидении я написала более 200 стартапов (истории успеха). С ворованными идеями не живут. За полями успеха кладбище проектов из ворованных идей. Поэтому я своими идеями не боялась делиться. Не секрет, что первые два месяца большинство ресторанов живут за счёт своих друзей. Я узнала, как много у меня друзей. Они ко мне приходили, приводили своих друзей, коллег, назначали встречи и ни разу не попросили о скидке. Я как в мае вошла в зал, так только в декабре из него вышла. А в одну из пятниц, когда решила отстраниться от дел и сходить куда-нибудь с подругами, на вопрос: «Куда пойдём?», они только руками развели: «Как куда?.. К тебе!» Меня все невероятно поддержали.

– **А бюрократическая волокита не пугала?**

– Однажды гостем нашей студии на ТВ стал крупный руководитель Роспотребнадзора. Узнав о том, что я собираюсь открыть ресторан, поинтересовался, какие документы подготовлены. После того как в двух словах назвала, он начал спрашивать ещё: «А эта справка? а та?..» У меня на нервной почве глаз начал дёргаться от того количества документов, которое ещё необходимо собрать, когда уже почти всё сделано. Но я успела их оформить и сделала всё по правилам. Вы знаете, эти требования почти на 100% обоснованы. Почему разделочные доски должны быть разных цветов? Почему на кухне для той или иной категории продуктов должны быть разные холодильники? Почему каждый нож используется только по определённому назначению... Я прошла соответствующие курсы, которые мне помогли постичь теоретическую часть. Пожалуй, меня, как и многих моих коллег, в регламенте смущает один пункт: почему макароны по-флотски запрещено готовить, а аналог из итальянской кухни (карбонара) – нет: странно, не правда ли?

– **Что в вашем отношении к делу изменилось за прошедшее время?**

– Сейчас я со всеми поварами разговариваю и от кухни дистанцировалась. Когда пошёл сезон зелёных помидоров, предложила своему повару их жарить. Ему сейчас около 50 лет, а он в ответ вспомнил и озвучил рецепт, который придумал в 7-м классе. Понимаете, это та самая божья искра, которую надо ценить. Этот человек знал, куда идёт и кем будет с самого начала. Поэтому, как бы повар быстро и красиво ни нарезал продукты, если он делает это только ради заработка, у меня надолго не задержится.

– **На высокую кухню уровня «Мишлен» не возникает желания замахнуться?**

– Мне откровенно не нравятся «мишлени». Я человек, который любит видеть то, что ему подали в са-

лате. А повара уровня «Мишлен» почему-то всё любят превращать в мусс. Они придают фруктам, овощам, продуктам не те формы, в которых они изначально пребывают. В результате ты не представляешь, что ешь. Как-то в фешенебельном ресторане на Сардинии заказала

манго. Мне сделали приправленный какой-то пряной смесью мусс. Зачем? Этот плод хорош сам по себе. Возможно, я ошибаюсь, но то, что пробовала, на меня сильно-го впечатления не произвело. Для меня эта кухня скорее напускная, помпезная, чем высокая.

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ТЫ ДАЖЕ ДОЛЖЕН СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ»

Воинствующее эстетство

Яйцо пашот на тосте с крем-сыром, авокадо, малосоленым лососем и кедровыми орехами

Гаспачо из томатов с черешней и тархуном с добавлением страчателлы

– А как ведут себя конкуренты? Истории конфликтов, показанные в кино, в реальности встречаются?

– В кино всегда должен быть конфликт. Иначе о чём снимать? В своей практике такого не припомню. Скорее наоборот: соседи привозят в выходные в мои рестораны свои семьи.

– Что на вашем домашнем столе постоянно присутствует из традиционного?

– Хлопья, хлеб из злаков, яйца с ярким оранжевым желтком. Мы перестали пить кофе: заменили его на маття. В рюкзаке или сумочке у меня с собой всегда сухофрукты. Это моя еда, которая особенно выручает в ко-

мандировках, когда не нахожу того, что надо. У меня всё с собой.

– Существует ли на кухне история несовместимых продуктов?

– Вы читали «Письма из деревни» Александра Энгельгардта? Меня поразило, что уже в XIX веке было многое известно из того, что сегодня в тренде. Энгельгардт описывает аристократа, смотрящего на деревенскую жизнь глазами дилетанта. Ему всё интересно. Он, как журналист, смотрит на сельский уклад с любопытством. Украли кувшины, которые повесил сушиться

на забор? Не надо искать виноватых. Сам дурак... Сегодня рабочие едят уху, а вчера лёгкий щавелевый суп? Значит, сегодня они заняты тяжёлым физическим трудом, а вчера собирали несложную конструкцию. И это правильно. Зимой мы едим совершенно другую еду, нежели летом. Я из этой книги много правил взяла на вооружение. Я родилась в Ташкенте и выросла на

сезонной кухне. Это не рынок, а целый базар. В наши дни мы берём за основу главный ингредиент и окружаем его сезонными плодами. Например, итальянский Burrata летом подаётся с клубникой и томатами, а осенью к нему идеально подходит тыква. К слайсам из утки в начале лета идёт шелковица и зелень. По мере продолжения сезона один другого на столе сменяют абрикос, персик, нектарин, груша, голубика... Вот оно – движение. Если можешь, ты даже должен совместить несовместимое – напри-

мер, клубнику с беконом. Это вкусно. Сегодня многие рестораторы смеются над правилом: к белой рыбе только белое вино... Ты можешь всё. Главное, чтобы было вкусно. Еда должна выглядеть красиво и приносить радость. Я за пробы. У нас в меню есть, например, гаспачо с черешней. Понимаете, когда много смотришь, начинаешь подражать. Это называется воровать как художник, и этим, пожалуй, все занимаются, но зачем? Ты же индивидуальность. Надо своё доставать. Это не значит, что ничего не надо знать. Воруй как художник, но пропускай сквозь себя. Еде от этого плюс. Только не надо на ровном месте «зарываться» – мол, я открыл пенициллин.

– В еде, как на ТВ: ресторатор, как ведущий, должен заряжать хорошим настроением. Не устаёте от такого большого объёма положительного?

– На телевидении у нас далеко не всегда положительные новости. Мы не сидим на радуге и не едим её. Жизнь очень дискретная. Мы постоянно говорим о насилии в семье, брошенных детях, проблемах в школах, больницах... Есть темы, которые меня мало трогают, но существуют и те, в которых я разбираюсь лучше, чем надо. Экономика, общественная жизнь меня заводят. Мне всё интересно. Я написала книгу, веду проекты об учёных. Иногда готова идти в бой, задавать «неправильные» вопросы, но перед камерой приходится мило улыбаться. В такие моменты начинаю царапать в студии наш стеклянный стол. Моё молчание на нём выписано шрамами. Но сейчас моя альфа несколько размылась. Мне

есть с кем и что обсудить. Мой любимый человек в экономике и бизнесе. Он для меня авторитет. И теперь я почти котик. По-моему, очень мило.

– А сами себя как или чем заряжаете?

– Посмотрите на меня. Я пришла никакая.

А потом стала говорить и сама себя завела. Если мне интересно, я всегда завожусь. А если неинтересно – ухожу в глубину. Как в луковицу, которая состоит из слоёв. Перемещаюсь и укрываюсь под шелухой. Там, в глубине, этажи мыслей, и мне всегда есть что поделать. А эфир автоматически заводит. Включается камера, и ты переходишь в другую ипостась: зритель видит весёлого человека – будто в жизни у него всегда всё хорошо. Потом в эту ипостась перехожу дома. Я всегда на позитиве. Поэтому меня и взяли в «Утро». Я утренний человек. Восторженный максималист.

– Жаворонок?

– Не жаворонок совсем. Я дитя капитализма. Поэтому встаю, когда надо. Надо – встаю, надо – копаю. Главное, всё делать в радость. Перестанет ресторан доставлять радость, распродам его по частям или целиком. Я на Маросейке построила ресторан, вложила в него эмоции. А когда вошла – ни души, ни ауры, ни места. Не мои люди. Не те.

И тогда я всё, кроме вывески, продала.

– Отказаться – это поступок...

– Я умею. Муж как-то сказал: «Мне нравится в тебе это качество – не тянуть, а уметь вовремя закрыть страницу. Это называется “порезать костыль”». Я не буду тянуть. Если не моё – ухожу. Так лучше, чем держаться за ненавистную работу. Возможно, мне легко об этом говорить, но я постаралась себя обезопасить: мои проекты дают ощущение внутренней свободы. Я её ценю в других людях. Помню, как в 18 лет первый раз снялась в рекламе и получила гонорар 200 долларов. На заработанные деньги купила плойку для волос и ещё какую-то ерунду, которой никогда не пользовалась, но я шла королевой – с ощущением, будто мне принадлежит мир. А потом прошли годы, мы с друзьями зашли на Даниловский рынок, и я купила клубнику и сыр. Мне так захотелось, что вдруг подумала: «Странно, есть всё, кроме того, как хочется мне – адекватной еды». Так во мне родилось первое зерно будущего детища. Потом в разгар осени не могла найти пресловутых жареных грибов. И тогда я уже решила действовать. Знаете, как Оскар Уайльд – либо я, либо эти обои! А когда в Праге у наших друзей, пока к ужину мешала соус, увидела как хозяйка, итальянка Моника, в семье которой держали ресторан, прежде чем сервировать тарелки, поставила их в специальный духовой шкаф, настолько поразила, что решила: если делать, то только так – подавать с воинствующим эстетством! ■

Десертный тост с голубикой и камамбером

ЗАТЕРЯННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

КАК РУССКАЯ ХУДОЖНИЦА ИЗ АВСТРАЛИИ ПРОДЕЛАЛА ПУТЬ, ПРОЛОЖЕННЫЙ ОТЦОМ

Неожиданное продолжение получила история, начало которой положила организованная Национальным фондом поддержки правообладателей выставка работ Александры Азовцевой. После её освещения с редакцией связались родственники художницы. Она никогда не жила в России, но, как выяснилось, не только поддерживала отношения с соотечественниками, но и в 1983 году, в разгар холодной войны, когда Советский Союз и западные государства разделял железный занавес, совершила невероятное путешествие

в нашу страну. Гражданка Австралии, которая выросла и провела половину жизни в Китае, проехала на поезде из Владивостока в Москву по Транссибирской магистрали и далее в Ленинград, совершая во время многодневного пути остановки, в том числе в закрытых городах. Внучатая племянница Александры Азовцевой рассказала о том, как такое стало возможным. Наталья Васильевна Фалько – внучка младшей сестры художницы Веры. Она преподаёт химию и биологию, живёт в Екатеринбурге, руководит отделом организации образовательной деятельности по программам бакалавриата Института естественных наук и математики Уральского федерального университета.

Александра Азовцева. Харбин, 30-е годы

Текст: Виталий ЛЕСНИЧИЙ

Китайская жизнь по русскому укладу

На рубеже XIX–XX веков Россия переживает промышленную революцию. Аграрная страна превращается в индустриальную державу. Чтобы укрепить положение

империи на Дальнем Востоке, конечный участок Транссиба, Чита–Владивосток, прокладывается по инициативе российского премьер-министра Сергея Витте через

*Инженер Александр Людикормин
и его супруга Дарья Ивановна*

китайскую Маньчжурию. На восточную стройку едут тысячи переселенцев – инженеры, строители, прокладчики, связисты, машинисты, рабочие. Среди них выпускник Харьковского политехнического института Александр Иванович Людикормин. В первые годы нового века инженер-электромеханик работает на прокладке телеграфной линии вдоль железной дороги. Во Владивостоке встречает свою будущую супругу Дарью Ивановну. Поженившись, молодая семья получает назначение в Харбин и переезжает в центр русской культурной жизни строящейся Китайско-Восточной железной дороги. Так начинается китайская история русской семьи. Дарья подарила супругу четверых детей – старшую Александру, названную так в честь отца, и младших Галину, Константина, Веру. Маньчжурская жизнь Людикорминых текла по заведённым в России порядкам и правилам. Учились в гимназии имени А. С. Пушкина и рисованию в художественной студии, занимались рукоделием, посещали православную церковь. Александр Иванович параллельно своим профессиональным обязанностям служил церковным старостой Свято-Николаевского храма.

– Пасха... Куличи испечены, яйца окрашены. На праздничной службе в церкви всё освятили. Возвращаемся домой и дружно накрываем столы: вместе с традиционными блюдами не меньше трёх молочных поросят, с хреном и горчицей, колбасы, закуски, – рассказывает Наталья Васильевна воспоминания бабушки Веры. – В этот день двери были открыты для всех. Каждого гостя приветствовали: «Христос Воскресе!» и в ответ: «Воистину Воскресе!» Так продолжалось всю Пасхальную неделю.

Домочадцы называли Александру Шурой:

– Несмотря на разницу в восемь лет Александра и Вера были очень дружны. В 30-е годы Шура рисует. Вера – модель. Шура вдохновенно вышивает. Когда младшая сестра оканчивает курсы вышивки, кроя и шитья, они шьют вместе. Иногда к ним присоединяется средняя сестра Галина – провизор в аптеке. Рукоделие было семейной традицией. Бабушка Вера рассказывала, что мама, Дарья Ивановна,

великолепно конструировала одежду: могла раскроить платье, не выкладывая бумажную выкройку на ткань, ловко посадить его по фигуре и шить. Девочки всегда щеголяли в нарядах, сшитых мамой по последней моде.

Когда сестры переехали из Харбина в Шанхай, жили как прежде вместе: совместно вели хозяйство. К этому времени Александра Людикормина – известная рисовальщица. Выйдя замуж, стала Азовцевой. Они снимали большую квартиру на верхнем этаже многоквартирного четырёхэтажного дома в квартале Французской концессии. Каждая из сестёр со своей семьёй занимала по комнате. Ежедневно в 18.00 большая семья собиралась в зале, который выполнял функцию гостиной и столовой. Традиции ужинать в это время семья придерживалась и в советский период, до конца жизни бабушки. Под мастерскую отвели самое большое и светлое помещение. В ней Александра рисовала, Вера шила, и вместе они занимались вышивкой. Каждый день утром приходили клиенты: одни – сделать заказ, другие – на примерку, третьи – получить готовое платье, блузу или вышитые салфетки, скатерти, картины. Если заказов было очень много, присоединялась Галина. До конца 70-х годов прошлого века вышитые сёстрами чехлы на подушки занимали положенное место в домашнем обиходе, пока не пришли в негодность.

*В садах Порт-Артура. В настоящее время
на его месте город Далянь*

МАНЬЧЖУРСКАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДИКОРМИНЫХ ТЕКЛА ПО ЗАВЕДЁННЫМ В РОССИИ ПОРЯДКАМ И ПРАВИЛАМ

Три сестры. Александра и её племянники Коля и Оля в центре

По обе стороны экватора

Родные её называли Шура. Харбин. 30-е годы

После Второй мировой войны и поэтапной передачи по мере достижения договорённостей Китайско-Восточной железной дороги Китаю, с 1946 года начинается репатриация русских в Советский Союз. Одной из первых покинула Шанхай на теплоходе со своей семьёй средняя Галя. В 1947 году с мужем и детьми на историческую родину уезжает младшая Вера. В 1951-м с матерью воз-

вращается Константин. Переселенцы обосновались на Урале – в Свердловске и его нынешнем городе-спутнике Верхняя Пышма. И только Александра Азовцева вместе с мужем Дмитрием Васильевичем отправляются по другую сторону экватора – в Австралию. На Зелёном континенте они обосновались в Сиднее. Семья разделилась, но новая глава жизни стала не менее счастливой. В Сиднее Азовцевы выписывали советскую прессу – газету «Известия» и журнал «Огонёк». Александра писала портреты аборигенов и австралийские пейзажи. А уральские родственники жили в соответствии с советскими пятилетками. Мужская половина работала на металлургических предприятиях и в оборонных институтах, а женская продолжала обшивать – теперь уже прибывающих из Китая всё новых земляков-переселенцев. При этом удивительным образом сохраняя прежний уклад. Дедушка трудился на шахте в забое. Бабушка Вера с 11.00 принимала клиентов – кроила, шила, утюжила... И параллельно вела домашнее хозяйство – готовила, убирала, отправляла детей в школу и встречала

их. В общем-то, так жили большинство советских женщин. В 10 часов вечера – отбой.

– Все ложатся спать, а бабушка строчит на добром старом «Зингере» – бесценной машинке, привезённой из Китая, – продолжает Наталья Васильевна. – Пока была жива бабушка, я всегда засыпала под стрекот швейной машинки.

Работа останавливалась лишь в выходные и праздники: как на «красные даты» советского календаря, так и на православные – Рождество и Пасху. В эти дни в доме бабушки за обеденным столом собиралась дружная компания – родственники, друзья. Среди них «харбинцы» и «шанхайцы». Накрывался стол, ставили пластинки: Вертинского и Лундстрема, под негромкую музыку гости вели неспешный разговор. И, конечно, вспоминали Азовцевых.

Тысячи километров не стали преградой для постоянного общения. Письма, открытки, посылки регулярно курсировали между Сиднеем и Свердловской областью. По обе стороны экватора мечтали о встрече и надеялись, что она когда-нибудь состоится.

Дорогой отца

Встреча произошла в 1976 году. После года сбора документов для оформления и получения визы бабушка Натальи Васильевны на полгода уехала к сестре в Австралию. С собой она

везла чемодан сувениров от «русских китайцев», живших в Верхней Пышме, Свердловске и Москве. У многих в Южном полушарии оказались родственники и друзья. По приезде сёстры

не расставались ни на секунду. Дни были расписаны по минутам.

– Как вспоминала бабушка, они всё время куда-то шли или ехали... Тётя Шура показывала свои излюблен-

В работе. Австралия

ные места – зоопарк Taronga Zoo, национальный парк с реликтовыми лесами и потрясающими скалами «Голубые горы», выезжали на побережье океана, где жили друзья-аборигены, торгующие сувенирами... Они катались на катере по заливу, ходили в знаменитый Оперный театр – один из символов Австралии... «Покой наступал только тогда, когда Шурочка рисовала мой портрет», – делилась бабушка впечатлениями. Вместе с другими картинами, написанными пастелью и маслом, она привезла и этот портрет. Теперь эти работы – маленькие островки Австралии в наших квартирах. Тогда же сёстры договорились об ответном визите супругов Азовцевых в Советский Союз.

Однако Дмитрий Васильевич до поездки не дожид. После долгих раздумий в дальнюю дорогу художница отправилась одна.

Ей было 73 года. Она отправилась в своё большое путешествие из Сиднея на теплоходе через Японию и Китай. А дальше по железной дороге, на которой когда-то служил её отец. Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск... Прежде лишь читая и слыша о России, она открывала для себя свою страну – с её берёзами, просторами, реками, полями, бурно растущими городами, простыми и открытыми людьми. Свердловск тогда был закрыт для иностранцев. Но никто не запретил выйти на перрон из поезда. Здесь произошла знаменательная встреча многочисленной семьи. 40 минут на перроне пролетели мгновенно и незаметно. Сделанное тогда фото сейчас напоминает о короткой, тёплой встрече.

– В ту поездку она совершила грандиозный тур по Советскому Союзу – побывала в Москве, проехала по Золотому кольцу, посетила Калининград, Киев, Сочи,

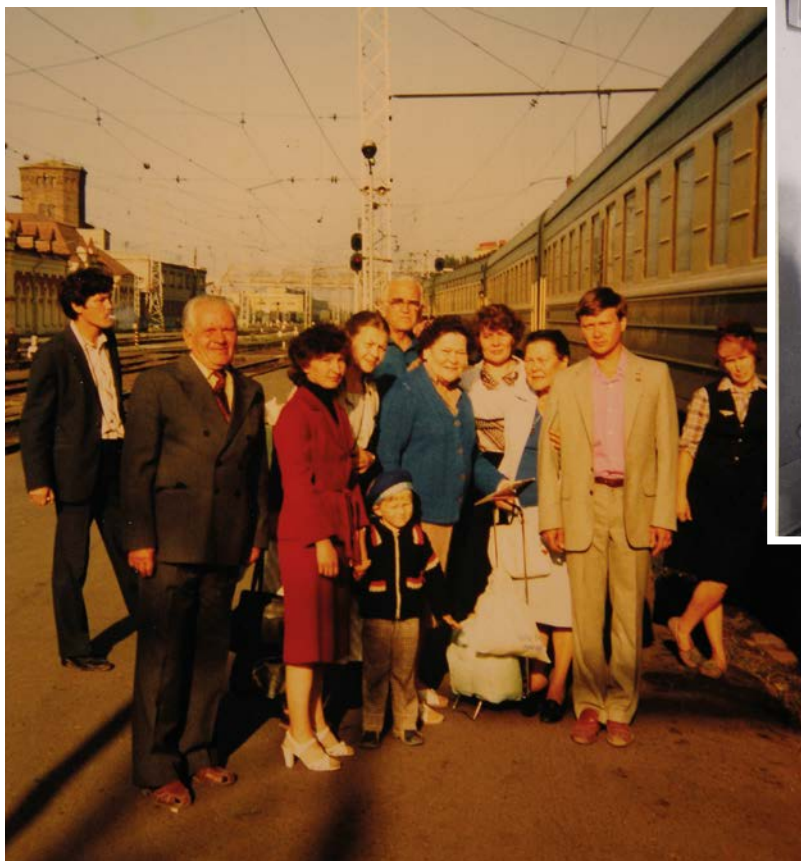

Прощание. В порту Шанхая

*Александра с супругом
Дмитрием Азовцевым*

Крым. Я специально заранее приехала в Ленинград, где жили родственники мужа Александры Александровны, чтобы организовать программу пребывания тётки и её сопровождать. Здесь должны были пройти многие встречи с родственниками – как с нашей стороны, так и со стороны её супруга. Наша первая встреча состоялась в Эрмитаже, куда привезли экскурсионную группу туристов из Австралии. До этого мы знали друг друга только по фотографиям. Наши объятия и слёзы радости от встречи не смущали её соотечественников. Они уже давно привыкли к появлению родственников госпожи Азовцевой в самых неожиданных местах. Следующие семь дней мы почти не расставались. Она, как озорная девчонка, под новым предлогом сбегала с экскурсий. И мы, взявшись за руки, гуляли по городским проспектам, улицам, площадям, паркам, скверам, заглядывая в самые потаённые места. Ездили в Павловск и Пушкин. В Летнем саду, профессионально и критично оценивая скульптуры, Александра Александровна подмечала нарушение пропорций, ана-

Памятная встреча на перроне Свердловского вокзала

томические неточности. Говорила она легко, остроумно и ёмко. Меня поразили её острое зрение и точность определений. В иконописной мастерской Александро-Невской лавры от неё узнала, что один из наших предков был иконописцем в Харькове. Тётя Шура в молодости также предпринимала попытки писать иконы. Но не более. Почему? «Чтобы писать лики, недостаточно знать, как смешивать краски, брать на кисть и класть на холст или доску мазки. Писать лики святых может только очень чистый и светлый человек», – призналась она тогда мне.

Александр Азовцеву поразили необъятные просторы нашей страны и открытые, рассудительные люди, всегда готовые прийти на помощь и умеющие сострадать. Её восхитили стремительно вос-

становленные после войны города. Она долго не могла понять – что же так сильно отличает наши улицы от австралийских? А поняв, долго смеялась. Оказалось, у нас не было назойливой рекламы. А если и была, то та, что пропагандировала социализм и идеалы нового общества, а в Сиднее – продукты и вещи. Её это поразило... В Ленинграде она прожила более месяца. Потом через Европу направилась в Австралию. В память о ленинградских встречах тётя Шура написала стихотворение...

Автопортрет

В сиднейской мастерской

ЕЁ ПОРАЗИЛИ НЕОБЪЯТНЫЕ ПРОСТОРЫ СТРАНЫ И ОТКРЫТЫЕ ЛЮДИ

...Представленные на выставке картины – документальные свидетели исчезнувшего Китая, ушедшего времени, запечатлённого русской художницей, считавшей себя скромной рисовальщицей. Благодаря стараниям Национального фонда поддержки правообладателей картины сохранились, отреставрированы и выставляются в разных уголках России.

– Спасибо за интерес, чуткость и бережное отношение к судьбам авторов и их произведений, – благодарит Наталья Фалько и задумчиво повторяет последний вопрос: «Какой мне вспоминается тётя Шура?..». Сделав паузу, отвечает:

– Доброй, внимательной, весёлой, ироничной, неунывающей... И одновременно требовательной, строгой, порой категоричной и резкой в суждениях... Известие о выставке сначала у меня вызвало радость, восторг, волнение, а потом пришли спокойствие, умиротворение и удовлетворённость. Но удивления я не испытала. Мечта художника осуществилась. Всё происходящее – закономерное течение жизни... Судьба. ■

Прием заявок до
04/10/19

Количество мест
ограничено.

Национальный
фонд
поддержки
правообладателей

ВОПРОСЫ
литературы

Школа писательского мастерства «Пишем на крыше»

Второй модуль
обучения стартует
6 октября 2019 года.

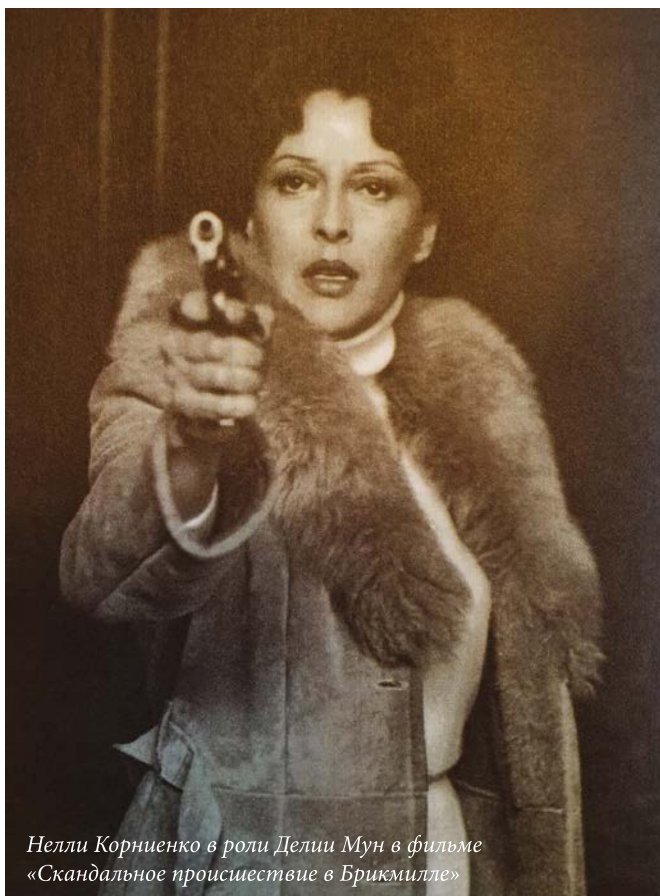
Приглашаем слушателей
и участников
от 18 лет и старше!

- ” Семинар поэзии
Дмитрия Воденникова
- ” Семинар прозы
Евгении Коробковой
- ” Курс «Что такое современное искусство
и как его понимать» Сергея Чебаткова
- ” Художественный перевод
в современном кино от переводчиков
и редакторов «Амедиа»

Подробности на сайте:

school.voplit.ru

ВАЖНОЕ ПРИСУТСТВИЕ НЕЛЛИ КОРНИЕНКО

Нелли Корниенко в роли Делии Мун в фильме
«Скандалное происшествие в Брикмилле»

Впервые увидев и услышав её, гениальная Тамара Макарова сказала: «У вас неплакатная внешность. Никакого сомнения нет. Вам нужно идти в актрисы». В Театральное училище имени Щепкина Нелли Корниенко поступила сразу после школы. За лермонтовского «Демона» на вступительном экзамене хрупкой девушке преподаватели поставили пять с плюсом. Она стала столь прилежной студенткой, что, как позже вспоминала, самой было неудобно от отменной до неприличия зачётки. И, когда окончила вуз, получила приглашения сразу в два театра – «Современник» и Малый. Первый, Ефремова, – молодой, громкий, модный. Вторым, Царёва, – образец лучших традиций русской театральной школы. В Малом театре она мечтала играть вообще с тех пор, как школьницей задумала стать актрисой. Потому его и выбрала. Это случилось почти 60 лет назад – в 1959 году. Но ходили не лишённые основания слухи – в именитой труппе гениальных актёров молодые годами дожидаются своих главных ролей. Нелли своим появлением опровергла

молву. На девочку из массовки обратила внимание Дарья Зеркалова. Когда главная героиня спектакля заболела, прима предложила: «Давайте попробуем на роль девочку в зелёном платице». Первая проба молодой актрисы удалась блестяще. Так она вошла в спектакль «Веер леди Уиндермир» по Оскару Уайльду. Так же она вошла в спектакль «Бешеные деньги». Её взлёт был стремительным! «Карточный домик», «Маскарад», «Горе от ума», «Дачники», «Вишнёвый сад», «Средство Макропулоса»... Она быстро стала ведущей актрисой. Сыграла десятки ролей на сцене Малого театра, участвовала почти во всех спектаклях. В кино звали, но она не успевала. Однажды на одной из творческих встреч к ней подошёл Марлен Хуциев: «Можно я хоть рядом постою с такой красотой, которая когда-то мне отказала в счастье украсить собою мой фильм?» Природа наделила Нелли Корниенко совершенно чуждой советскому экрану красотой. Глядя на неё, невольно проводишь параллели со звёздами Голливуда... Ей достаточно было появиться в кадре или на сцене, чтобы пространство вокруг наполнилось жизнью. «Французы о таких актрисах говорят: "Присутствие"», – сказал ей греческий режиссёр Манос Захариос на съёмках фильма «Ловцы губок». Это была судьбоносная работа. Всё тот же определяющий 1959 год. Она едет в троллейбусе сдавать дипломную работу. Ловит на себе взгляд незнакомого мужчины, отчего испытывает неловкость. Благо недолго, так как ехать недалеко. Когда выходит, незнакомец устремляется следом и обращается с иностранным акцентом: «Девушка, постойте! Я режиссёр. Ищу актрису в свою картину на роль главной героини. Мне кажется, вы именно та, которая мне нужна!» Со стороны может показаться – как в сказке или ещё, чего доброго, как в кино. Но так бывает и в жизни. Она без пяти минут дипломированная актриса, едет на экзамен, в пути встречается режиссёра и получает первое в жизни профессиональное предложение. Тот самый случай! А когда выходит на съёмочную площадку, встречается того самого парня, с которым познакомилась прошлым летом на море в Геленджике. Его зовут Юрий Васильев. Позже миллионы зрителей узнают его по фильмам «Журналист», «Москва слезам не верит». А пока он играет в картине свою первую главную роль – её возлюбленного. После съёмок они поженились и прожили в браке почти 40 лет. Оба играли в одном театре, нередко в одних спектаклях, дважды снимались в одном фильме. Это была во всех отношениях звёздная пара – яркая, красивая, талантливая и постоянная. В 59 лет Юрий Васильев внезапно и скоропостижно скончался. После его смерти она жила с дочерью и внуком. В последние годы Нелли Корниенко

тяжело болела, но сохраняла достоинство и оптимизм: «С этой болезнью жили многие известные люди – актёры, политики, художники... Так что я нахожусь в очень приличной компании». Народной артистке было нелегко. Театр пришлось оставить. Режиссёр и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин свою любимую актрису не забывал – постоянно навещал, звонил, помогал. Посильную помощь оказывали и друзья. Незадолго до смерти в своём интервью актриса сказала: «Вы хотите, чтобы я рассказала всё? Этого не будет!» Нелли Ивановна ушла 9 мая – в День Победы, с которым её очень многое связывало. Её отец в первые дни войны пропал без вести на фронте. Мать осталась с Нелли и её трёхмесячным младшим братом на руках. Тогда Нелли было всего три года, но всю жизнь она очень ясно помнила, как старалась удержать в детских ручонках подол матери, боясь потеряться и отстать от поезда, который должен был увезти их из Москвы в эвакуацию. Она помнила первую ночь в Дамбале. Брошенное на земляной пол одеяло, заменившее кровать, писк и крысиную возню... Несколько лет назад поисковый отряд обнаружил на Смоленщине могилу отца актрисы. На памятнике выбиты слова: «Иван Корниенко – молодой отец, который так много учился, чтобы погибнуть». Нелли Корниенко будто жила за двоих – за себя и за отца. Так же отлично училась, стремительно взошла на театральную Олимп и блистала на сцене, которой посвятила всю жизнь. Она никогда не сожалела, что ни её дочь, ни внук не пошли по стопам родителей. У каждого, как говорила Нелли Ивановна, свой путь.

Виктор Ваганов

Нелли Корниенко и Юрий Васильев: Роман длиною в жизнь

(отрывки из книги Национального фонда поддержки правообладателей «Жизнь одна»)

Они повстречались в Геленджике. Оба студенты театральных вузов. Она увидела, как он выходит из моря. «Аполлон» – только и мелькнуло в голове. Нелли влюбилась с первого взгляда без памяти. А почему нет? Ей всего 18. Самое время от любви терять голову. Но как подойти и заговорить? Что подумает? Это же нескромно. К тому же он в своей компании, где одни ребята. Выручила подруга. Увидев, что те играют в карты, в модного в 50-е годы «японского дурака», она решительно подошла и предложила к ним присоединиться, совершенно при этом не разбираясь в правилах. Когда завязтую картёжницу раскусили, разразился хохот, но фокус удался – Нелли и Юрий познакомились, о чём оба ни разу не пожалели. Через год они встретились на съёмочной площадке «Ловца губок», после учёбы пришли в один театр, которому прослужили всю жизнь. Нелли Ивановна не скрывает, что ревновала. Когда видела любовные сцены с участием героев Васильева и Галины Польских в «Журналисте», пила валерьянку.

– Я была эмоциональной, а Юра – настоящий мужчина: спокойный, добрый, умный. Среди актёров умный мужчина – редкость. Он всегда ценил семью, любил меня, дочь, внука. Незадолго до смерти мне говорит: «Слушай, Нелли, не помню ни одного дня без твоего обеда». Я любила готовить и всегда это делала с удовольствием. Каждый раз после ужина в ресторане мне признавался: «У тебя всё равно лучше», – вспоминала актриса.

...Он ушёл в жаркий день 4 июня 20 лет назад – в 1999 году. Она готовила ужин и наковала продукты перед поездкой на дачу. Планировали сажать огурцы. На столе шумел кухонный комбайн. Решила заглянуть в комнату. Когда вошла, обнаружила мужа без признаков жизни. Приехавшие врачи констатировали смерть от сердечного приступа.

– Вы хотите, чтобы я рассказала всё? Этого не будет! – твёрдо сказала она тогда автору. Теперь они снова вместе – одна из самых красивых пар театральной Москвы второй половины XX века. И друг другу они уже расскажут всё.

Они были самой красивой парой театральной Москвы 60-х

Борис Чайковский – композитор, в музыке которого дети видят себя

Борис Чайковский

Вопрос «Что есть музыка для детей» не столь прост, как кажется. Ряд композиторов считает, что детям не надо ничего специально предлагать: они сами выберут себе музыку. В этом кроется опасность: дети могут выбрать по принципу узнавания, например, навязчивый, не детский по сути, поп... В этом случае язык классической музыки для них грозит остаться далёким и непонятным, а высокое искусство быть невостребованным.

Французский мыслитель Жан-Жак Руссо говорил, что ребёнок – совершенство и от рождения не имеет никаких дурных черт. Задача воспитания – сохранить это совершенство. Эту точку зрения разделяют не все. Многие психологи спорят о том, что предопределяет процесс развития – наследственность или окружающая

Национальный фонд поддержки правообладателей выпустил нотный сборник Бориса Чайковского «Песни для детей», написанный композитором на стихи поэтов Давида Самойлова и Сергея Богомазова. Инициатором издания стала преподаватель, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных Валюда Келле. Много лет Валюда Махмудовна возглавляет Фонд сохранения творческого наследия Бориса Чайковского, является идейным вдохновителем и организатором концертов, презентаций, детских конкурсов, автором литературных трудов, популяризирующих творчество композитора. Педагог и музыковед рассказала «Прямой речи» о том, какой должна быть музыка для детей.

Текст записала Виктория НЕДЗЕЛЬСКАЯ

Ученики детской музыкальной школы имени С. Рихтера выступают перед участниками конференции, посвящённой 90-летию Б. Чайковского. Санкт-Петербург, 2015. Сцена из спектакля «Лоскутик и Облако»

среда. Психическое развитие ребёнка показывает не простое проявление врождённых свойств и не простое восприятие им внешних воздействий. Внутренние способности проявляются, взаимодействуя с внешними условиями жизни. Впечатления, полученные в самом раннем возрасте, будут

Однажды на семинаре по критике с нашими студентами-музыковедами мы провели опыт: пели песни и играли в игры, которые предлагали 15–20 лет назад методические пособия для детей раннего возраста. Произведения классиков сосредоточили в разделе «Музыка для слушания», а произведения композиторов-современников – в разделах для пения и игр. Однако наблюдения не дали нам понимания того, почему, к примеру, в пьесах Прокофьева та же диатоника, жанрово-танцевальная

Сегодня часто можно услышать сомнение: стоит ли учить детей на образцах музыки, возникшей в далёкие эпохи? Мол, не лучше ли её заменить популярной в подростковой среде? Баха на Басту, Шуберта на Билана?.. Но ответ на этот вопрос дал ещё в 1850 году Роберт Шуман: «На сладостях, пирожных и конфетах ни

определяющими позже. Воздействие искусства выражается в рассказанной сказке, стихотворении, спетой песенке. А поскольку эмоциональное воздействие на ребёнка наиболее сильное, то и фиксация его внимания на ценном искусстве принципиально важна.

ритмика или другие свойства создают ёмкие образы, сквозь которые угадывается целый мир. В то время как иная музыка для детей, с которой мы познакомились, демонстрировала незавершённый смысл. И обозначенные в их заглавиях образы как-то странно походили друг на друга – зайчики на собачек, дождики на поля, ёлочки на полочки... Анализ особенностей детской музыки на уровне анализа текста (*нот.* – Ред.) не объяснил разную художественную ценность того или иного сочинения.

один ребёнок не вырастет здоровым человеком. Духовная пища так же, как и телесная, должна быть простой и здоровой. Великие мастера достаточно позаботились о такой пище; пользуйся ею», – пишет в своей книге «Жизненные правила для музыкантов» немецкий композитор, педагог, критик. Невозможно оспорить его

Святослав Оводов в спектакле «У Слонёнка день рождения»

другую цитату: «Бах – не новый, не старый, он – вечный».

Время от времени возникает ощущение, что школу заакадемизировали: вектор обучения в ней направлен не на развитие способностей детей, а исключительно на дальнейшее узкопрофессиональное образование. Своего рода интеллектуальным шоком стало появление в 70-е годы прошлого века книги социального философа Ивана Йллича «Общество без школ», показавшей как школа противостоит естественному, окружающему человека миру, как опасна чрезмерно жёсткая специализация, закабаляющая человека. Предложение австрийского учёного звучали вызовом: отменить начальное образование, уничтожающее тягу к самостоятельным занятиям; вместо финансирования школ государство должно выдать образовательно-кредитную карточку, по которой её владелец сможет приобретать интересные ему знания; функции школ будут выполнять библиотеки, лаборатории, музеи, театры...

В XX веке музыки для детей написано больше, чем за предшествующие столетия. Всем знакомы шедевры Стравинского, Гречанинова, Равеля, Бартока, Бриттена, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Гаврилина...

«РЕБЁНОК – СОВЕРШЕНСТВО И ОТ РОЖДЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ДУРНЫХ ЧЕРТ»

Жан-Жак Руссо

На фестивале по случаю 80-летия композитора

Валида Келле на фестивале «Что пишут молодые композиторы. 21 век» в Шуваловской гостинице РАМ имени Гнесиных

МУЗЫКА БОРИСА ЧАЙКОВСКОГО БОГАТА СМЫСЛАМИ И ОДНОВРЕМЕННО ИГРОВОЙ ЛЁГКОСТЬЮ

Борис Чайковский. Зрелые годы

Борис Чайковский однажды сказал: «Убеждён, барьера между взрослой и детской музыкой нет. Как мне кажется, сложное и непонятное для ребят то, что лишено яркости, эмоциональной убедительности. Детская музыка не должна быть какой-то особенной, но только еще лучше». Другими словами, приспособление, простоватость, подслащивание музыкальной пищи для детей противостоит высокой простоте и ярко эмоциональной содержательности – строгости без излишеств и трюизмов. Если не брать во внимание обусловленную физиологическими возможностями недоступность восприятия протяженных сочинений, границы между детской и взрослой музыкой нет. Её не может быть, так как психика художника (гения. – Авт.) не имеет линейного возраста души, а представляет собой совмещённость времён – детства, молодости, зрелости, старости. По сути, любая музыка открыта детям. Особенно тех авторов, которые остаются детьми, а потому их разговор с детьми – на равных. В их произведениях присутствуют и «детскость», и «взрослость», отсутствует снисходительное «сю-сю». Это относится к музыке Бориса Чайковского. Детское в его произведениях не выглядит как отдельный ящичек, где лежат детские штучки. Оно ощущается как константа мировоззрения, естественно вбирающая в себя особую лёгкость, чистоту, непосредственность. Эта наивная радость присуща творчеству большинства великих музыкантов.

Музыка для детей Бориса Чайковского мало известна. Художественный мир композитора во многом остаётся сокрытым. Он не авангардный и не «совковый» автор советской эпохи. Он неприсоединившийся... Есть такое определение независимой творческой позиции музыканта, которую помогает понять запись в дневниках близкого ему по духу поэта Давида Самойлова: «Поэзия стала падать в XX веке, когда понятие о её величине заменилось понятием о её направлениях». Новая по существу музыка Бориса Чайковского – классическая в своей основе. В творческом наследии композитора присутствуют как сочинения для юных пианистов, так и сказки в жанре радиопостановок. Сохранились уникальные записи. На них звучит музыка Бориса Чайковского, написанная на стихи Давида Самойлова и Сергея Богомазова к сказкам Ганса Христиана Андерсена, Шарля Перро, Давида Самойлова. Это своего рода мини-оперы, в которых вместе с песнями в исполнении школьников диалоги героев читают актёры высочайшего уровня – Николай Литвинов, Анатолий Кубацкий, Михаил Названов, Георгий Вицин, Ростислав Плятт, Борис Толмазов. Оказалось, сказки с музыкой Бориса Александровича вполне доступны для исполнения детьми. Поэтому педагоги эти записи могут с успехом использовать в своей практике. Музыка Бориса Чайковского богата смыслами и одновременно игровой лёгкостью, развивает художественное воображение и безукоризненный эстетический вкус. И, главное, соответствует детскому восприятию – открытости новому, непознанному, отсутствию притворства, способности к подражанию. Именно в такой музыке дети видят себя. ■

«О БОЖЕ! ТАМ ЖЕ ВСЕГДА ХОЛОДНО!» – ВОСКЛИКНУЛА ИСПАНСКАЯ БАБУШКА, КОГДА ВНУК СОБРАЛСЯ ЕХАТЬ В РОССИЮ

Они могли бы учиться в солнечном Мадриде, туманном Лондоне или модном Париже, но предпочли европейским столицам негостеприимный московский климат. И в то время когда молодые россияне уезжают учиться за границу (по данным ЮНЕСКО, за пределами родины учатся свыше 56 тыс. наших соотечественников), их зарубежные сверстники приезжают за своей мечтой в Россию: 10% студентов Московской государственной консерватории имени Чайковского – иностранцы. За годы учёбы студенты не только постигают высокий исполнительский стиль, но и усваивают правила жизни в России. «Прямая речь» узнала – какие...

Текст: Ирина ВАЛЬДЕС

Студентка занимается у окна Московской консерватории

Испанский дирижёр, выпускник Московской консерватории Борха Кинтос

На сцене студентка Паула Галлего

Когда пять лет назад **Альберто Олайя** сказал своей испанской семье, что едет учиться в Россию, его бабушка воскликнула: «О боже! Там же всегда холодно!» Но стремление внука к виртуозной фортепианной игре одержало верх над стереотипами:

– В Московской консерватории не просто много известных преподавателей и талантливых студентов: здесь – особая творческая атмосфера. Ежедневно ты приходишь на занятия, вокруг все хорошо играют, поэтому невозможно не подготовиться или что-то пропустить. В консерватории в Испании половина студентов, вместо того чтобы заниматься в классах, курят у входа. Здесь тоже такие есть,

но их не так много. Когда я приехал учиться в Россию, понял: надо много заниматься, чтобы хорошо играть на фортепиано. Каждая встреча со своим профессором – маленький экзамен, к которому ты должен быть готов. Учёба в консерватории мне очень нравится, а вот бытовые вопросы оказались слишком сложными. Первое время было очень трудно приспособиться к жизни в общезжитии. Я не понимаю, как можно жить в маленькой комнате вдвоём или втроём... Также меня удивила своим однообразием русская кухня – мясо, картошка, крупы. Здесь почти нет овощей, фруктов, специй, как в Испании. Когда русские приез-

жают в Испанию, они говорят: «Как много вкусной еды!»

Джонатан Дуарте приехал учиться в Россию семь лет назад из Коста-Рики. На родине он уже занимался с русским педагогом:

– В Коста-Рике бытует мнение, что все русские женщины круглый год ходят в шубах из натурального меха. Когда я приехал сюда, убедился – это не совсем так. Сначала я не знал, как надо одеваться, и сразу заболел пневмонией. Сейчас уже снимаю шапку только тогда, когда на улице температура воздуха выше +5. Все мои друзья поехали учиться в США или Канаду. Мне было 17 лет, и я решил отправиться на полгода в Россию. Думал: не понравится – уеду. Но мне понравилось. Чтобы поступить в Московскую консерваторию, надо сначала найти педагога, у которого хотел бы учиться. Многие решают личные контакты: если есть взаимопонимание, считай, что поступил. Никаких специальных организаций, которые помогали бы нам, иностранцам, приехать на обучение в Россию, нет. Думаю, когда закончится учёба, я уеду домой, но буду скучать по своей жизни в Москве. В прошлом году мой папа приезжал сюда на чемпионат мира по футболу. Он много путешествовал, но, впервые увидев Москву, признался, что это один из самых красивых городов нашей планеты.

На родине в Колумбии **Пауле Галлего** говорили, что в России суровый не только климат, но и нрав местных жителей. Вопреки сложившемуся стереотипу она несколько лет упорно искала грант на обучение в России, так как знала, что Московская консерватория – одна из лучших в мире. Теперь она уже студентка 4-го курса по классу кларнета, и не жалеет о своём решении. Она встретила хороших друзей, но так и не смогла привыкнуть к холоду:

– Ужасно, что в России практически всё учебное время очень холодно и мало солнечных дней. Вначале думала, что к этому можно привыкнуть, но каждую зиму понимаю – нет. Ещё одна большая проблема, с которой мы, иностранцы, сталкиваемся у вас, – это русский язык. Все знают, что он очень трудный. Первый год иностранные

студенты проходят подготовительный курс, на котором изучают русский язык девять часов в неделю. Увы, не все педагоги говорят по-английски. Поэтому какое-то время общего языка для диалога на уроках нет, что затрудняет процесс обучения. Но теперь у меня много русских друзей. Они помогают мне в учёбе и бытовой жизни.

В Колумбии невозможно учиться в университете бесплатно, а у вас есть бесплатное образование высокого уровня. Поэтому в России так много хороших музыкантов. Концерты классической музыки у нас проходят редко и не пользуются популярностью, люди предпочитают пойти потанцевать. А в Москве можно хоть каждый день ходить на концерты – утром, днём и вечером. Когда я возвращаюсь на каникулы домой, мои родные обычно просят меня сказать что-нибудь по-русски. Всем интересно, как я живу в Москве, куда хожу, что ем...

Анхель Кампос Мендоса был студентом консерватории в Малаге (Испания), когда попал на мастер-класс к профессору Московской консерватории Павлу Тиграновичу Нерсесяну:

– После этой встречи понял, что хочу учиться только у него. Лично для меня русские пианисты – самые лучшие в мире. Но финансовая ситуация не позволяла мне приехать в Москву немедленно. К тому же в Испании нет никакой систематизированной информации о российских

музыкальных вузах, и только один фонд в нашем регионе Испании, Fundacion Musical de Malaga, один раз в год даёт одну стипендию на музыкальное образование. У нас в Испании есть превосходные музыканты и педагоги, но в целом уровень гораздо ниже, чем в России. Я окончил консерваторию, получил стипендию и только тогда смог осуществить свою мечту. Так что мне повезло! Я долгое время плохо знал язык и только после трёх лет жизни в России стал свободно говорить. Наверное, было бы целесообразно ввести вступительный экзамен по русскому языку, чтобы иностранные студенты могли в дальнейшем учиться вместе с русскими. Тогда мы имели бы возможность быстрее освоить язык. Сейчас очень модны коммуникативные игровые методики обучения языкам, но, к сожалению, на подготовительном курсе в консерватории обучение русскому сводилось к чтению и упражнениям. Мне очень помогает общение с моей русской девушкой.

Когда я приехал в Россию, мне сказали, что здесь не принято здороваться с соседями по подъезду. Потом я стал жить на Цветном бульваре и с удивлением обнаружил, что все в подъезде здороваются друг с другом. Уровень культуры в вашей стране очень разный: когда живёшь здесь не первый год, перестаёшь удивляться. Сейчас планирую окончить учёбу в аспирантуре и защитить диссертацию. Возможно, я останусь работать в Москве, но музыкантам сложно планировать свою жизнь. ■

Музыкальное издательство

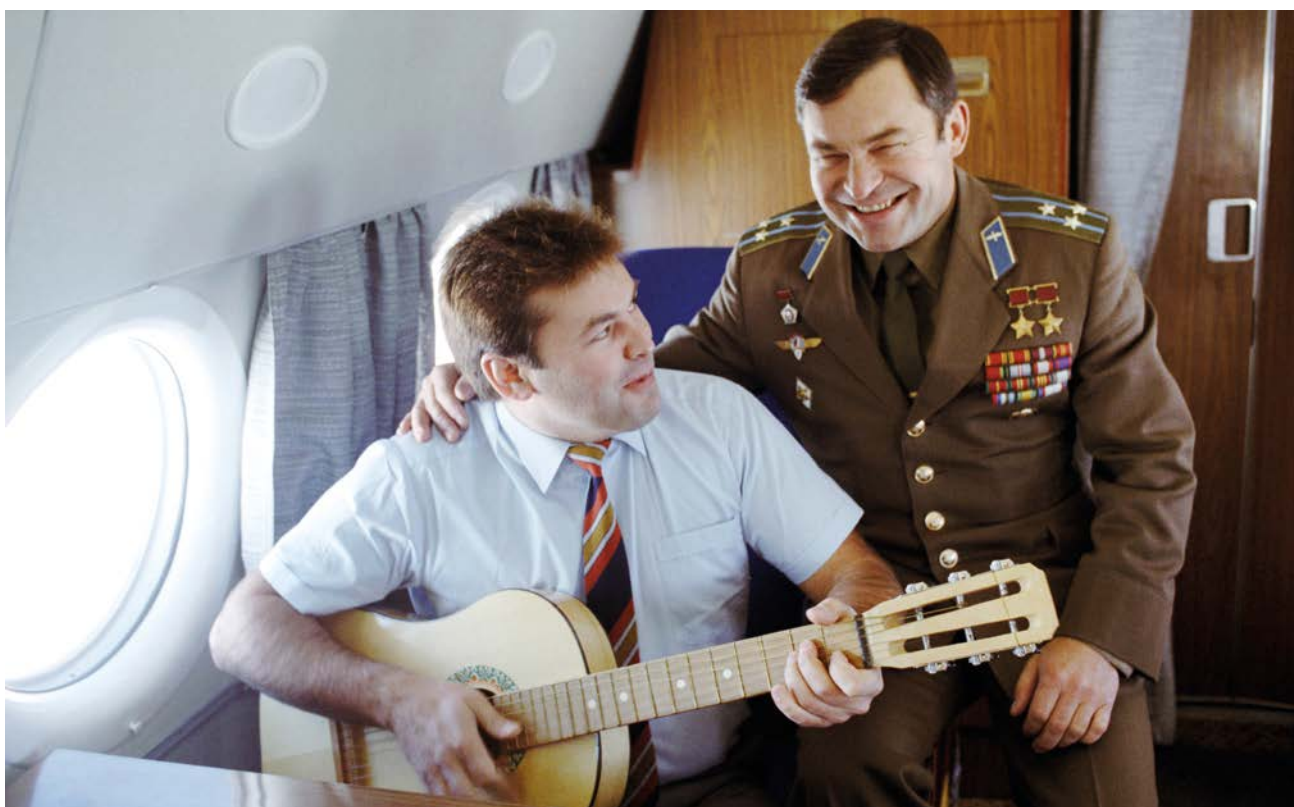
Ray Records

- **Своя студия звукозаписи:**
запись, мастеринг, аранжировка, сведение треков, выпуск альбомов, запись рекламных аудиороликов
- **Продвижение музыкального каталога, предоставление лицензий для использования в составе аудиовизуальных произведений (фильмы, реклама и т.п.), распространение на цифровых площадках**
- **Юридические консультации по вопросам авторских и смежных прав, услуги по приобретению лицензий на произведения, фонограммы, исполнения из каталогов иностранных и российских правообладателей**
- **Организация презентаций**

www.rayrecords.ru

ЗВЁЗДЫ ГАЛАКТИКИ

Вместе с исследованиями, открытиями и рекордами космонавты на орбите поют и испытывают музыкальные инструменты

Александр Лавейкин и Юрий Романенко, если вдвоём, то и после полёта берут в руки гитару. 1987 год

Почти все слышали знаменитые позывные Юрия Гагарина «Поехали!», но мало кто знает, что, завершая свои последние приготовления к старту, космонавт напевал и насвистывал популярную песенку «Ландыши, ландыши...» Вслед за траекторией полёта в космос Юрий Алексеевич проложил своим последователям к вершинам звёздного Олимпа и музыкальную дорогу. Через четверть века, в 1987 году, Александр Лавейкин и Юрий Романенко в полёт взяли гитару. За 326 суток своего пребывания на орбитальной станции «Мир» Юрий Романенко не только научился играть, но и написал 20 песен. Уже в новом столетии канадский астронавт Брис Хэдфилд снял на орбите первый космический клип, а участники прошлогодней международной экспедиции на МКС все вместе спели под гитару главный шлягер туристов – «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» Директор Музея пилотируемой космонавтики Звёздного городка Андрей Викторович Кривоносов рассказал «Прямой речи», о чём поют и что слушают космонавты.

Текст: Ольга СНЕЖКО

Звёздный десант

Мечта советских мальчишек – Звёздный городок в часе езды от Москвы на электричке. Платформа «Циолковская» встречает хвойным запахом окружающего со всех сторон соснового леса. Никакой суеты. Здесь, как в космосе, всё упорядоченно. На КПП оформляю пропуск. Попасты сюда непросто, но и не так сложно, как в былое время. В наши дни здесь проводят экскурсии, на которые можно записаться по телефону или через интернет. Но у меня приглашение. Оно открывает дорогу по ту сторону шлагбаума. За проходной меня встречает директор Дома космонавтов Андрей Кривоносов. Первым на нашем пути под № 2 встает дом Юрия Гагарина. Космонавт получил в нём квартиру уже после своего полёта – в 1966 году. Вселялся вместе с другими 8 Марта. Такой вот подарок получили за волнения, тревоги, переживания и суровый быт ненормированных будней и выходных жёны космонавтов. А через год на территории городка открыли дворец культуры – Дом космонавтов.

– На открытии присутствовала Екатерина Фурцева, – рассказывает наш герой. – Министр культуры подарила рояль. Александра Пахмутова стала первой, кто на нём играл. С тех пор на всех праздничных концертах в ДК звучит цикл песен «Созвездие Гагарина», написанных композитором в союзе с Николаем Добронравовым.

Так между покорителями космического пространства и артистами завязалась дружба. Каждый год 12 апреля здесь выступали Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Юрий Гуляев, Юрий Розум, Ирина Мирошниченко, Дмитрий Харатьян, группа «Земляне»... Кстати, когда космонавты из гостиницы направляются к автобусу, который их отвозит на стартовую площадку Байконура, каждый раз по традиции звучит песня «Трава у дома».

– В 60–80-е годы для многих артистов было честью у нас выступить. Это время, когда космонавты являлись главными гостями новогодних «Голубых огоньков», – продолжает Андрей Викторович. – Иосиф Кобзон до последнего года своей жизни не пропускал ни одного Дня космонавтики в нашем городке. Здесь он себя чувствовал как дома, многих сотрудников знал по именам. Вот этот маленький кабинет художественного руководителя ДК был одновременно и гримёркой Иосифа Давидовича.

Космическая фонотека

Первыми взяли гитару в космос Александр Лавейкин и Юрий Романенко во время экспедиции на орбитальном комплексе «Мир». «В свободное время мы пели, играли на гитаре. Я научил своего командира (Юрий Романенко. – Ред.) играть на шестиструнной гитаре. Пяти аккордов, которые я ему показал, хватило для того, чтобы написать 20 песен. Никто другой не смог передать чувства человека в космосе так, как это сделал Юрий Викторович», – рассказывал в интервью «Вечерней Москве» Александр Лавейкин. За ними на станцию прихватили инструмент американцы. Теперь там практически каждый день кто-нибудь играет.

В зимний вечер Дом космонавтов сам как объект из космоса

Космонавты приветствуют воспитанника детского дома из Кемеровской области Юру Менкевича. Первый слева на втором плане Крис Хэдфилд. В центре Роман Романенко, сын Юрия Романенко, который пошёл по стопам отца и дважды летал в космос

Не только на гитаре. В условиях невесомости испытали, как звучат флейта, синтезатор, губная гармошка, волынка, якутский варган, австралийский диджериду. 12 мая 2013 года канадский астронавт Крис Хэдфилд выложил на YouTube видео с кавер-версией песни Дэвида Боуи Space Oddity. Так появился первый музыкальный клип, снятый в космосе. Ролик в Интернете посмотрели более 40 миллионов человек. А осенью 2016 года французскому астронавту Тома Песке на день рождения прислали саксофон.

У космонавтов, как и у всех людей, свои музыкальные предпочтения. В космической фонотеке наших космонавтов

Иосиф Кобзон ни разу не подвёл космонавтов

диски Высоцкого, Лепса, Розенбаума и группы «Любэ». Не так давно космонавт-испытатель Сергей Прокопьев выложил на своей странице в Instagram запись, на которой участники международной экспедиции поют песню Олега Митяева «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» На гитарах подыгрывают Сергей Прокопьев и американский астронавт Эндрю Фойстел.

– Большинство космонавтов – лётчики. Они ребята творческие. Многие в детстве окончили музыкальную шко-

лу, играют на гитаре, поют, – продолжает Андрей Викторович. – В городке есть профилакторий, в котором после возвращения на землю ребята проходят курс реабилитации. В нём имеется уютный зал с камином и креслами, где вернувшийся с орбиты экипаж, находящийся на восстановлении, устраивает творческий вечер в форме капустника. Первым, кто организовал подобную встречу, был Георгий Тимофеевич Береговой. Традиция с тех пор прижилась.

Эхо казачьих станиц

В наши дни многое изменилось: полёты в космос в XXI веке стали обыденностью.

– К сожалению, мы не удостоиваемся такой бескорыстной любви звёзд эстрады, как прежде. На юбилей по случаю 50-летия Дома космонавтов исполнители за своё участие запрашивали баснословные гонорары. Кто-то – 400 тысяч рублей. Другие и вовсе обозначали цифры под миллион... Нас буквально спас телеведущий Александр Олешко, согласившийся стать ведущим концерта: своим

участием устроил нам настоящий праздник.

Работники и жители городка не стали дожидаться, пока звёзды сойдут на землю, и нашли блестящую альтернативу заоблачным артистам.

– Пять лет назад мы создали свой ансамбль народной песни и танца «Космические казаки», – улыбается директор Дома космонавтов. – Думаю, понятно, почему «космические», а «казаки», потому что половина наших космонавтов родом из станиц. Коллектив начинал с выступлений в

ПОД ПЕСНЮ «ТРАВА У ДОМА» КОСМОНАВТЫ УЛЕТАЮТ НА ОРБИТУ

Директор Музея пилотируемой космонавтики Звёздного городка Андрей Кривоносов

нашем ДК, а теперь нас приглашают на фестивали и праздничные площадки. К 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина мы провели Всероссийский фестиваль-конкурс творческих достижений «Космический успех». К нам приехали гости из многих городов. Надеемся, фестиваль станет традиционным.

Пожелаем удачи! Возможно, уже в недалёком будущем если не мы, то наши дети или внуки услышат из космоса настоящий казачий хор. Как сказал первый космонавт: «Поехали!» ■

Национальный фонд
культурных инноваций
«Петр Великий»

*Наша миссия -
содействие в развитии
российской культуры*

www.peterthegreatfund.ru

Фото: пресс-служба Большого Московского цирка

Журнал «Прямая речь»

«Direct speech»

Издаётся при поддержке
Российского музыкального союза
Распространяется бесплатно

Дизайн и вёрстка: Кристиан ЛЕОВ

Корректоры: Марина АЛЕКСАНДРОВА, Оксана АРХИПОВА

Подписано в печать 12.08.2019

Отпечатано в типографии АО «ВПК «НПО машиностроения».

Заказ № 2091

143966, Россия, Московская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, д. 35

Тел.: +7 (495) 508-87-22

©АО «Юрконсультация №1»

