РОДОМ ИЗ ПЕНЗЫ

Автор: Administrator
07.07.2011 12:31

Пенза и Пензенский край – это блистательные художественные традиции, традиции сценического искусства, традиционно сильная музыкальная школа. В каждом из направлений современного искусства, причем, и далеко за рубежами Отечества вы найдете немало имен коренных пензяков, не потерявших своих корней и отдающих должное своей «малой родине».

Наиболее громко на европейской, отечественной и мировой культурной сцене представлено творчество выдающихся пензенцев – знаменитых как в недавнем прошлом, так и современников, деятелей музыкальной культуры.Россия середины – двух последних десятилетий 20 столетия прославлена творениями композиторов Н. Г. Минха, создателя балета «Бэла» по мотивам произведения М. Ю. Лермонтова, ученика А. Касторского, Г.Г Крейтнера, создателя академической русской школы игры на аккордеоне П. П. Лондонова, знаменитым дирижером Большого театра Б.Э Хайкиным.

В консерваториях Казани, Минска и Москвы в разные годы преподавали известнейшие профессора, наследники музыкальных традиций Пензы, Е. Макаров, Н. Черняев, А. Кокушкин.С Пензой и Пензенской музыкальной школой по сей день неразрывно связаны имена А. И. Ямпольского и его ученика Э. Д. Грача, народного артиста СССР, великого отечественного скрипача, руководителя камерного оркестра «Московия», основателей отечественной виолончельной и скрипичной школы.

В наши дни в Европе и за океаном с неизменным успехом, с аншлагами выступает выдающийся органист Игорь Шестаев, воспитанный лучшими пензенскими педагогами, а затем прошедший курс обучения в аспирантуре Берлинской консерватории, один из немногих, кого сегодня считают эталоном исполнения органной музыки в мире.

Если представить себе большой гала-концерт всех знаменитых, выдающихся пензенцев на одной большой сцене, то это было бы поистине уникальное действо. Неподражаем бас народного артиста России, солиста Московского Государственного академического камерного театра имени Б. Покровского Алексея Молчанова, потрясшего своим выступлением «Карнеги-Холл» в США, обладателя высшей награды Франции в области исполнительского мастерства «Золотой диапазон».Заслуженным авторитетом среди выдающихся пианистов современности пользуется выпускница аспирантуры

консерватории Санкт-Петербурга, коренная пензячка Татьяна Пичкаева.

Композитор московского Продюсерского центра Стаса Намина Екатерина Кичкидова, концертмейстер РАМ имени Гнесиных Елена Афанасьева, звукорежиссёр всероссийского телецентра в Останкино Екатерина Смирнова – родом из Пензы.За рубежами Отечества пензенцы добились самого высокого призвания, прославили российское искусство, в основе которого для них лежит, прежде всего, пензенская музыкальная школа.

Игорь Герш, солист Чикагского симфонического оркестра, с которым в свое время выступал Сергей Рахманинов, один из плеяды великих альтистов столетия, наряду с Юрием Башметом, создал мировую школу звучания альта как солирующего инструмента.В США огромным авторитетом пользуется пианистка Екатерина Черная, посетившая Пензу с единственной целью – выступить в знаменитом «Зеленом зале» Пензенской картинной галереи.

В Испании успешно действует прославленная русская музыкальная школа «Глинка», основанная в Гранаде Татьяной и Василием Ромадиными, подлинными просветителями и подвижниками российской ансамблевой культуры. От Ближнего Востока до Южной Америки, от Австралии до Франции – такова география распространения подлинного искусства, которому служат пензенцы, унаследовавшие традиции высокой культуры предшественников и учителей.Грандиозному миру классической, академической музыки хорошо известны Полина Штейнвиль (Израиль), Наталья Давкова (Эквадор), Эвелина Борбей (Франция), Надежда Ерзикова (Нидерланды), Марта Коршунова (Австралия), Ирина Рац (США).

Представьте себе весь этот грандиозный ансамбль исполнителей и композиторов, вообразите его звучание, и вам откроется величие, высокая духовность и основательность пензенского вклада в развитие музыкальной отечественной и мировой классики.

Мир джазовой музыкальной культуры также обогащен пензенской школой высокой музыки, и был бы не полон без имен выдающихся пензенских исполнителей.В Европе и в США известны композиции и имена контрабасиста Андрея Тихонова, пианиста Владимира Иванова, Андрея Юматова, гитариста Михаила Лисова, барабанщика Владимира Володина, а также целой джазовой группы «Модус – Сиреневый оркестр».

Именно пензенская традиция следования лучшим музыкальным образцам повлияла на вкус и творческую судьбу Антона Макарского, коренного пензяка, выпускника Щукинского высшего театрального училища. Макарский на сегодня является одним из самых востребованных молодых российских актеров и одним из самых ярких эстрадных исполнителей. В его багаже около тридцати художественных фильмов и сериалов, его голос, после мюзикла «Собор Парижской Богоматери», полюбился всей России. Он – исполнитель ролей в самых успешных за последнее время проектах: «Пером и шпагой», «СМЕРШ», продолжении саги о д'Артаньяне и его друзьях (Анри, сын Арамиса), «Любовные авантюры» по новеллам Ги де Мопассана, наконец, «Бедная Настя».

В последнем американо-российском проекте он сыграл роль князя Андрея Долгорукого – понимая, что род Долгоруких связан с Пензой со времен правления в ней вице-губернатора И. М. Долгорукого, основателя пензенской театральной и музыкальной культурной традиции, выдающегося русского поэта и музыканта, ценимого Пушкиным.

Макарского отличает высокий интеллект, основательная творческая и исполнительская культура, глубокое понимание истоков и традиции российской школы сценического и вокального искусства, чему он во многом обязан именно Пензе.Как хороший, талантливый актер в последнее время зарекомендовал себя и знаменитый «князь Серебряный» – уникальный и неподражаемый Сергей Пенкин, снявшийся в нашумевшем фильме «Публикация» и телесериале «Путейцы».

Дарование занесенного в «Книгу рекордов Гиннеса» Сергея Пенкина не ограничивается диапазоном его мощного голоса. Пенкин – из числа тех редчайших исполнителей, которым подвластен любой жанр: романс, классическая баллада, оперная ария, джазовые стандарты. Певцы уровня Сергея Пенкина появляются в мире музыки чрезвычайно редко, и сегодня значение творчества этого исполнителя вполне заслуженно сравнивают с карьерами Эллы Фицджеральд и Марио Ланца. Его искусству рукоплескали многие столицы Европы, от Парижа до Берлина, а запись «Я буду с тобой» дуэтом с выдающейся Сарой Брайтмэн вошла в анналы мировой джазовой классики.В отечественном и мировом киноискусстве широко известны имена крупнейших мастеров отечественной кинокамеры – Игоря Кожевникова и Алексея Молчанова, искусство которых давно присутствует в интеллектуальном европейском кинематографе.

Игорь Кожевников сегодня считается признанным классиком создания рекламных игровых роликов, получившим призы в финалах фестивалей в Каннах (Франция), Милане (Италия), Лондоне и Монтре (Швейцария). Его приглашают снимать такие страны как Израиль, Бразилия, Чехия, Кипр, Франция, Германия. В его творческом багаже известные отечественные фильмы – «Игра слов: переводчица олигарха», «Если невеста ведьма», «Там, где живет любовь», «Шатун». Недавно Игорь Кожевников выступил и как режиссер, сняв картину «Посылка с Марса», с Марией Мироновой в главной роли.

Алексей Молчанов, закончивший ВГИК, первое свое образование получил в Пензенском художественном училище, одном из старейших и лучших в России. Наиболее известные фильмы, снятые его камерой, это «Возвращение 30-го», «Служба доверия», «Цыганочка с выходом» и многие другие.

Елена Гликман, режиссер и продюсер отечественного кино, коренная пензячка, выпускница сценарного факультета ВГИКа, сегодня является одним из реформаторов отечественного кинематографа, возвращая российскому киноискусству его глубину и проникновенность. Фильм «Питер ФМ», снятый Еленой Гликман, имел всероссийский успех и стал одним из символом обновленной России.

Олег Тактаров, имеющий глубочайшие пензенские корни, по праву занимает ведущее место в мировом кинематографе.Чемпион страны по джиу-джитсу и самбо, Олег Тактаров в одиночку, опираясь только на силу воли, характер и талант, стал «звездой» всемирно известных боев без правил, завоевав в ожесточенном поединке титул абсолютного чемпиона мира. Американская пресса дала ему прозвище «Русский медведь» – именно под этим именем Тактаров до сих пор известен всему Новому Свету.

Обладая недюжинным актерским дарованием, Олег Тактаров вскоре покорил и Голливуд. Он снялся в самых знаменитых кинолентах этой «фабрики грёз» вместе с великими американскими актерами. «15 минут славы», «Тайна Чингиз-хана», «Мальтийский крест», «Красный змей», «Право на убийство» – эти и еще дюжина фильмов, ставших классикой голливудского кинематографа, прославили имя Олега Тактарова на весь мир.

В последнее время практически ни один отечественный фильм, снятый в жанрах приключенческого кино, детектива, исторической драмы не обходится без участия

Олега Тактарова. Театральная палитра пензенской школы широко представлена в отечественном искусстве сцены. Начало традиции – 18 век, театры Горсткина, Горихвостова, Рукавишникова (всего в Пензе их было семь, не считая домашних театров пензенских дворян), знаменитые спектакли вице-губернатора И.М. Долгорукого и прославленные концерты губернатора Пачулидзева.

Возведение Народного дома имени Александра Второго, ставшего затем театром драмы им. А. Лунчарского, знаменовало собой расцвет театральной культуры в крае, самым выдающимся наследником и продолжателем которой, реформатором явился Всеволод Мейерхольд, великий русский актёр и режиссер, народный артист Республики.Он был сыном известного пензенского заводчика из обрусевших немцев Эмиля Майергольда, создателя лучшей в России водки – знаменитой «Углёвки», талантливо описанной в романе другого великого человека – Владимира Гиляровского, выдающегося русского журналиста, в прошлом – актера пензенских театров.Мейерхольд, сознательно перейдя из лютеранства в православие, обнаружил в русском национальном искусстве праздничную, яркую театральность, разработал концепцию театральной условности, фактически, став «отцом» русского сценического символизма.

Его «Маскарад» по произведению Лермонтова был манифестом нового, революционного театра. Мейерхольд вошел в историю мировой культуры как ученик Станиславского и А. П. Чехова, с которым состоял в переписке до его кончины.Будучи гениальным актером, Мейерхольд до сей поры считается непревзойденным исполнителем роли Треплева в чеховской «Чайке» – спектакле легендарном. А роль Тузенбаха в своих «Трех сестрах» Чехов специально написал для Всеволода Мейерхольда.

Сегодня Пенза является городом, где по-прежнему живы традиции и идеи Мейерхольда, здесь находится дом-музей его имени, действует театр, сохранивший поэтику Мейерхольда, его взгляд на сущность театрального действа, согласное с пушкинской мыслью о том, что всякое искусство есть «нас возвышающий обман» …В разные годы на сцене одного из старейших драматических театров России, Пензенского театра драмы имени Луначарского, блистали выдающиеся русские актеры прошлого и позапрошлого века, а также века текущего.

Сегодня актеры, прошедшие пензенские подмостки, увенчаны высокими званиями, их знает вся страна.С Пензой связана судьба выдающегося актера, писателя, поэта Леонида Филатова, служившего в Театре на Таганке, где и сегодня служит Мария Матвеева, актриса этого прославленного, революционного театра: она родом из Пензы.Абсолютная величина, художник эпического дарования – коренной пензяк,

народный артист России, актер одного из самых авторитетных театров мира – Александринского, Виктор Смирнов.

На сцене Пензенского, родного для себя театра, Смирнов сыграл свыше 40 ролей, прославившись в пьесах Теннеси Уильямса, Оскара Уайльда, Вампилова, Островского… Его Григорий Мелехов («Тихий Дон») до сих пор памятен пензенским любителям сцены, равно как и недавняя его роль в кино князя Долгорукого в фильме «Царевич Алексей». Эта роль Смирнова отсылает нас к роду князей Долгоруких, чьи вотчины были в Пензе. И напоминает о судьбе одного из памятных нам царевичей по имени Алексей – последнего из династии Романовых, для которого под Пензой граф Воейков, открывший для России минеральную воду Кувака, выстроил загородное летнее имение, поскольку был крестником царевича Алексея и последним комендантом Зимнего дворца.

На сцене Александринки Виктор Смирнов – создатель великих образов в мировой и русской классике, а в кино за ним – около сотни знаковых, выдающихся фильмов, в том числе, «Борис Годунов», «В серебряной глуши», «Зеркало для героя» и многих, многих других, а также телевизионная криминальная драма «Улицы разбитых фонарей». Пенза сыграла решающую роль в становлении таланта народного артиста России, выдающегося актера Театра комедии имени Акимова, Михаила Светина, последнего из великих комических актеров современности.

Пензе обязан началом своей театральной карьеры Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ, создавший целую серию блистательных образов на экране, начиная с культовой ленты «Мы из джаза», где впервые сыграл вместе с гениальным Евгением Евстигнеевым.В московском «Театре на Юго-Западе» работает, и снимается в кино, заслуженный артист России Евгений Бакалов, первая роль которого в кино («Четвертый») сразу запомнилась советскому зрителю. На сцене пензенского театра Евгений Бакалов создал немало ярких характеров, на Бакалова, как говорили прежде, «ходил» пензенский зритель.

В «Театре на Юго-Западе» работает и Михаил Марченко, преподающий актерское мастерство.Фильмы с участием выдающихся актеров, которых пензенцы по праву считают «своими», часто идут на экранах отечественного телевидения. А в телевизионном мире уроженцы Пензы и Пензенского края представлены целой творческой диаспорой, во многом определяя направление глобальных информационных потоков.

Людмила Усова (Чехия), автор и сценарист выдающихся документальных лент, отмеченных призами на многочисленных европейских фестивалях, подвижник высокого музыкального искусства, создатель биографических фильмов, главным образом, о людях, связанных с пензенской культурной традицией, является академиком Евразийской академии телевидения.Ее фильм о роде князей Голициных, об их пензенском поместье и дружбе с Бетховеном, ее лента о создателе русской хоровой школы Архангельском, имя которого носит Пензенский музыкальный колледж, обратили на себя внимание культурной общественности страны, заставили говорить о воссоздании утраченной отечественной культуры.

Академиком Российской академии телевидения является и Мария Ситтель, известная телеведущая, журналист, награжденная высокими правительственными наградами, за плечами у которой участие в самых знаковых отечественных телевизионных проектах. Ситтель входит в президентский журналистский корпус, владеет двумя языками, и, безусловно, является самым узнаваемым лицом российского телевидения как внутри страны, так и за рубежом. Именно Ситтель сыграла важнейшую роль в успехе проекта «Танцы со звездами», после которого в России и Пензе начался настоящий бум увлечения спортивными танцами.

Евгений Рожков, коллега Марии Ситтель, специальный корреспондент канал РТР, сегодня является самым профессиональным и востребованным корреспондентом российского телевидения, которому поручаются самые ответственные репортажи, имеющие государственное значение.Елена Селиванова, автор и режиссер проектов Российского телевидения, связанных с работой Совета Федерации Федерального Собрания РФ, также начинала свой путь на пензенской земле.

Пензенская школа изобразительного искусства представлена россыпью имен, в числе которых и Герман Мазурин, заслуженный художник России, автор иллюстраций к произведениям Куприна, и Владимир Лузгин, проживающий в США, организатор знаменитых «Пензенских пленэров». В этом творческом деле приняли участие художники из Великобритании и США, в том числе, один из потомков Льва Толстого.Наконец, за границами Пензы и губернии, в обеих столицах прославились журналист Анатолий Беляков, арт-директор агентства «Смит Хартман» Сергей Кистенев, главный редактор еженедельника МЧС «Спасатель» Сергей Умнов, дизайнер Олег Пудов, музыкант Дмитрий Паскевич, автор музыки к фильму «Особенности национальной бани», и, наконец, летчик-космонавт – Александр Самокутяев…