

«Уральский Уникум» + Фея Колыбельных

ПУБЛИКА - ВСЕМОГУЩИЙ БОГ!
И ЭТОМУ БОГУ Я МОЛИЛСЯ!..

ДЖОН ЛЕННОН

В нашем «Автографе» новость: одновременный выход пяти сборников. Нотных. Долгожданных. Быстро и красиво исполненных. Их сочинили Виктор Козлов - автор гитарных миниатюр и широко известный исполнитель, и Елена Поплянова - основательница единственной на Урале «Школы поэтической педагогики».

Эти двое - не только мастера инструментала, композиции и музыкального просвещения. Благодаря им Челябинск называют «гитарным городом». Однажды мирового мэтра гитары Сеговию спросили о перспективе этого искусства. Он ответил, что «еще не сказали своего слова славяне».

Вступая на порог творческой лаборатории, невольно осматриваешься. Что за личные эстетические пристрастия? Где истоки? Кто из первостепенных художников повлиял на образ мыслей, становление?

В их доме на Северо-Западе преобладают полки с солидной литературой по искусству, альбомами Босха, мастеров Ренессанса. Семейные реликвии: лики друзей и учителей перемешаны с детскими рожицами. Прикладные шедевры дочурок чередуются с их собственными публикациями, дисками, магнитоальбомами. Они — это Виктор и Елена, наши герои-композиторы, муж и жена.

Все начиналось со второй музыкальной школы, вся их композиторская жизнь. Благодаря педагогу М. В. Илларионовой Лене в четырнадцать лет оказалась по силам первая опера «Волшебное зерно». С ней-то Елену и пригласил в свой класс Юлий Гальперин, нынешний ректор Российской-Французской Академии искусств в Париже. Весь основной арсенал композиторских средств — от мотива до сонатной формы Елена получает из этих рук. При воспоминаниях об уроках-спектаклях Гальперина попутно выясняется, что музыка, написанная Виктором не для гитары, рождена на свет опять же с благословения их общего учителя по композиции. «Юлий Евгеньевич всегда очень настаивал на моем обращении к различным инструментам, будь то альт, флейта, или домра, или фортепиано», говорит Козлов, те-

¹ Андрес Сеговия - испанец, основатель профессиональной гитарной школы.

В гостях у бывших учеников — Ю. Гальперин. Осень 1999 г

перь уже дипломант Всероссийского, лауреат Международного конкурсов (Эстергом, Венгрия), участник различных фестивалей гитарной музыки.

Точно: артистическая карьера предполагает широту диапазона освоенных техник, стилей, образных характеристик, наконец. Как-то в интервью мастер виолончели Даниил Шафран признался, что главным своим учителем считает Галину Уланову: именно она научила его инструментальному legato. По свойственной человеку творящему любви к ассоциации. Елена рассказывает о Валерии Вольховском, бывшем режиссере челябинского Театра кукол. Для его спектакля «Слоненок» по Киплингу она делала музыку еще будучи студенткой. Это был мастер высокого класса, и именно от него в ее творчество пришла театральность «программность без названия», как аттестует это свойство своей музыки сама Поплянова.

Музыка. Без этой стихии наша жизнь даже как бы и немислима. Что же она такое? Способ существования? Страсть? Кре-

до? Стимул самосовершенствования? Или, банально, энергетический ресурс? Ведь начинавшая историю искусств, будучи первичным элементом миропознания, музыка возникала как копия первозвука, как вполне биологическое, и только с течением времени она понесла на себе печать социума, всеобщей усложненности, закодированности.

Поверите ли? Просто невозможно выгащить из нормального композитора признание! На поиск ли философского камня уст ремляются они в своих партитурах или на путь сострадания ближнему?

Виктор Козлов:

Считаю, что музыка доступны абсолютно все функции, как и все виды общения и обобщения. Музыка может дать и абстрактное, зашифрованное полотно, и совершенно определенную картину. Наверное, уже понятно, что выбрал я. Слушатель легко может определить, что я

вовсе не живописен. Конкретное, не боюсь сказать, прикладное значение музыки мне ближе. Моя аудитория самый широкий спектр публики. Стремлюсь к гибкой выстроенности программы. Даже по названиям можно судить о моих творческих пристрастиях: «Маленький детектив», «Механическая буффонада», «Скерцо», «Бурлеска». «Концертино-Буффо». «Марш солдатиков»... (Чтобы создать свежий, незатертый, часто гротескный или буффонадный образ, композитор он же лучший исполнитель отлично пользуется мимансом, шуточными аксессуарами вроде шариков, шляп, смычков и ложек.

Н. Р.). С другой стороны, я уже с детства мечтал играть серьезную музыку по всей академической форме, с бабочкой и во фраке. Концерт для гитары и камерного оркестра Попляновой, к примеру, отражает трагическую сторону нашего бытия. Хотя все-таки юмор мне как-то ближе в музыке!

И слушатели своими «бисами» отвечают мастеру. Так, на IV Международном фестивале «Гитара в России» Козлов с его

гитарными прибабасами затмил успех мировой звезды Роланда Дьенса. Кстати, сам Виктор со свойственным ему простодушием признается, что на таких крупных форумах, где француз Дьенс и гречанка Елена Папандреу на высшем пилотаже исполняют классику, ему хочется быть неожиданным, эффектным. Отсюда, дескать, и реквизит, и актерские приемы.

Однако приношение публике сиюминутных радостей у истинного художника не может не сочетаться со служением человечеству. Ибо посредством звуковых трансценденций музыкант милостью Божьей выполняют миссию духовпреобразования.

Виктор Козлов:

Решение основного вопроса философии художника нести себя в общество или идти к себе решаю демократически. Я чувствую гребования народа, и, к счастью, аудитория всегда мне помогает. Слушатели четко проявляют свой «художественный запрос», а я - тот самый автор, что считает: музыка должна быть понята самому широкому кругу! Потому-то и избегаю всяческой зашифрованности, многозначительности. Гитара - инструмент, для которого нужно писать музыку очень хорошо. Для этого ты должен в совершенстве владеть ею. Исполнительские качества гитарного композитора невозможно свести к ритмической гибкости, например, либо виртуозности. либо темпераменту... Чтобы этот непростой инструмент смог стать не только средством популяризации музыки, но умел говорить со всеми и с каждым, необходим особый комплекс. Не то ведь важно, что я на досуге могу побаловаться чтением определенной жанра, а то, что популярный у любой публики мой «Детектив» — актуально звучащая жанровая пьеса с остросюжетной программой и элементами звукоизображения.

О нем и пишут как об «ярком образце художника с огромным потенциалом творчества и любви к людям». Разумеется, И к юмору. Свой «Бенефис пиары» Козлов посвятил опять же жанру детектива. Этот сюжетный ход в проведении творческого вечера придал новый колорит мастерству и таланту. Количество юмора оказалось у Виктора, его коллег и учеников прямо пропорционально их профессионализму.

А ученики его - сплошь дипломанты и лауреаты! В многочисленных рецензиях так и говорится, что гитарное искусство в лице заслуженного артиста России Виктора Козлова получило одного из лидеров. Потому как охотно его с классом приглашают на конкурсы и фестивали, Потому же столь широко печатают: Англия, Германия, (Италия, Польша, Финляндия и, разумеется, отечественные издательства. Ассоциация деятелей классической гитары при нашем областном музыкальном обществе, которую Козлов возглавляет, осуществила в серии «Уральская коллекция» уже три выпуска сборников для гитары, куда вошли его новые пьесы. А «Баллада для Елены Прекрасной» - самая любимая вещь у его жены. Как не заметить, что Козлову милее всего у Попяляновой соната, написан-

ная для его гитары! И хотя некоторые произведения друг друга они порою впервые слышат уже в эфире, есть шедевры, родившиеся благодаря совместному музицированию. Так в прошлом году возникла «Пастораль для Доменико Скарлатти» для клавесина, гитары и колокольчиков. Реминисценция из истории искусств, дань высоким образцам музыки прошлого + символ согласия, взаимопонимания. Чем, кстати, и красна эта удивительная семья.

Елена Попялянова:

У нас с Витей совершенно разная музыка. Меня привлекает музыкальный театр, но иду я от внутреннего состояния. Моя «экологическая ниша» - музыка для детей, воспитание чувств, вкусов, человеческих взаимоотношений. Душой моего композиторского дела стала «Школа этической педагогики» для грудничков, будущих мам и молодых родителей. Музыка может стать самостоятельным, знакомым языком, средством общения в семье. У нас дети танцуют, поют, лепят из теста, рисуют соками, играют в театр и даже летают! - правда, пока на руках у родителей. И все это под музыку. Возраст моих учеников — от внутриутробного развития до трех лет. У нас вместо парт матрасики на полу, вместо школьной доски экран для показа диафильмов. А самих-то учеников начинают приносить в корзиночках, где они сладко посапывают! Не верите? Приходите. И приводите свою малышню.

Станцуем, полетаем, будем как дети!

Детская музыка Попяляновой издается в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Челябинске, Германии. Когда «Новая школа» в 1994 году выпустила ее песни тиражом 50 тыс. экземпляров, понятно, Елену стали петь в десятках городов, по всем регионам страны. Две книжки в соавторстве с Н. Пикуневой тоже ходко завоевывают детскую аудиторию страны: это роскошные, яркие сборники игр, ка-

нонов, будилок, журилок... И, что главное всего, колыбельных! Ведь пока в стране так страшно бываете заснуть не только детям, но и взрослым, неминуемо спасают феи вроде музыкальной Попяляновой да рисовальной Шетинкиной. Что и говорить о сказочном эльфе, придумщике картинок к ногам Владимире Сафронове! То-то любят рассматривать его волшебные закорючки, наплясавшись, напевшись и наспавшись, российские денники!

Это и есть композиторское счастье востребованность творчества. Практически все, что сочинила Попялянова - впрочем, как и Козлов, исполняется. «Адажио для Антония Вивальди». Концерт для гитары, «Милонга, танго, румба» для трех гитар охотно играют.

А может, здесь и разгадка успеха?

Не так уж часто художника посещает счастье понимания его единомышленниками - артистами, адекватно прочтывающими и доносящими до слушателей его мысль. У Елены и у Виктора проблемы с интерпретаторами нет. Исполнители их сами находят. Соученик по консерватории Адик Абдурахманов просто заказывает Попяляновой музыку для флейты. Так родились «Акварели» для трио, Соната для флейты и фортепиано. Вся гитарная музыка написана для экстра-исполнителя Козлова и для Трио Гитаристов Урала в составе: Шариф Мухатдинов, Виктор Ковба, Виктор Козлов. В списке исполнителей музыки Козлова - Т. Вольская (США). С. Диниган (Англия), Н. Комолятов (Москва) и многие другие солисты и ансамбли.

Вышел CD Козлова «Медитация для гитары соло». Маэстро - доцент, зав. кафедрой народных инструментов ЧВМУ (вуз). Конечно, важно, что скоро он станет профессором. Не менее важен ежегодный челябинский фестиваль «Классическая гитара на Урале». Попяляновские песни — самые любимые у детей.

Но главное в ином. На один из видеовопросов: «Когда вы были так счастливы, что захватывало дух?» они оба ответили: «Сегодня утром. И вчера вечером». То есть, значит, всегда. Да будет так.

Наталья РУБИНСКАЯ