

О роли продюсера в национальном академическом музыкальном коллективе.

Моно - спектакль Валерия Золотухина теперь можно увидеть на портале культурного наследия России "Культура РФ"

Жюри фестиваля возглавлял Народный артист СССР Иосиф Кобзон

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РУССКОГО НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ «РОССИЯ» ИМЕНИ ЛЮДМИЛЫ ЗЫКИНОЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ДМИТРИЯ ДМИТРИЕНКО

Любимые наши читатели!

В период долгожданного отдыха, путешествий, которые совсем не касаются гастролей и репетиций, самое время не надолго заглянуть в прошлое и подвести итоги прошедшего, не без успехов и радостей, очередного сезона. А может быть даже не одного только сезона, ведь столько замечательных ярких событий пронеслось за эти несколько лет. И, раз уж наступила пора отпусков, мы, в этом выпуске, вместе с вами будем греться под солнцем юга и слушать ласковый шелест приятных воспоминаний.

Этот номер нашей любимой Электронной газеты "Культурный код" как нельзя лучше подходит для этого случая! Ведь весь следующий сезон мы планируем посвятить приближающейся юбилейной дате - 40 летию Ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной.

В этом номере мы публикуем большую статью - интервью с нашим продюсером Еленой Климовой о роли продюсера в национальном академическом коллективе, в которой Елена расскажет о наших проектах, не всех, конечно, а только о тех, которыми занималась она, как продюсер, но эти события очень дороги нам и мы счастливы, что все они состоялись в нашем ансамбле. Это интервью будет полезно прочесть и тем, кто намерен развивать национальное академическое исполнительское искусство с точки зрения продвижения национального коллектива. Это интервью - своего рода, маленький мастер - класс от опытного уже продюсера народного коллектива.

Сегодня культура сама делает запрос на академическое искусство и мы должны уделять этому как можно больше внимания.

Желаем вам приятного прочтения, дорогие друзья. Хорошего отдыха и до встречи в будущем сезоне!

Дмитрий Дмитриенко

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Елена Климова. О роли продюсера в национальном академическом музыкальном коллективе.

Стр 2 - 7

Спектакль "Думы" вошел в фонд культурного наследия России

Стр 7

В Донецке прошел фестиваль "Я люблю тебя, жизнь!"

Стр 8

Елена Климова О роли продюсера в национальном академическом музыкальном коллективе.

В гостях редакции Электронной газеты "Культурный код" продюсер Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, исполнительный директор Профессионального сообщества деятелей национального академического исполнительского искусства, Елена Климова.

Елена ты являешься исполнительным директором Профессионального сообщества деятелей национального академического исполнительского искусства, в котором 70 оркестров, можешь ли ты обрисовать вопросы, с которыми на сегодняшний день сталкивается национальное академическое исполнительское искусство в России?

Сейчас многие коллективы страдают от недостатка финансирования. Это от многих приходится слышать, к сожалению. Такая

реальность на сегодняшний день касается не только музыкальных коллективов, народных или академических

Наверное финансирования действительно не достаточно для того, чтобы воплотить все планы, которых все больше и больше. Действительно, необходимо достаточное количество средств для того, чтобы организовать те же гастроли, на которых еще нужно себя продать, а это тоже средства... Если раньше, в советское время, оркестры были на попечении у государства, у них был →

В обязанности продюсера входит умение легко ориентироваться в современном художественном пространстве, которое не ограничивается только музыкой. Продюсер обязан знать, что происходит в искусстве в целом, - в кино, в театре, в галереях и прочее и прочее...

→ у них был пакет "все включено", то сейчас, конечно, нельзя сказать, что все выключено, но, тем не менее...

Сейчас необходимо, чтобы при оркестрах были менеджеры, которые будут обеспечивать их жизнедеятельность. Должен же кто то организовывать гастроли, концерты, прочие мероприятия, чтобы этот оркестр мог существовать и позволять себе не только зарплаты выплачивать и премии, но и красивые костюмы себе шить и достойные афиши сделать и так далее. Такие проблемы сейчас вынужден решать каждый коллектив по своему.

Все это, к слову, вопросы, которые, к сожалению, Профессиональное сообщество не может решить. Мы ведь собрали 70 оркестров совсем по другому поводу... Мы все собрались там, в первую очередь, для того, чтобы показать, что национальное академическое исполнительское искусство, носителями которого являются все эти 70 оркестров это не фольклор. Это академические музыканты, которые играют в академических оркестрах на народных инструментах. В этом смысле мы готовы

оказывать поддержку друг-другу, в виде стратегического планирования, разработки мероприятий, совместного поиска каких то решений... В данном направлении у нас уже есть ряд замечательных проектов, которые мы намерены воплощать в жизнь.

Еще одна данность, с которой приходится, так или иначе, мириться при работе с коллективом - это подчинение. Есть коллективы федеральные, а есть краевые, областные... Это, опять же, определяет объем финансирования коллектива. По мимо всего прочего, коллективы краевые, например, зависят от краевой администрации. Они не могут позволить себе в творчестве свободного плавания, такого, какое, например, есть у Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, который федерального подчинения, учредителем которого является министерство культуры Российской Федерации. Это дает нашему коллективу ту самую независимость от таких структур, как филармония например, у нас появляется возможность создавать какие

то свои оригинальные проекты. Но, в отличие от того, коллектива, который живет при какой нибудь филармонии и его существование подкреплено регулярным выступлением на той площадке, при которой он закреплен, у Ансамбля "Россия" нет своей постоянной площадки...

Из этого получается, что у того, коллектива, который закреплен за какой - нибудь филармонией, у которого есть определенные репертуарные и прочие обязательства, у него нет возможности создавать какие то интеграционные проекты, пробовать свои силы вне концертной деятельности и, как следствие, у такого коллектива нет возможности развиваться?

Эти коллективы, просто напросто, загнаны в определенные рамки. Вот в этих рамках они и вынуждены развиваться. Если оркестр входит в структуру какой то филармонии, то получается, что в распоряжении этого оркестра есть только директор, художественный руководитель и музыканты. В лучшем случае, это еще и костюмер. Все. А в Ансамбле

"Россия" есть еще и определенное количество специалистов, занимающихся разными вопросами. Одни занимаются концертно-гастрольной деятельностью, другие торгами, третьи креативом, четвертые продвижением и так далее... У ансамбля "Россия" благодаря этому и появляется возможность расширять горизонты своего существования и выходить за пределы вот этой скорлупы обязательств, - создания и показа концертной программы. Мы можем себе позволить озвучивать кино, ставить спектакли, создавать композиторские лаборатории... Что же касается коллектива, который зависит от филармонии, то, к сожалению, у него нет возможности даже себя продавать самостоятельно; и здесь, конечно, никакой речи быть не может о каких то интеграционных программах или проектах. Конечно, я сейчас говорю не о всех коллективах, которые при филармониях. В этом ключе мне бы хотелось здесь обозначить еще одну проблему: в сознании музыкантов - народников, как повелось называть музыкантов - исполнителей на народных инструментах, →

→ очень трудно изживается это понимание "народник". Почему то тот репертуар, который сформировался на период определенного времени, довольно туго расширяется. Почему-то то музыкальное направление, которое сложилось в определенную традицию ни коим образом не должно нарушаться (Здесь, кстати, и развитие многими музыкантами за частую принимается за нарушение!). Нет понимания того, чем сейчас живет современное искусство, в каком направлении развивается... Вот и получается, что одни коллективы вполне могут серьезно заявить о себе на территории актуального искусства, а другие только претендуют на это, но ничего для этого не делают, или не имеют возможности сделать.

→ **А внутри коллектива какова роль продюсера? И распространяется ли она на эту территорию?**

Безусловно распространяется. Приходя сегодня в коллектив исполнителей на национальных музыкальных инструментах, продюсер непременно столкнется с тем, что музыканты, условно говоря, заточены на определенные задачи, как часто бывает, весьма стандартные. Так вот для того, чтобы сделать этот организм живым, а не застывшим в определенных традициях, как музейная ценность, продюсеру придется найти точки соприкосновения с этим коллективом. Ему необходимо будет как то стимулировать музыкантов, постоянно поддерживать в них интерес к тому, чем им придется заниматься. Необходимо создать такие условия, чтобы музыканты не боялись эксперимента.

→

Значит сегодня каждому народному коллективу, не важно от каких структур он зависит, необходим свой продюсер, - такой человек, который сможет комплексно решать проблемы продвижения и развития коллектива?

Прежде всего, в каждом коллективе есть художественный руководитель который выполняет определенную функцию, и эта функция очень важна для коллектива и его развития, об этом нельзя ни в коем случае забывать! Именно художественный руководитель определяет направление развития коллектива и только от него зависит это развитие, - он в коллективе главный. Разумеется, он должен доверять продюсеру, быть с ним, что называется, в одной лодке, - советоваться, планировать

проекты вместе. В этом смысле мне очень повезло с нашим художественным руководителем Дмитрием Дмитриенко. В обязанности продюсера входит умение легко ориентироваться в современном художественном пространстве, которое не ограничивается только музыкой. Продюсер обязан знать, что происходит в искусстве в целом, - в кино, в театре, в галереях и прочее и прочее... Он обязан ориентироваться на современном рынке. У него, прежде всего должно быть развито чутьё. А уже к этому ему необходимо, конечно, развиваться, как личность, - много читать, смотреть, изучать... Продюсер - это еще и человек, который ставит перед собой очень амбициозные задачи. Чтобы создать проект, необходимо такое количество

данных перелопатить, со столькими структурами взаимодействовать, все свое существо посвятить только тому, чтобы сделать то, чего до тебя никто еще не делал. Необходимо стремиться во всяком деле, всякий раз стать первооткрывателем.

Понимаешь, продюсер - это не значит только продавать или концерты организовывать, на это достаточно хорошего администратора. Народный, или, как мне больше нравится говорить, национальный академический коллектив - не паханное поле для деятельности продюсера, и если учитывать все, что я только что сказала, то такой продюсер, конечно нужен каждому коллективу.

→

Роль продюсера в этом ведь и заключается, чтобы придумать такой проект, который будет интересен и его участникам, и аудитории, которой он адресован, и другим продюсерам, которые будут его продвигать на рынке, - всем без исключения.

→ У нас в коллективе тоже есть музыканты, которые открыты всему новому, легко идут на эксперимент, а есть такие, своего рода, ортодоксы, которые играют только так и никак иначе. Им тоже необходимо найти применение в этом процессе, чтобы они не чувствовали себя оставленными за бортом. Здесь нам очень помогла придуманная нами и учрежденная совместно с Музеем космонавтики наша Всероссийская композитор -

ская лаборатория "Открытый космос" под руководством Дмитрия Курляндского. В этом увлекательном путешествии за новыми открытиями многие музыканты делают свои неуверенные шаги, с осторожностью относясь к этим неведомым далям, в то же самое время, когда рядом с ними, их же коллеги с легкостью надевают скафандр и пускаются в неведомые пространства экспериментов вместе с современными композиторами. Так, всем

вместе, в одном корабле, музыкантам проще преодолевать какие то свои внутренние барьеры и открывать в себе новые, до селе неведомые им возможности.

Роль продюсера в этом ведь и заключается, чтобы придумать такой проект, который будет интересен его участникам и аудитории, которой он адресован, и другим продюсерам, которые будут его продвигать на рынке, - всем без исключения. Музыканты

должны извлечь из этого проекта пользу для себя; этот проект должен их развить и трансформировать в новую личность, дать им что то новое. Проект должен быть интересен людям, которые взаимодействуют с коллективом со стороны. В случае с нашей композиторской лабораторией это молодые композиторы, которые очень много для себя нового узнали о национальных академических инструментах, за время работы, которую они успели→

→ проделать в рамках лаборатории. Разумеется, этот проект должен быть интересен зрителю, как нашему, так и новому, внимание которого мы хотим привлечь к нашему коллективу с помощью этого проекта.

Ну вот придумал продюсер такой гениальный проект и все, на этом его роль заканчивается?

Если бы! Так уж повелось, что в обязанности продюсера же и входит поиск всех необходимых ресурсов на

реализацию этого проекта. Он же и занимается поиском и привлечением средств. Это уже ремесло совершенно иного толка! Здесь тот еще талант нужен, чтобы находить средства для народного коллектива. Всем этим приходится заниматься продюсеру, из-за чего ему часто некогда думать о прекрасном. А продюсер должен все таки быть еще и художником или мечтателем. Это, пожалуй, одна из главных составляющих его ремесла! Тогда он в состоянии предложить что то во истину интересное. →

Необходимо уметь реально оценивать и учитывать возможности и невозможности коллектива. Необходимо все риски свести к минимуму. Вот если данный проект возможен с любой точки зрения, то это уже второй вопрос за счет чего его реализовывать, с деньгами или без денег.

→ А возможно ли создавать какие то действительно стоящие проекты, не располагая денежными средствами?

Возможно. Только кто оценит, стоящий это проект, или нет? Это ведь только история может показать. А продюсеру главное не заиграться в этом. Все таки эта фигура, при всей своей полетности и мечтательной сущности, должна быть, самой трезвомыслящей во всем коллективе. Необходимо уметь реально оценивать и учитывать возможности и невозможности коллектива. Необходимо все риски свести к минимуму. Вот если данный проект возможен с любой точки зрения, то это уже второй вопрос за счет чего его реализовывать, с деньгами или без денег. Смотря какие задачи ты перед собой ставишь, создавая проект.

Ты создавала уже такие проекты?

Я скажу так: случалось, что сбывались мои мечты. Я давно хотела, чтобы Ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной озвучил какой -нибудь фильм. Разумеется, не просто какой -нибудь, а, думалось мне, какой -нибудь очень красивый во всех смыслах, художественный фильм. Разумеется, коль скоро поползновения мои устремились на территорию кино, то почему бы мне ограничиваться только Мосфильмом? Я мысленно направилась прямоиком в Голливуд, на красную дорожку американской киноакадемии! (Смеется) Помечтала, повздыхала, да и принялась за реализацию! Естественно не

без трудностей. Балалайки с гармошками в Голливуде - это утопия, как ты понимаешь. Но я начала отправлять различные демо - записи, куда только было возможно. На тот момент, я даже не осознавала на правильном ли я пути, но одно было неоспоримо, - ансамбль "Россия" этого достоин и вполне способен удовлетворить запросы пускай даже и самого взыскательного композитора, пишущего для кино. Как только нами заинтересовались продюсеры, которые сотрудничали с голливудскими киностудиями, я стала буквально наводнять их нашей музыкой и, слава Богу, мне удалось, просто -напросто, обратить их в нашу веру. И вот, в какой то момент, мы вступили в переговоры с легендарным Александром Депла, на счету которого уже десятки превосходнейших саунд -треков, и который на тот момент писал для новой картины " Отель Гранд Будапешт", не менее легендарного Уэса Андерсона. Здесь у меня уже, как у продюсера стояла задача пройти в игольное ушко того пространства, куда путь для народников всегда был закрыт. Мне необходимо было с обеих сторон разрушить стереотипы. С одной стороны у музыкантов очень сильный оценочный фактор стал срабатывать, - стоящую там музыку написал Александр Депла, или не стоящую.. В Голливуде тоже представление о возможностях народных инструментов было не то, чтобы в нашу пользу. Но когда мы, наконец встретились, это была уже любовь с первого взгляда. Вот тогда начался проект! Все этим фильмом горели и Александр Депла и Уэс Андерсон и наши музыканты..

Даже получилось так, что записали русскую народную песню "Светит месяц" для фильма, - так она понравилась режиссеру. Нужно было видеть с какой любовью к своему делу подходили все участники процесса, чтобы действительно, с уверенностью сказать, что никакой случайности не было в том, что этот записанный нами саунд - трек был удостоен премии Оскар, получать которую Александр Депла выходил под наши балалайки!

Я знаю, что тебе удалось пройти и еще в одно игольное ушко: Оркестр народных инструментов никогда не выпускал дисков на лейбле Universal music. Ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной в этом смысле у них первенец. Я говорю о диске Ансамбля "Россия" и звезды мировой оперной сцены Ольги Пудовой "Здесь хорошо"...

Да. И на лейбле "Двадцатый век фокс" до нас, на сколько я знаю, не выпускался пока ни один оркестр народных инструментов.

Ты говоришь об официальном саунд-треке к фильму "Отель Гранд Будапешт", который теперь можно прослушивать на itunes, Google play и Яндекс музыке... Конечно, этот факт является, своего рода, чудом. А вот альбом "Здесь хорошо" (который, кстати, тоже можно прослушивать на тех же ресурсах), и его выход на Universal music является уже, в самом лучшем смысле этого слова, проектом, - плодом огромного целенаправленного процесса. Ведь этот диск создавался в несколько этапов...

Первым этапом был альбом с Ольгой Пудовой, который мы записали на студии "Звук". Этот альбом был не для продажи и замышлялся нами изначально, как такой, своего рода, презентационный диск, который презентовал ансамбль "Россия" в его новом качестве, уже без Людмилы Зыкиной. Работа началась уже в тот момент, когда я решила заполучить Ольгу Пудову для Ансамбля "Россия". →

→ Огромное спасибо Ларисе Абесаловне Гергиевой, которая смотрела на меня широко открытыми глазами и говорила - "Ну попробуй..." И у нас уже не оставалось выбора, кроме того, чтобы сделать хорошо.

Тот первый альбом назывался "Русская ностальгия" и включал в себя не только романсы С.В.Рахманинова, но и русские народные песни и другие романсы, которые исполняла Ольга. Получился довольно симпатичный сборник, - такой, своего рода, символ ушедшей навсегда, той самой, светлой России. За время этой работы произошло, пожалуй, самое главное, - ансамбль "Россия" влюбился в Ольгу Пудову, а Ольга Пудова влюбилась в ансамбль "Россия". Вот это и привело ко второму этапу. Тогда пришла в голову эта самая идея - собрать десять романсов С.В.Рахманинова и выпустить их одним альбомом. Название альбому подарил опус двадцать один номер семь "Здесь хорошо", вошедший в диск. Это стало, как бы, завершением первого этапа, - от ностальгии по ушедшему, к сегодняшнему, любимому и дорогому. Мы ведь живем в России и здесь, действительно, хорошо.

И все таки этот альбом вышел на Universal music...

Разумеется. У нас стояла задача выйти на мировой уровень. Для этого в первую очередь требовалось найти композитора, который сделал бы аранжировки, при этом не нарушив всей этой божественной красоты музыки Рахманинова. До этого, то все аранжировки мы делали сами, своими силами...

У меня тогда возникла идея обратиться к композитору Юрию Потеенко, известному композитору кино. Это тоже довольно серьезная работа продюсера, - убедить, заразить идеей человека, который, в общем -то, уже состоялся и, мягко говоря, не испытывает дефицита в новых предложениях. Я отдавала себе отчет в том, что в нашей стране академические композиторы с большой неохотой сотрудничают с оркестром русских народных инструментов. Такая уж у нас в России композиторская школа, - учат людей исключительно на западный манер. Выпускаясь из консерватории композитор знает все о симфоническом оркестре и его музыкальных инструментах и почти ничего не знает о возможностях русских народных инструментов.

Этим я и воспользовалась при встрече с Юрием. Я сразу стала рассказывать о том репертуаре, который мы играем, о нашей затее, сделать такой красивый Рахманиновский альбом с Ольгой Пудовой... Словом, глаза у него загорелись и он вымолвил: - "Надо попробовать..." Так мы начали работать.

А когда работа композитора с ансамблем и исполнителем началась, я продолжила свою; отправилась искать мировой лейбл. Таким образом я вышла на Дмитрия Коннова, генерального директора Universal music. И все сначала! Он тоже слушал меня довольно внимательно и все повторял: - "Интересно конечно... Но... Балалайки! А мы Universal... Все это, по моему, будет сложно..." А я ему: - "А по моему это будет красиво!"

На сколько я понимаю, ты записывала этот альбом на студии Мосфильма, и в тот момент ты еще не была уверена в том, что какой-то мировой лейбл это выпустит.

Так и было. Кроме мечты выпустить это на мировом лейбле, у меня на тот момент не было ничего. И это совершенно не обязательно

было знать всем участникам процесса. Необходимо было улыбаться, подбадривать, контролировать и стимулировать... А новый седой пучок на голове потом можно и краской закрасить!

Вот это да! Это же такой риск!

Когда ты понимаешь, что все участники процесса влюблены в это свое общее творение, что они верят в его безоблачное будущее, и ты веришь тоже, тогда это точно не может не понравиться. Я предложила этот проект Дмитрию Коннову и совершенно не оставила ему никакого права на то, чтобы ему это не понравилось. Ему оставалось только тоже что и нам, - влюбиться в этот альбом. Слава Богу, так и произошло. И вот в это самое мгновение я ему и заявила, что существует же еще авторские права...

(Смеемся)

... А он влюбился уже в проект, деваться ему было некуда. И вот, подключив все свое влияние, харизму, профессионализм и сильных юристов, он отправился на переговоры с наследниками Рахманинова.

Разумеется, они не могли не растаять. И вот Диск появился на свет. А работа продюсера, как раз, перешла всего - навсего в более нервное и стремительное русло. Проект необходимо презентовать, а это целая кампания!

Целая кампания по продвижению непопулярной музыки в условиях коммерческого проекта.

Именно! Презентацию мы все равно умудрились провести в Итар - Тасс и она получилась очень хорошей. Для этого тоже пришлось потрудиться. Концертные же площадки в Москве все расписаны заблаговременно и для коммерческих проектов их аренда стоит очень дорого. Пришлось отправить очень много писем в разные фонды, организации... Всякий раз заново разъяснять всем и каждому очевиднейшие вещи, →

→ - что, мол, Рахманинов - это гениальный композитор, а романсы, которые вошли в диск - это шедевры, и голос Ольги Пудовой такой один на весь мировой рынок... Здесь я в очередной раз не могу не сказать спасибо Дмитрию Пристанскову за поддержку.

Благодаря ему ОАО ГМК "Норильский Никель" выделило нам средства и мы смогли провести прекрасный концерт в Светлановском зале Московского дома музыки, ведущим которого был артист театра и кино Вячеслав Корниченко.

Скажи, а во имя чего делается тот или иной проект? Только во имя продвижения коллектива?

Нет. Если ты ставишь себе задачу только продвижения, то этот проект не получится. Или заработок -

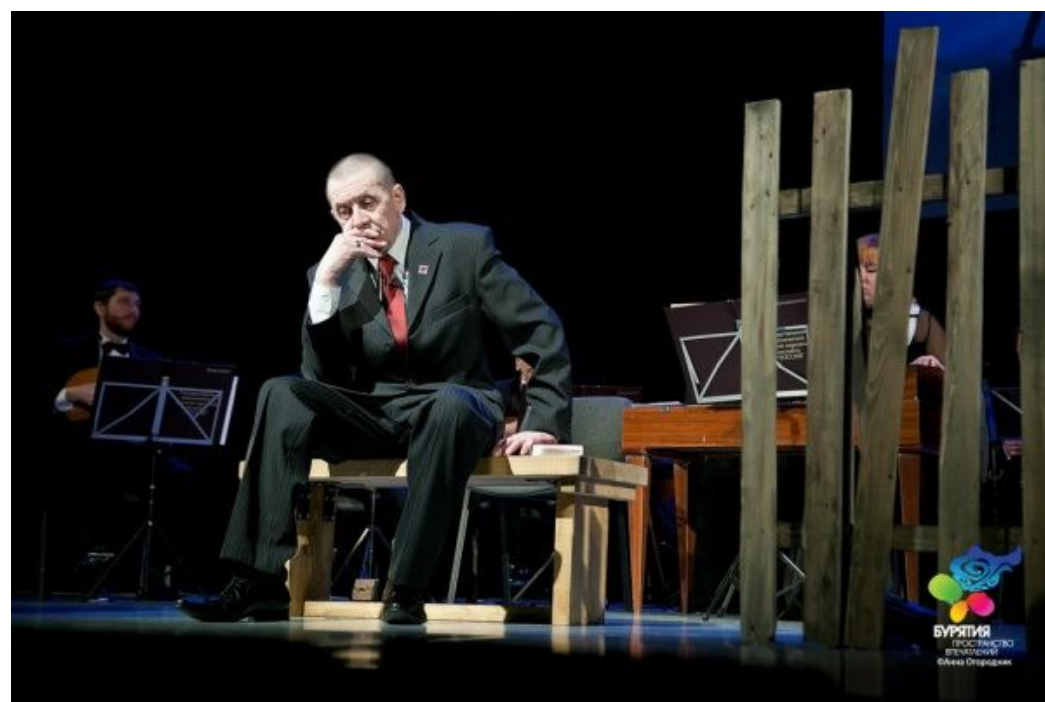
тоже. Любой человек, а прежде всего человек занимающийся искусством, является творцом. Он находится в сотворчестве с Господом Богом. Это и является первопричиной всех прекрасных явлений в искусстве, да и не только! →

→ Если у тебя есть задача изменить мир к лучшему, например, то это уже совершенно другое дело. Это более здоровая позиция для творческого человека. Так вот для того, чтобы менять мир к лучшему, у продюсера в коллективе есть определенная миссия – постоянно изобретать новую формулу счастья.

Создавая проект за проектом, ты, как минимум, не позволяешь коллективу засиживаться на одном и том же месте, а как максимум – проводишь людей к высшей цели.

А что делать продюсеру, который, допустим, верил в проект, влюбил в него всех его исполнителей, а этот проект вдруг не получился?

Вот, во – первых: Если продюсер верит в свой проект и ему удалось этим проектом всех заразить, как ты говоришь, влюбить, то это мало вероятно, что этот проект не получится. А во – вторых: Все равно, так или иначе, это проект уже будет работать во благо коллектива, развивать его. Этот проект в любом случае коллективу будет →

Если у тебя есть задача изменить мир к лучшему, например, то это уже совершенно другое дело. Это более здоровая позиция для творческого человека.

→ полезен, как хороший новый опыт, как процесс, в котором все участники коллектива обретут для себя что то новое, сделают какие то открытия, и, вероятно, этот неполучившийся проект станет некой первой ступенькой к получившемуся.

В твоём послужном списке такие проекты были?

Вот, например, в ансамбле "Россия" был такой проект. Задумали мы сделать спектакль по рассказу Василия Шукшина "Думы", да так, чтобы не просто актер читал текст, а ансамбль исполнял музыку время от времени, а чтобы и музыканты тоже были задействованы, как персонажи. На главную роль пригласили Народного артиста России Валерия Золотухина. Пока работали над материалом все было великолепно, всем этот проект нравился. Валерий Сергеевич с удовольствием работал над текстом, относился к нему с особым трепетом, – они с Шукшиным земляки, алтайцы. Наревелись мы с ним над рассказом, насмеялись вдоволь... Дима Дмитриенко наш художественный руководитель очень серьезно отнесся к музыкальному материалу, чутко, тонко подобрал произведения... Музыканты, которые в принципе не понимали, как вообще возможно на сцене взаимодействовать с актером, тоже с радостью экспериментировали со своим новым амплуа. Словом, все шло, как по маслу. И вот – премьера. Первый наш спектакль в Астрахани. Я смотрю из зала, ноги трясутся, дышать забываю иногда... И вижу – не то. Не живое все. Не получилось. Жизни не происходит на сцене. Все, чего мы так старательно избегали, вышло на поверхность – актер

читает, ансамбль играет музыку время от времени и все. Не то, чтобы провал! Нет! Все таки Валерий Золотухин, высоко профессиональный ансамбль, дирижер – мастер своего дела... Да и текст – шедевр. Но прямо скажем, это был не тот спектакль, который теперь вошел в фонд культурного наследия России

И надо отдать должное всем участникам этого проекта, что не оставили, не разочаровались, а продолжили развивать и вырастили из того первого блинного кома настоящий вкусный пирог.

Ансамбль "Россия" в 2012 году принял участие в культурной программе олимпиады в Лондоне. Что это был за проект? Какие цели он преследовал?

После смерти Людмилы Георгиевны Зыкиной, ансамбль пребывал в некоем странном состоянии оцепенения. Его стали потихоньку забывать. И вот, к руководству тогда приступил Дмитрий Дмитриенко, который собрал вокруг себя мощную команду и все мы принялись за дело. Главной задачей на тот момент было вывести ансамбль из этого состояния и утвердить его место в культурной жизни страны и мира, как самостоятельного профессионального коллектива. Дима Дмитриенко уже на тот момент сам создал ряд прекрасных проектов, которые преследовали те же задачи. Он практически воскресил коллектив. Он тогда уже создал фестиваль Людмилы Зыкиной, который проходил в Театре Эстрады. А мне, когда я приступила к обязанностям продюсера, тоже нужно было как то встряхнуть коллектив, завоевать себе в нем уважение и показать, на что мы все вместе способны. Вот я и стала искать

подходящий для таких задач проект. Я стала пристально следить за тем, чтобы не упустить из виду какую то яркую, по – настоящему красивую возможность. И тут, весьма кстати, в 2012 году, проводилась олимпиада в Лондоне. Я пошла в офис культурного комитета олимпиады, который находился в Москве, отнесла туда нашу красивую презентацию спектакля "Думы" и это стало для них доказательством того, что мы не развалились, не опустили руки и способны, вполне достойно представить лицо России в рамках этой программы.

Интересно, почему, для того, чтобы утвердиться в музыкальном коллективе, ты предложила им сначала театральный проект?

Не стану скрывать, что я училась у Геннадия Дадамяна и на нашем курсе преподавал Олег Семенович Лоевский, известный театральный критик, который просто влюбил меня в театр. Когда Олег Семенович говорит о театре, то невозможно не полюбить театр. И вот, когда я пришла в ансамбль, я сразу смекнула, что это со всех сторон будет полезным проектом. С одной стороны музыканты окупятся во что то новое, получат новые впечатления от работы, а с другой, у ансамбля появится новая аудитория.

Я знаю, что на этом движение ансамбля в сторону театральных проектов не остановилось и сейчас коллектив с удовольствием принимает участие в различных театрализованных мероприятиях. Ансамбль даже принимал участие в одном из самых громких мировых театральных фестивалей, – Avignon le OFF во Франции...

Это был спектакль "Сорочинская ярмарка" по мотивам повести Н.В.Гоголя. Это уже не просто театральный проект, а первый драматический спектакль в репертуаре ансамбля. В этом спектакле принимают участие профессиональные актеры театра и кино и музыканты ансамбля, которые играют роли. К этому проекту мы шли довольно долго. Когда то в Москве был такой замечательный театр, о котором сейчас говорить, пожалуй, не уместно, но тем не менее... В этом театре работал актером Вячеслав Корниченко и мне безумно нравилось как он играет. Я уже тогда все думала, что бы такого сделать с ансамблем и этим замечательным актером... И вот однажды Вячеслав пригласил меня на свой режиссерский дебют. Он тогда поставил превосходный спектакль по рассказу М.А.Булгакова "Морфий". Я даже сразу и не поняла, что он режиссер. Купила огромный букет цветов, пришла, смотрю и жду, когда же мой артист выйдет на сцену. И тут он появляется, а я понимаю, что это уже поклон, спектакль закончился и он выходит, как режиссер!

Настолько это был завораживающий необычный спектакль и я так погрузилась в него, что не успела заметить как пролетело время. Я тогда поняла, что это талантливый человек и его просто необходимо влюбить в ансамбль, чтобы и он был в нашей команде. И так мы начали работать уже вместе. Я уже не одна на весь коллектив мечтала попасть на Авиньонский театральный фестиваль, и мы начали работать над воплощением этой мечты. Позвонили Олегу Семеновичу Лоевскому, спросили, что же такого →

The state academic
Russian national ensemble
Россия
of a name Ludmila Zykina

tous les jours à 21h50 au Théâtre des 3 Soleils

du 16 au 28 juillet

La foire de Sorotchinetz

d'après Nikolai Gogol

Fête du village aux bonnes intentions

Regisseur: Viatcheslav Kornichenko

Spectacle musicale avec: Viatcheslav Kornichenko, Dmitri Leshuk, Elena Klimova,
Louciné Mkhitarian, Dmitri Dmitrienko, Nadejda Dmitrienko, Tatiana Sakhan,
Alexandre Ouskov, Maria Beliaeva,
Viktor Maliarov, Oleg Piskounov

3 soleils

Adresse: 4, rue Buffon 84000 AVIGNON
N° pour les réservations 04 90 82 25 57

snes
SPECTACLE-SNES

→ интересного можно было бы показать с балалайками французской публике этого фестиваля и он посоветовал нам перечитать Н.В.Гоголя.

Мы выбрали "Сорочинскую ярмарку", Вячеслав сделал инсценировку и приступил к постановке спектакля, а я принялась за продвижение этого спектакля на фестиваль. Но на тот момент мне только и оставалось, что впрыгнуть в последний вагон. Все нормальные люди готовятся к Авиньонскому театральному фестивалю с лета. То есть уже в июле – августе прошедшего сезона отправляют свои заявки на следующий сезон. А мы приступили к спектаклю только в январе. Потом до самого февраля убеждали продюсеров фестиваля Avignon Le OFF рассмотреть нашу заявку, постоянно слыша в трубке "L'absurde", "Crazy" "No, no, no, no, no..."

Я понимала, что их надо чем то зацепить. И вот Слава обратился к своему другу, фото-художнику Елене Мартынюк, которая сделала не то, чтобы красивую афишу, а шедевр! По большому счету, только благодаря этой афише мы наконец услышали в трубке "Superbe" и поняли, что надо поднажать и в срок поставить спектакль. Это ведь был уже май, а в июле ехать! Слава Богу, к этому

моменту все уже горели этим спектаклем на столько, что расшибали лбы друг о друга, – так летели на репетицию. Был эпизод даже, когда все напрочь рассорились, а потом поняли, что не возможно бросить проект и друг друга; что мы уже не ансамбль, а настоящая семья.

Мы, конечно, произвели там фурор. Зрители просто, что называется, на люстрах висели. Довольно серьезные лестные отзывы мы получили от влиятельных европейских деятелей культуры. Ну об этом уже много написано на сайте Министерства культуры, да и на нашем тоже...

Что такое успешный проект?

С точки зрения бизнеса?

Ну допустим...

С точки зрения бизнеса успешным проектом будет тот, который продается много и дорого. Когда мы выпустили альбом "Здесь хорошо" на iTunes то первые две недели мы по рейтингам отставали только от Чечилии Бартоли. Для академического русского народного ансамбля этот проект, с точки зрения рынка, более чем успешен. С одной стороны – продается, а с другой – дает ансамблю мировое признание. →

Мы сидим в одном кабинете с режиссером и на двери в наш кабинет висит табличка "Мечтательная". Вот это и есть первый принцип. Продюсер должен мечтать.

→ Но, разумеется, этот проект успешен не только с точки зрения бизнеса. В культурном аспекте, одним этим проектом, ансамбль сделал множество открытий и прорывов. Здесь уже, когда с усмешкой станут тебе говорить, что балалайки и классическая музыка вещи несовместимые, то ты можешь включить этот альбом. Если после этого усмешка с лица твоего собеседника не сойдет, просто прекращай с ним диалог, – этот человек имеет мало отношения к культуре. Знаешь, когда едешь в такси, скажем, по Петербургу, и таксист вдруг включает этот альбом. Он его просто так включил, о тебе он ничего не знает и не догадывается, просто ему альбом нравится. И ты сидишь на заднем сиденье, едва сдерживая блаженную улыбку до самых ушей, и просто смотришь на проплывающие мимо фасады, мосты и каналы... Вот это уже с любой точки зрения и означает – успешный проект.

А давай прямо сейчас сформируем пять принципов работы продюсера в Национальном академическом музыкальном коллективе.

Ого... Ну давай попробуем...

1 – Мы сидим в одном кабинете с режиссером и на двери в наш кабинет висит табличка "Мечтательная". Вот это и есть первый принцип. Продюсер должен мечтать. Без этого ему никак. Желательно, конечно, мечтать вместе с единомышленниками. Вот так прямо нарисовать себе невероятное количество воздушных замков и постепенно их воплощать.

2 – Ни кем не пренебрегать. Необходимо стараться в любом человеке разглядеть полезный потенциал и помочь ему этот потенциал проявить, если он этого, разумеется, хочет.

3 – Быть благодарным. Богу быть благодарным в первую очередь! Ну и всем, кто с тобой в одной упряжке, тоже. Ничего нет ведь такого сложного, чтобы после каждой репетиции или встречи просто сказать всем спасибо.

4 – Никогда не отчаиваться.

5 – Помнить: Идея – ничто, если не заставить ее работать.

Спектакль "Думы" вошел в фонд культурного наследия России

Моно - спектакль Валерия Золотухина и Ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, под руководством Дмитрия Дмитриенко, "ДУМЫ" по рассказу Василия Шукшина получил статус культурного наследия России и в июле 2016 года опубликован на портале [Культура РФ!](#)

Главный герой рассказа — старый крестьянин, председатель колхоза Матвей Рязанцев. В воспоминаниях Матвея проходит вся его жизнь, неотделимая от жизни общества. Вступил в колхоз. Началась война — пошел воевать. Перенес тяжелое ранение. Вернувшись после госпиталя домой, был избран председателем колхоза. Это история о простом деревенском человеке, обладающем богатейшим внутренним миром. Будучи земляком Шукшина и автором большого количества рассказов о своей малой родине, Валерий Золотухин, как никто другой, способен максимально точно передать всю палитру красок, эмоций, чувств, переживаний и глубокого философского смысла, вложенных автором в произведение.

