

ЕЛЕНА КУЗИНА: к 30-летию творческой деятельности

Границы мастерства

... И вновь на сцене невысокая, очень изящная женщина. Серьёзная и приветливая, изысканная, со своей особой харизмой. Во всём её облике чувствуется большой вкус и достоинство – в простоте и элегантности костюма, в очень естественной, непринуждённой манере общаться, двигаться – никакой наигранности, ничего лишнего. Это и называется – безупречное чувство стиля.

Удивительная многогранная личность: композитор, создавший более 150-ти произведений в различных жанрах – для симфонического оркестра, хора, камерно-вокальные и камерно-инструментальные сочинения, музыку для детей, эстрадные песни. Педагог, отдавший более четверти века работе в Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова и почти 15 лет – преподаванию эстрадного вокала в музыкальных школах.

По инициативе и при непосредственном участии Е. Кузиной созданы первые эстрадные отделения в ДМШ г. Саранска. Многие ученики Елены Викторовны стали лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсов в номинации «Эстрадный вокал» и «Джазовый вокал».

Заслуженный деятель искусств Республики Мордовия, член Союза композиторов России, награждена Премией Комсомола Мордовии, имеет Благодарность Министра культуры России, награждена Почётной грамотой РМ, Почётной грамотой Государственного собрания РМ, неоднократно награждалась Почётными грамотами Министерства культуры РМ, имеет Почётные грамоты Администрации г. Саранска, Департамента по социальной политике, Управления культуры г. Саранска. От имени Главы Республики Мордовия В.И. Волкова за многолетние заслуги в области музыкального искусства на Авторском вечере 2014 года Министр культуры и туризма РМ В.И. Шарапов вручил Е.В. Кузиной Премию Главы РМ. Е. Кузина работает в составе жюри различных конкурсов и фестивалей, за высокий

профессионализм имеет благодарности оргкомитетов. Она даёт мастер-классы, проводит творческие встречи и удивительные авторские вечера, где продумано всё до мельчайших деталей, чётко организовано – от каждого сценического движения до прекрасной компьютерной графики в оформлении сцены. Эти мероприятия с полным основанием можно называть Театром песни Е. Кузиной – насколько целостно и органично интерпретировано каждое выполненное сочинение, от глубоких лирических картин до образов-шуток, где уместно немного иронии.

Ещё одна грань таланта – исполнительское мастерство. Эстрадная музыка занимает особое место в творчестве Е. Кузиной. Здесь она выступает как подлинный художник, яркий артист. Высококачественный, предельно выразительный вокальный стиль берёт начало от общего обширного кругозора, образованности и культуры исполнительницы, поэтическая интонация максимально выражена в музыке. Подобное явление присутствует в творчестве многих русских композиторов. В каждой вокальной композиции замысел

всегда точно воплощён. Автор находит единственный, самый высокий и совершенный художественный итог. Е. Кузина слышит лирику, поэзию, сказку, детство и юность, зрелость и мудрость, а главное – нюансы движения человеческой души. Её художественный слух улавливает в искусстве малейшие признаки лжи, надуманности, смысловой и стилевой неточности, искусственности. Можно лишь говорить об особой категории слуха – на прекрасное.

Творящим музыку подчас так не хватает его! Это особенно важно для тех авторов, чьё творчество посвящено детям. Детское сознание, ещё лишённое определённого равновесия, неспособно различить девальвацию звукового материала. Здесь всегда важен пример подлинной музыкальной драматургии. Утрата или игнорирование этого неписаного закона способно засорить, испортить вкус целого поколения, полностью уничтожить многое из созданного и не услышать, не понять истинные образцы искусства. Художественный слух подлинного композитора затрагивает всю систему творчества. Только тогда он

обеспечивает глубокую сопричастность жизни, людям, детям.

Работа с детьми и молодёжью проходит через всю творческую жизнь Е. Кузиной. Много лет она являлась членом Комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества Союза композиторов России как представитель Мордовии, постоянно проводит концерты-встречи в различных учебных заведениях Саранска, считая одной из основных своих задач музыкально-просветительскую деятельность.

Е. Кузина очень много пишет для своих учеников. Создавая свои яркие образы в жанре эстрадной песни, очень понятной и доступной для этого возрастного контингента, композитор передаёт всю свою огромную любовь к миру детства и юношества. И, независимо от выбора профессии и стечения обстоятельств в дальнейшей жизни, её воспитанники хранят в памяти драгоценные часы общения с Мастером.

Слагаемые успеха Елены Викторовны формировались с детства. Она родилась в семье профессиональных музыкантов – хормейстеров, дирижёров, педагогов В.А. Кузина и Л.Н.

Кузиной, деятельность которых внесла огромный вклад в музыкальную культуру Мордовии. Служению искусству была посвящена жизнь бабушки и деда. Яркий представитель творческой

династии и продолжатель её, маленькая Елена с детства впитывала многомерность окружавшего её музыкального мира. И что особенно важно, именно с детства она видела пример чуткого, бережного и уважительного внимания друг к другу, взрослых и детей – именно таковы были отношения в их семье. Тогда же девочка научилась глубоко и пытливо осмысливать действительность, много и упорно работать, реализовывать все поставленные задачи. В юности Е. Кузина вывела формулу счастья: делать то, что любишь, и любить то, что делаешь; и сумела принести это в свою взрослую жизнь. Елену Викторовну Кузину и её супруга – известного музыканта, талантливого аккордеониста, педагога, аранжировщика, директора ДМШ №2 г.Саранска Сергея Александровича Шибеева объединяют совместные годы жизни и плодотворной работы.

...Государственный музыкальный театр имени И. М. Яушева, 16 декабря 2014г. «Мира тебе, планета Земля!» – так называлось грандиозное высококачественное шоу, авторский вечер композитора, исполнителя, педагога Елены Кузиной, посвящённый 30-летию творческой деятельности. «В детстве мы считаем время минутами, часами и днями, в молодости – месяцами и годами, в зрелом возрасте – пятилетками, – говорит композитор. Наступило время подведения итогов». Действительно, это был концерт зрелого Мастера. Именно сейчас глубоко и всесторонне раскрылась основная сфера дарования Е. Кузиной – лирика. «В любом возрасте композитор будет пытаться донести до слушателя сокровенные мысли и чувства; в любом возрасте педагог передаёт ученикам разумное, доброе, вечное; в любом возрасте можно петь о любви» – этими словами исполнительница определила эстетическую миссию концерта. «Я ждала любви», лирическая картина «Кусочек янтаря», премьерная «Лети-лети» на ст. Н. Задальской, «Так случилось» на ст. Б. Молочкова (исполнила Е. Кузина); «Ветер» на ст. П. Шибеевой в исполнении Лауреата Международного, Всероссийского и

Республиканского конкурсов Кристины Прониной - ученицы Е. Кузиной. В каждой песне – размышления о проблемах взаимоотношений, одиночества, грани внутреннего мира человека и удивительно красивые, целительные картины русской природы. Прекрасной иллюстрацией к теме, относящейся к категории вечных в искусстве, послужила хореографическая композиция «О любви» (артисты Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева Анастасия Дораева и Игорь Агафонов. Хореограф-постановщик – Заслуженный работник культуры РМ Наталья Атитанова).

В жанре камерной вокальной музыки лирическая сторона творчества Е. Кузиной раскрывается также полно. Глубокая содержательность, философская значимость, внимание к внутреннему, сокровенному миру человека, вместе с тем – простота и изысканность стиля сочинений – вот основные критерии этой области творчества композитора. Романс «Спасибо», на ст. Р. Ольшевского, с особой проникновенностью исполненный Лауреатом Всероссийского конкурса Еленой Гончаренко (концертмейстер Полина Бояркина) полностью иллюстрирует сказанное. Жизнь – бесценный дар Человеку – такова основная мысль

сочинения.

Яркие образы детства, калейдоскоп ритмов, несущих мощный заряд позитива, представили ученики Е.В. Кузиной – учащиеся ДМШ №2 г. Саранска и её выпускники. Это песни на ст. Н.

Задальской «Завитушки» (Яна Кунева), «Под солнцем Таити» (Лауреат Международных конкурсов, обладатель Гран-при и Лауреат Всероссийских конкурсов Вячеслав Явкин),

«Круговорот» (Лауреат Международных и Республиканских конкурсов и фестивалей вокальный ансамбль ДМШ №2 г. Саранска «Любимый город», руководитель Елена Кузина). Особое впечатление на зрителей произвела последняя композиция, исполненная учениками Е.В. Кузиной, – «Гимн юных музыкантов» (ансамбль «Любимый город»). Прекрасный фоторяд, посвящённый истории эстрадного отделения ДМШ №2 г. Саранска, не оставил равнодушным никого из присутствующих в зале.

Творчество Е. Кузиной отличает интерес к глубинным фольклорным истокам русского искусства, что выражается в особенностях мелодики, обращении к жанру русской народной

песни. Мелос композитора глубоко своеобразен, предельно выразителен, каждая музыкальная мысль, каждый слог текста эмоционально насыщен. Глубинная первооснова искусства, по сути, представляет собой итог поисков тех жизнеспособных мотивов, которые, пройдя сквозь века своего существования, запомнятся и бережно сохранятся в современной музыке. Отсюда и непреходящий интерес, и уважение к музыкальным традициям, обрядам, обычаям, песням своей Родины, своего народа. Эти факторы органично сочетаются со средствами музыкальной выразительности современной культуры, что в итоге образует неповторимый творческий стиль композитора Е. Кузиной. Стилизация русской народной протяжной песни «Закатилось солнышко» и «Колечко» на ст. Н. Задальской (Народная артистка РМ Нина Спиркина и Лауреат Республиканского конкурса «Виртуозы Мордовии» ансамбль преподавателей ДМШ №2 г. Саранска, руководитель Заслуженный работник культуры РМ Сергей Шибеев) –

размышления о женских судьбах, картины природы родной России.

Патриотическая тема была представлена в двух композициях на ст. Н. Задальской: «Горжусь тобой, Отчизна!» (премьера песни в исполнении Даши Морозовой) и «Снилась солдату весна», которую исполнил Сводный хор Саранского музыкального училища им. Л.П.

Кирюкова и Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева (Художественный руководитель и дирижёр Заслуженный работник культуры РМ, Лауреат Государственной премии РМ Виктор Кузин, солист Заслуженный артист России, Народный артист РМ Сергей Эскин). Это яркое полотно, исполнение которого автор посвятил 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, вызвало слёзы на глазах зрителей.

«...Наша встреча с поэтессой Натальей Задальской состоялась давно, почти четверть века назад – рассказывает композитор. Это именно моя поэтесса, обладающая неповторимым стихотворным даром, чудесный, интеллигентный человек. Без неё моё творчество было бы другим». Содружество Композитора и Поэта настолько многогранно и плодотворно, а

взаимопонимание настолько тонкое, что порой даёт удивительные и неожиданные результаты: не только композитор, вдохновлённый стихом поэта, пишет музыку, но и наоборот – на сыгранную композитором мелодию поэтесса может сразу создать свой образ. Итогом являются прекрасные композиции, которые звучат на различных концертных площадках республики и за её пределами в исполнении ведущих солистов и коллективов Мордовии и

России. И, конечно же, их исполняет сама Елена Кузина. Эти песни очень разные, неповторимые – лирические, порой трагические, шутливые, ироничные («Телефонный хулиган», «На высоких каблучках» в исполнении Е. Кузиной и Театра танца «AR балет» под руководством Заслуженного работника культуры РМ Натальи Атитановой). Каждая песня наделена особым смыслом и значением, каждая имеет свою историю создания. И все эти песни – о жизни.

«...У каждого из сочинений композитора судьба складывается по-своему. Некоторые сразу находят своего слушателя, есть и те сочинения, которым нужно для этого определённое время. Есть и такие, которые исполняются редко. Они, наверное, требуют особого зала, особого зрителя. Сегодня прозвучит одно из таких произведений. За 23 года своего существования оно исполнялось два раза. Сегодня – третий. Младшее поколение просто послушает музыку, старшее – насладится стихами великой русской поэтессы Марины Цветаевой». Этими словами композитор определила потрясающую трагическую значимость творения поэтессы – прозвучал Вокальный триптих на ст. М. Цветаевой (концертмейстер Полина Бояркина).

Цветаевский талант пытались раскрыть, утвердить, опрокинуть, оспорить многие. Ясно другое – наступит период нового открытия всесторонней оценки её поэтического наследия, постоянно видоизменявшегося, сдвигающего привычные очертания. Яркий представитель романтизма в начале творческого пути, остро и сразу обозначивший трагедию одиночества и непризнанности, Цветаева ощущала проблему – Личность и Время.

Во многих её стихах чувствуется интонация выстраданной мысли, выношенности и жгучести чувств, горькая сосредоточенность, внутренние слёзы. И всегда Цветаева – это атмосфера душевного горения, постоянного ухода от нормы, драматического конфликта и противоборства с окружающим миром. Стихи, послужившие основой Вокального триптиха Е. Кузиной, были созданы в очень тяжёлый период жизни поэтессы – в 1918 г., в прозорливом предчувствии грядущих катализмов – и личных, и общественных.

«Мой день беспутен и нелеп...»

Здесь – свойственная поэзии Цветаевой исповедальность, эмоциональное напряжение. Неисчерпаемая множественность ассоциаций и метафор позволяет ненадолго подобрать ключ к пониманию её особой философии и судьбы...

Триптих на стихи Цветаевой – это яркая лирическая кульминация творческого вечера Е.

Кузиной, смелого и чуткого художника. Тишина всеобщего внимания зала, особая сопричастность людей к действу музыки, некая таинственная сила, ввергающая слушателей в

восторг и печаль, в радость, задумчивость и сострадание. И удары колокола в конце сочинения, символизирующие одновременно и тему России для Цветаевой – эмигрантки, и трагедию рока. Колокольность – одна из древнейших и органичных примет различных этапов русской культуры, давно вошла в профессиональное искусство и стала особым средством выразительности. Для каждого композитора оно глубоко и самобытно, и всегда это черта особого «мирослышания».

Апофеозом концерта стало сочинение «Мира тебе, планета Земля!» на ст. Е.Кузиной (Сводный хор под руководством Виктора Кузина). Поэтические строки этого сочинения – «Пусть каждый день добрым будет! Вечно живите, леса и моря!» – передают горячую любовь к своей родной земле, питавшей многие поколения живущих на ней – всех нас. Именно здесь кроется секрет истинного искусства, способного воздействовать на слушателя потому, что оно владеет ключом того самого целостного восприятия мира, которое живёт изначально в каждом человеке.

Мы просто стали мудрее...

Венчакова С.В., преподаватель
теоретических дисциплин ГБОУ РМ (ССУЗ)
«Саранское музыкальное
училище им. Л.П. Кирюкова»