

ТЕАТР ЭСТРАДЫ ЕЛЕНЫ КУЗИНОЙ
ВЕНЧАКОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова»,
г. Саранск, Россия, muzuch@moris.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественная культура, личность.

АННОТАЦИЯ: в статье рассматриваются свойства личности одного из самых интересных и ярких современных русских композиторов Елены Кузиной (г. Саранск), её интеллектуальный, духовный потенциал, проявившийся в одной из граней её творчества – создании «Театра Эстрады Елены Кузиной».

VARIETY THEATER HELENA COUSINEAU
VENCHAKOVA SVETLANA VYACHESLAVOVNA

GBPOU RM " Saransk musical college . LP Kiryukova "
Saransk , Russia , muzuch@moris.ru

KEYWORDS : art culture, identity.

ABSTRACT: This article examines personality traits of one of the most interesting and vibrant contemporary Russian composer Elena Kuzina (Saransk) , its intellectual and spiritual potential , manifested in one of the faces of her work - the creation of " Variety Theatre Yelena Kuzina ."

Изучение личности творца – сложный и увлекательный процесс, и можно с уверенностью сказать, что облик композитора вызывает такой же научный интерес, как и его «творческий почерк». Чтобы не было противоречия между высокой оценкой значимости наследия человека – известного, талантливого, необходимо познать его как человека реального. Формирование широких представлений о масштабе художественного явления возможно разрешить в плане таких отраслей науки, как психология творчества, музыкальная психология, креативная педагогика. Понятие «творческий портрет» включает аспекты не только творческие, но и многочисленные моменты жизни, факты биографии, события современности, окружающей художника, – то есть мир и музыкальной культуры, и социальные факторы. Выбор содержания, тематики, областей творчества Е. Кузиной указывают на её жизненные ценности; постоянные поиски решения в области передачи музыкальных впечатлений через осознание синтеза музыки и слова привели композитора к своей хоровой и вокальной эстетике. Подлинный талант непредставим без откровения, в нём всегда есть загадка, нечто удивительное, и при близком знакомстве с музыкой Е. Кузиной это чувство не проходит.

Огромное место в творчестве композитора занимает эстрадная музыка: в этой области она выступает не только как автор, но и яркий артист – исполни-

тель, интерпретатор собственных сочинений. «Кузина – есть художник, чьё значение выходит за пределы данной области искусства» [3, с. 3]. В 1993 году в Государственном театре драмы состоялся «Шоу-Бенефис» композитора Елены Кузиной, в котором автор исполнил свои песни, создав театрализованное представление. Увиденное саранской публикой было настолько ярким и необычным, что шоу-спектакль был повторён по многочисленным просьбам зрителей через год. Вот мнение известного журналиста: «Театр песни Е. Кузиной был создан таким, каким его удалось создать автору и его сподвижникам» [цит. по 3, с. 3].

При взаимодействии различных видов искусств, как, например, музыки и литературы, в процессе трактовки сюжета, выстраивании образной линии обязательны музыкально-поэтический синтез, подготовленный длительным процессом работы над словом; выверенность каждой детали сюжетной линии, создание либретто (даже в рамках песенной композиции), кристаллизация драматургии. Эти факторы определяют суть театрального искусства; они же являются основополагающими при восприятии любой музыки – в противном случае доступность её, фактическое присутствие в повседневной жизни любой, очень разной и неравноценной музыки, переходящей в значение «музыки – фона» не только обесценивает её как вид искусства, но возникает и проблема осмысления. Результатом «инфляции звука» является невозможность осознания музыки в неповторимом эстетическом качестве. Исследователи отмечают «отсутствие эмоциональной реакции, возникновение внемusикальных ассоциаций. Такое восприятие характеризуется фрагментарностью, дробностью, неспособностью воспринимающего системно представить всю совокупность звукоотношений и сформировать целостный художественный образ музыкального произведения» [2, с. 5]. Наш гениальный современник Г. В. Свиридов считал: «Если музыка хочет выражать душу человеческую, её печаль и радость, её сокровенные устремления – она должна возвратиться к *мелодии* ... Это возможно передать в *песне* – короткой форме» [1, с. 39]. Поиски музыкальной простоты (не следует понимать буквально песню как простую форму – речь идёт об эстетическом качестве песенной мелодии, совершенно необходимой в условиях глобализации и огромном информационном пространстве современной эпохи).

Песенный мелодизм, песни на стихи очень многих и очень разных поэтов стали *идеей жизни* Е. Кузиной. Ею созданы разножанровые композиции различного содержания: о любви, о верности, о долге и чести, о войне, о природе, есть песни чуть ироничные, сказочные, грустные и веселые, – и все они – о жизни. Причём наличие определенной программы сильно активизирует красочные, изобразительные возможности песни. Характерно, что во всех этих сочинениях мелодия настолько естественно проникает в поэтический текст, что кажется, что всё это можно только *пропеть*. Этот эффект возникает из тонкого, чуткого слышания эмоционального строя текста, его особенностей; видения возможных ассоциаций, умения воплотить всё это в яркую красивую мелодию,

чутко уловив лирико-психологическое начало, особую семантику, создав песенную интерпретацию стиха вместе с единомышленником – Поэтом. «Музыкальное восприятие органично принадлежит к сфере художественно-эстетического опыта человечества... существенная его особенность заключается в *сотворческом* характере и при этом отношения между слушателем и автором произведения понимаются как *диалогические*» [2, с. 121-122]. Важнейшую роль в песенном творчестве Е. Кузиной играет точность тембровой характеристики (тонкие находки в области регистровой драматургии вокальных партий, поистине, впечатляющие). Создавая сочинение, композитор очень часто ориентируется на конкретного исполнителя, тем большую значимость приобретает каждый из элементов, составляющих звучность: ни один из них не является нейтральным, каждый осмыслен, насыщен и значим в образной системе произведения. По этому принципу тщательного отбора создаются аранжировки, прекрасное сценическое оформление, фоторяды, мульти- и кино фрагменты, сопровождающие каждое выступление Е. Кузиной и её артистов – учеников. Так создаются элементы театрализации, разноплановые эффекты, используются приёмы многоуровневой драматургии. Иногда мелодия песни словно «договаривает», заполняя смысловой пропуск в образной системе произведения, иногда возникает «живая картина», «сцена – действие»... Идея создания «Театра песни Елены Кузиной», возникшая в 1993 году, в 2015-м воплотилась в Мастерской-студии «Театр Эстрады Елены Кузиной», что стало весомым и значимым явлением в культурной жизни не только Республики Мордовия, но и Российской Федерации.

Творческий, интеллектуальный уклад жизни композитора основан на строго выборочном подходе к явлениям искусства, людям, системе оценок, самой жизни. Важнейшей приметой высокого звания музыканта является прежде всего огромная требовательность к себе, к своей работе; чуткая реакция на любые звуко-смысловые значения в общей системе произведения, целью которого является единственно верное истолкование замысла сочинения, раскрывающее его содержание, колорит, стилевые признаки – все то, что составляет «душу» и смысл его существования, его эстетическую и этическую миссию. Утверждение высокого критерия художественного вкуса представляет собой задачу особенно важную; любые попустительства в этой области являются причиной потерь и ошибок именно в сфере массового, эстрадного искусства, понятного и любимого поистине всеми поколениями людей. Кредо песенного творчества Е. Кузиной можно обозначить словами: «Что скажут дети? ...». Работа с детьми проходит через всю творческую жизнь композитора. Много лет она являлась членом Комиссии по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества Союза композиторов России как представитель Мордовии. В этом качестве она неоднократно выезжала на Всероссийские фестивали «Композиторы России – детям». Кроме того, Е. Кузина постоянно проводит концерты – встречи с детьми и молодёжью, а также на протяжении десяти лет является сценаристом, режис-

сёром и ведущей-конферансье отчётных концертов отделения «Эстрадное искусство» ДМШ №2 г. Саранска. Одна из основных задач композитора – музыкально-просветительская деятельность, а также формирование эстетических принципов, духовного потенциала именно у подрастающего поколения, способного уже сейчас прочувствовать «взрослые» песни. Воспитание детского сознания в русле богатства многогранных сторон жизни, уважения к традициям взамен звукового «эсперанто», вытравившего из музыкальной ткани всё важное, человеческое. Важно научить детей правильно ориентироваться в лавине музыки, – считает композитор. В век непрерывного усложнения всех средств музыкальной выразительности музыка Е. Кузиной предстает простой и ясной – она понятна. Композитор говорит с людьми своим творчеством – и доверие к слушателю у неё огромное. Судя по отзывчивости на её музыку, слушатель верно идет по пути ассоциаций, проложенному для него композитором – подчас широкому и глубокому пути... Это не отказ от новаторства – Е. Кузина является композитором периода рубежа XX и XXI веков, и одна из черт её музыкального стиля – современно трактованная ладо-тональная музыка; технические открытия лежат в жанрах вокальной музыки, хорового письма. И в песенном творчестве есть интересные находки, неожиданные фонические эффекты и многие другие моменты. Художественные средства, помимо их музыкальной красоты, выработаны композитором для воплощения многих тем; они призваны отобразить ценное и высокое, что есть в человеке, в достоинстве его души, воспеть жизнь как великий дар. Так, музыкальное слово пробуждает чувство сопричастности к народному пониманию великих истин – правды, добра и красоты, рождая микрокосмос Поэта и Композитора.

Одним из этапов создания «Театра Эстрады Елены Кузиной» было открытие отделений «Эстрадное искусство» в двух музыкальных школах г. Саранска (ДМШ №4 в 2001 г., ДМШ №2 в 2005 г.). В этом – заслуга Е. В. Кузиной – Заслуженного деятеля искусств Республики Мордовия, композитора и педагога, и С.А. Шибеева – известного музыканта, Заслуженного работника культуры Республики Мордовия (с 2003 г. директора ДМШ №2). Эстрадное отделение Второй музыкальной школы является одним из самых востребованных среди детей и молодёжи г. Саранска, о чём свидетельствует постоянный рост количества учащихся – в настоящее время оно насчитывает более 90 человек. Образование ведется по следующим специальностям: эстрадный вокал, ударные инструменты, электрогитара, бас-гитара, клавишный синтезатор. На отделении преподаются такие предметы как эстрадная гармония, история эстрадной музыки, сольфеджио, музыкальная литература, общее фортепиано. Делу воспитания и творческого развития подрастающего поколения преданно служат высокопрофессиональные специалисты. Отделение уже отметило свой 10-летний юбилей, и сейчас следует говорить о преемственности поколений учителей – в последний период времени на отделении «Эстрадное искусство» наряду с основателями плодотворно работают и молодые специалисты.

Гений русской музыки М. Мусоргский говорил: «Живую беседу с людьми ведите!». Вот эту беседу с детьми и взрослыми ведёт на протяжении многих лет Елена Кузина. И можно утверждать, что песни композитора являются принципиально новым словом в эстрадном искусстве, они направлены прямо к душе человека, стремятся вызвать чувство сострадания к чужой беде и боли, и тем очистить свою душу. Это искусство высоких нравственных начал, результат постоянного поиска, и оно удивительно красиво. Сам художник поэтому и видит мир иначе, что обладает способностью к целостному одномоментному отражению явления во всех противоречивых связях. Подлинная и полная история русской музыки современного периода – рубежа веков еще не написана. Понадобится время для естественного исторического отбора истинно художественного ценного. Но можно с уверенностью сказать, что сегодняшние ученики – артисты «Театра Эстрады Елены Кузиной» в своей дальнейшей творческой жизни будут с благодарностью вспоминать драгоценные часы общения с Мастером.

Список использованных источников

1. Белоненко, А. Музыка как судьба / Сост. авт. предисл. и коммент. А. С. Белоненко. – М.: Мол. Гвардия, 2002. – 800с.
2. Кобозева, И. Композитор Елена Кузина. Буклет «К 20- летию творческой деятельности композитора Е. Кузиной. – Министерство культуры Республики Мордовия. – 2004. – 5с.
3. Исаева, С. От восприятия музыки к музыкальному восприятию : историко – культурный контекст: монография / С.А. Исаева. – Саранск: Изд-во Мордв. Унта, 2015. – 124с.
4. Моисеева, Н. Национальный характер как основа объективизации жизненных ценностей русской национально – духовной культуры / Н.А. Моисеева // Вопр. культурологии. – 2011. - №5. – С.18-24.