

ДОМ КАНТЕЛЕ

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле»

Национальному ансамблю песни и танца Карелии «КАНТЕЛЕ» – 75 лет!

Елена БОГДАНОВА — министр культуры Республики Карелия

ПОДГОТОВКА К 100-ЛЕТИЮ

75 лет в жизни ансамбля – большой юбилей! И они, безусловно, непростые, как любая работа, приносящая ощутимый результат. Ничто не рождается само по себе, без труда, без души, без долгих лет накопления бесценного опыта, без самоотверженного служения искусству. Рожденный в период культурной революции ансамбль и в мирное, и в военное время давал концерты, создавал новые программы, расширяя спектр своей творческой деятельности.

В начале прошлого века поэт и музыкант, фольклорист и исследователь, композитор и основатель ансамбля «Кантеле» Виктор Пантелеймонович Гудков выезжал в самые отдаленные уголки Карелии для сбора поэтического и музыкального фольклора. «Кантеле» начинался с малышей 10–12 лет, которых Виктор Гудков учил мастерству игры на старинном инструменте, и сегодня в стенах Дома Кантеле не стихают детские голоса. Виктор Пантелеймонович хотел создать универсальный коллектив, артисты которого могли бы исполнять и танцы, и песни, и инструментальные пьесы, и сегодня в Карелии есть такой коллектив. Легендарный основатель ансамбля был увлечен идеей совершенствования кантеле, он мечтал превратить простенький короб в профессиональный инструмент, – спустя 75 лет все именно так и произошло, как он задумал.

Все идеи основателя знаменитого ансамбля «Кантеле» воплощены в жизнь. Но есть и то, о чем Виктор Гудков, вероятно, и не мечтал. К юбилею ансамбль получил заслуженный подарок от Правительства Республики Карелия – Дом Кантеле. Дом, в котором удобно заниматься творчеством, учить детей, жить одной дружной семьей, создавая искусство.

Каждый из руководителей и участников ансамбля вложил в него часть своей души, поэтому столь богата история коллектива, которому есть что сказать будущим поколениям. Поздравляю вас, дорогие друзья, с большим юбилеем! Желаю, чтобы воплотились в жизнь все ваши идеи, а через 25 лет о ваших достижениях вспоминали так же, как мы сегодня вспоминаем заслуги основателей и продолжателей дела знаменитого ансамбля «Кантеле»!

Лилия СТЕПАНОВА – заслуженный работник культуры России и Карелии, директор Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле»

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ ПЛЮС ДЕСЯТЬ

Как охарактеризовать эти 75 лет жизни «Кантеле»? Семьдесят пять каких лет? Долгих? Трудных? Счастливых? У основателя ансамбля В. П. Гудкова уже не спросишь, каким было начало. Давно нет его с нами. Некоторые продолжатели скорее всего сказали бы, что – трудных: ведь были именно трудные годы... С 1 марта 2001 года и мне было нелегко... Но я возьму на себя смелость сказать так: это были семьдесят пять полезных лет! Во всяком случае, все те, кто работал и работает в «Кантеле», стремились к этому. Пожалуй, это главное для «Кантеле» сегодня – быть полезными Республике Карелия, России!

Мое почтение – эпохальной истории ансамбля, поклон моим коллегам-предшественникам за их неоценимый вклад в становление и развитие уникального в России профессионального национального художественного коллектива Карелии!

Так случилось, что в истории ансамбля «Кантеле» – я первая женщина-директор. Общеизвестно: что-то женщину оценили хотя бы пополю, она должна делать в два раза больше и лучше мужчин. К счастью, мне это было нетрудно. Хотя еще в марте 2001 года я и предположить не могла, с чем мне придется столкнуться в так называемой «новой эпохе», как развивать культуру в Новой России! Принципиально важной стала программа реформирования ансамбля «Кантеле». Надо было не только сохранить лучшие худо-

жественные традиции коллектива, но и обогатить палитру сценического звучания коллектива. Параллельно стояли задачи создания материально-технической базы и современной системы администрирования, позволяющей утвердиться в новых экономических, рыночных условиях и в обновленном социуме.

В минувшем десятилетии родилось 17 новых программ, в том числе 6 этнообразовательных для детей, возникли новые сценические формы, были претворены в жизнь смелые идеи. Надо было не только продекларировать о новом – нужны были доказательства стабильности работы, правильности и стратегической долговременности найденных решений.

Мало было оформить на бумаге проектную идею «Дом Кантеле», которая на протяжении многих лет витала в головах «мечтателей», необходимо было воплотить это в жизнь. Получилось! Получилось, потому что есть уверенность в будущем ансамбля – как в уникальном центре сохранения и развития традиционной культуры народов Карелии. И есть уверенность в том, что мы нужны Карелии.

В мае 2011 года ансамбль отметил 10-летие со дня основания Молодежной студии. Трудно представить жизнь Дома Кантеле без детского смеха, смелых, первых успехов студийцев. Нас знают и любят более 500 юных петрозаводчан, их родителей.

Приближается десятилетие «Мастерской народного костюма», кото-

рая начинала работать с одной бытовой швейной машиной, а сегодня ее оборудованию и условиям могут позавидовать многие швейные ателье. В марте 2012 года мы представим новую программу, главными героями которой станут народные костюмы и их авторы, молодые дизайнеры и технологи Петрозаводска, создающие модели на основе народной традиции.

Сегодня наша студия звукозаписи является лучшей студией в Карелии. Она укомплектована звукозаписывающим комплексом DIGI DESIGN PRO TOOLS HD и микрофонами NEUMAN U87, RODE K2, располагает возможностью одновременной 16-канальной записи и аналогового сведения, может записывать не только оркестр «Кантеле», но и джазовые коллективы, рок-группы, вокалистов. Полностью обновился парк музыкальных инструментов ансамбля, технически мы оснащены новейшим сценическим звуковым оборудованием, о чем десять лет назад боялись даже мечтать.

Небольшой камерный концертный зал, но просторные репетиционные классы для артистов, душе-

вые, прачечная, кухня, тренажерный зал и многое другое позволяет думать только о творчестве. Десять лет назад был один старенький компьютер, использовавшийся как печатная машина, а теперь – локальная компьютерная сеть из 25 компьютеров, собственный сервер, два сайта. Интернет – норма общения с миром.

С особым трепетом относимся к формированию нематериального наследия ансамбля «Кантеле», в фондах более 2000 единиц хранения, изданы книги, брошюры, выпущены 2 газеты. Неподдельный интерес вызывает у наших гостей историческая экспозиция Дома Кантеле. А нашей «Мастерской инструмента кантеле» может гордиться Карелия. Здесь живет колдовская сила карельской музыкальной традиции, именно здесь рождаются архаичные карельские инструменты – корневая основа музыкальной культуры.

Несомненно высокая оценка творчества ансамбля – это и почетные звания и награды артистов, право представлять республику на 90-летию Карелии в Москве, и премия «Сампо», и, конечно, благодарные отзывы зрителей. А «Кантеле» учится, трудится, творит.

Ансамбль «Кантеле» знают во многих городах России, странах ближнего и дальнего зарубежья, откуда летят к нам поздравления от почитателей нашего творчества, от друзей и коллег, поэтов и композиторов, этнографов и этномузыковедов. Поэтому мы уверены, что ансамбль «Кантеле» жил и работал эти семьдесят пять лет не зря!

Спасибо моему любимому коллективу за совместную работу! Спасибо Правительству Республики Карелия и нашему Министерству культуры за доверие и поддержку! Спасибо зрителям за высокую оценку нашего труда!

С днем рождения, дорогие кантелисты!

Вячеслав Иванов – художественный руководитель и музыкальный лидер ансамбля «Кантеле», автор почти 130 аранжировок, обработок и авторских произведений, созданных в «Кантеле». Выпускник Петрозаводской государственной консерватории, в стенах ансамбля вырос до художественного руководителя, стал заслуженным деятелем искусств Республики Карелия.

РЕПЕРТУАРНАЯ ПОЛИТИКА — ЗАЛОГ УСПЕХА

Вячеслав ИВАНОВ

За 75 лет ансамбль «Кантеле» прошел через все связанные с жанром традиции: песни в исполнении хора о компартии-Ленине-Сталине, танцы лесорубов, сплавщиков, переложения для кантеле-оркестра произведений Чайковского, Грига, тематические программы, посвященные очередному съезду или пленуму Коммунистической партии Советского Союза. В годы перестройки коллектив избежал соблазна превратиться в псевдонародный, работающий преимущественно для туристов, но за хорошие деньги. При этом неизменным всегда оставалось наличие инструмента кантеле, его доминирующая функция как культового карело-финского инструмента, воспетого в «Кантеле» Э. Лённрота. Мы можем гордиться этим как достоянием республики, как умением сохранить фольклорную национальную традицию. Например, любимые публикой ансамбли песни и танца Татарстана, Коми, Башкортостана имеют в основе оркестра традиционный состав – баяны-балалайки-домры, а традиционные национальные инструменты в них отсутствуют.

Сегодня ансамбль работает по принципу репертуарного театра, предоставляя зрителям возможность выбора. К этому результату ансамбль шел не один год. Можно уверенно сказать, что репертуарная политика является залогом успеха «Кантеле», востребованности коллектива и соответствует требованиям публики.

Самой благодарной публикой являются дети. Им адресован цикл этнообразовательных программ ансамбля. В рамках проекта для школьников «Народный календарь» дети знакомятся с карельскими народными традициями, праздниками, обычаями, инструментами в доступной развлекательной форме. Программы оказались настолько востребованными и популярными, что было принято решение о создании аналогичных программ для дошкольников. Есть идеи, адресованные преимущественно молодежной аудитории, – создание произведений с использованием электромузыкальных инструментов – электрокантеле, электроскрипки и т. п.

Благодаря такой многогранной деятельности, рос и профессиональный уровень артистов, назрела необходимость в их творческой реализации. Появились сольные программы вокалисток Татьяны Перонь («Песенная радуга») и Ирины Поповой («Песней наполнено сердце мое»), кантелистки Ирины Волокостлавской («Куда плывут облака»), программы вокальной группы «Песни «Айно», инструментальные программы «Брусничный дождь» – ансамбля кантелистов и «Solo Scandalli» – эстрадно-джазовая – инструментального ансамбля, и этномузыкальная балетная композиция «Скала двух лебедей» на музыку карельского композитора Александра Белобородова в постановке Ирины Зоточкиной, в котором объединились элементы классической, народной и современной хореографии.

Ежегодный выпуск новых программ с одной стороны позволил исполнителям ярче творчески реализоваться, показать диапазон своих возможностей, с другой стороны – расширил репертуарную палитру ансамбля, позволил заинтересовать зрителей.

ФОРМУЛА УСПЕХА В 21 ВЕКЕ

Любовь КУПЕЦ

Взаимоотношения творческих учреждений всегда сложны, запутанны, порой драматичны и субъективны, как и музыкальное творчество – самое интуитивно непонятное и изменчивое. Любая работа в этой сфере имеет принципиально творческую ориентацию. Недаром если в других областях и профессиях выражения – «крепкий специалист», «ровная стабильная работа», «вовремя сделанный проект» – считаются комплиментом, то в сфере музыки все эти слова воспринимаются почти что оскорблением, или, по меньшей мере, с пренебрежением. Увы, только успех у публики и личное удовлетворение от творческого самовыражения человека можно с уверенностью назвать критериями в музыкальной деятельности. Именно поэтому так велика роль личности в музыкальных учреждениях, будь то директор, исполнитель, педагог или целая команда людей, объединенных дружески-профессиональными связями. Все эти почти теоретические рассуждения в полной мере применимы к взаимоотношениям Петрозаводской консерватории им. А. К. Глазунова и Государственного ансамбля «Кантеле». Эти творческие связи последних 10 лет можно по праву назвать «эпохой Степновой». Конечно, все знают о чрезвычайно сложном периоде по созданию Дома Кантеле как в материализованном виде нового здания, потрясающего воображение, так и в виртуальном пространстве Интернета. Но немногие представляют, каковы были контакты этих двух, на первый взгляд, разных музыкальных сфер в начале 21 века. Путей сближения было несколько.

Первый – самый угадываемый и дальновидный – это приглашение на работу студентов и выпускников консерватории. И не только с исполнительских кафедр – скрипачей, духовиков, ударников, баянистов, аккордеонистов, но и с наиболее близкой по духу кафедры музыки финно-угорских народов, выпускники которой создавали ту атмосферу искренности и реальности, которая отличает аутентичную традицию.

Второй путь кажется, на первый взгляд, самым неожиданным и экзотичным для профиля национального ансамбля. Я бы его назвала «историко-научным». Но это оказался правильный выбор. Будучи учреждением с 75-летней историей, «Кантеле», конечно же, имеет большой потенциал именно исторического профиля. Фактически перед нами сейчас огромный историко-культурный пласт, который сделает честь классическому научно-

му архиву и даст пищу для многих не только дипломных работ и научных статей, но даже диссертационных исследований.

Третье направление – это путь здоровой экспансии к своим слушателям. На этом пути я и встретила с «Кантеле» в двух проектах, которые можно назвать показательными.

Один из них был связан с созданием учебно-практического пособия «Кантеле. Ступени к совершенству» Ирины Шишкановой (руководителя ансамбля кантелистов, заслуженной артистки России и Карелии), где я выступала в качестве научного редактора. Это пособие, будучи многофакторным по применению, необходимо и для педагогов, преподающих этот инструмент в Карелии, и для исполнителей разного уровня, и для любителей кантеле. А приложение – диск с аранжировками и сочинения автора – может быть использован вообще всем, кому эта музыка пришла по душе.

Второй проект оказался иным и был принципиально рассчитан на молодежную аудиторию. К 70-летию своего рождения «Кантеле» объявил конкурс молодежных журналистских работ об ансамбле, рассчитывая на участие

школьников, учащихся ССУЗОВ и студентов ВУЗов, в первую очередь, Петрозаводской консерватории. В качестве одного из кураторов и руководителей мне довелось оказаться внутри этого конкурса. Могу заверить: студенты вуза – музыковеды и этномузыковеды – очень ответственно и заинтересованно отнеслись к этому проекту, который был прекрасно продуман. Солидность и особую атмосферу конкурса создавал его председатель: был приглашен авторитетный человек, замредактора всероссийской газеты «Музыкальное обозрение», актер, внук Вс. Мейерхольда – Петр Меркурьев. Итогом конкурса уже для истории стал выпуск сборника всех работ (включая мультимедийный проект), под весьма современным и «продвинутым» названием – «Кантеле-70. ТХТ».

Пройдя свой путь взаимоотношений с ансамблем, я убеждена, что все эти три направления, где тесно общаются «Кантеле» и консерватория, могут стать настоящим учебным и практическим пособием по тому самому маркетингу и менеджменту в сфере культуры, о которых столь часто говорят, пишут и спорят, но, увы, столь редко видят в деле.

Любовь Купец – кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории музыки Петрозаводской государственной консерватории (академии) им. А. К. Глазунова, член Союза композиторов России.

КРАСОТА НЕИСЧЕРПАЕМА

Алла Власенко – заслуженный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, окончила художественно-графическое отделение Одесского педагогического университета им. Ушинского, является автором костюмов и сценографии к этнографическим музыкальным спектаклям «Карсикко», «Вепские фантазии», «Скала двух лебедей», а также коллекций костюмов к юбилею группы «Айно» и юбилейной программе «Кантеле». С 2003 года сотрудничает с ансамблем «Кантеле», в фондах которого 72 эскиза – в мастерских дома Кантеле хранятся 248 костюмов, созданных за эти годы.

Алла ВЛАСЕНКО

Восемь лет назад началось мое сотрудничество с «Кантеле», где я открыла для себя завораживающий мир народного костюма. Работа в запасниках Этнографического музея в Санкт-Петербурге, консультации в музее «Кижь», в Краеведческом музее Республики Карелия, беседы с этнографами и искусствоведами помогли погрузиться в вековые глубины красоты и разнообразия, фантазии и понимания сакрального значения многих декоративных элементов древнего убранства жителей северного края белых ночей.

Работа над костюмом в ансамбле «Кантеле» требует, в первую очередь, глубокого изучения истории национального костюма народов русского карельского севера, понимания характера танцевальной пластики и музыки. Создание сценического костюма значительно отличается от реконструкции аутентичной одежды – сложность и специфика состоят в том, что он должен быть одновременно и образным, и узнаваемым с точки зрения национальной культурной традиции.

Национальная одежда отражает характер любого народа, и в ней, как в зеркале, проявляется его самосознание, мировоззрение и самобытность. По традиционному народному костюму легко определить, чем жили, о чем думали и мечтали наши предки, во что они верили и чего опасались. Без сохранения, без культивирования народного костюма (пусть не в повседневном быту – это уже невозможно, – пусть на сцене) разрушится единство культуры, и он окончательно исчезнет, оставшись как раритет в коллекциях музеев.

Основу коллекций этнографических музеев составляют костюмы конца XVIII–XX веков. История народного костюма уходит в языческие дохристианские времена и насчитывает многие столетия. Хранящиеся в фондах музеев коллек-

ции костюмов народов, издавна населявших север России, открывают перед нами подлинное декоративно-прикладное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии, изобретательности и высокого мастерства. Все это в полной мере мне довелось оценить, работая в фондах над коллекцией к этномузыкальной балетной композиции «Скала двух лебедей», сюжет которой уходит в глубину веков. В этой работе были использованы фрагментарные детали древнейших костюмов, обнаруженные археологами на территориях европейского Русского Севера и хранящиеся в коллекциях Этнографического музея Санкт-Петербурга.

Мастерская народного костюма ансамбля «Кантеле», созданная 10 лет назад, уникальна с любой точки зрения. Концертные костюмы всех программ ансамбля были сшиты именно здесь Алексеем Медведевым, Юлией Бахваловой, Анастасией Гирановой, Екатериной Мурашовой. Мастерская народного костюма и мастерская кантеле были открыты в рамках проекта «Дом Кантеле», и сегодня они не только обеспечивают инструментами и концертными костюмами ансамбль, но и принимают заказы от организаций и частных лиц. Здесь шьют карельские, вепские, ингерманландские, финские, заонежско-русские костюмы. Благодаря такой универсальной организации Дома Кантеле, артисты ансамбля не заказывают инструменты и костюмы мастерам, не знающим творчества коллектива и его творческих особенностей.

Чувство меры, тонкий вкус, рациональность и выверенная веками конструктивность, богатство и разнообразие декора – о народном костюме можно рассказывать бесконечно. Был ли красив этот костюм? Он был великолепен! Бывает красота движения и красота покоя. Старинный северный костюм – костюм покоя, костюм достоинства, костюм отсутствия суеты, так запознонившийся сегодняшнему дню. И такая красота не может уйти в небытие, она неисчерпаема.

Марина Устинова – заслуженный работник культуры Республики Карелия, главный хормейстер ансамбля «Кантеле», выпускница Российской Академии музыки имени Гнесиных, 40 лет – с народной песней, четверть века – в Карелии.

ВОКАЛЬНАЯ ГРУППА АНСАМБЛЯ «КАНТЕЛЕ»

Марина УСТИНОВА

Народная вокальная группа «Айно» с первых дней была украшением ансамбля, отличалась неповторимостью, оригинальностью, самобытностью звучания и подачи материала.

Певческие возможности вокалисток позволяют исполнять самые разные произведения от традиционных песен – пирилеек, баллад, древних, архаичных, уникальных по своей исполнительской манере йойг до сложных обработок. Сегодня в репертуаре традиционная музыка, обработки народных песен, музыка современных, в том числе и карельских композиторов, эстрадные песни. Жанровые стилистические рамки репертуара значительно расширились, при этом произведения получают у нас оригинальную аранжировку, учитывающую специфику ансамбля «Кантеле» и народно-певческую исполнительскую манеру «Айно».

Как появляется песня в репертуаре? Конечно, не случайно. Прежде всего, она должна быть интересна публике и отражать особенности той или иной традиции. Особенно кропотливо мы подбираем песни для больших тематических программ – необходимо, чтобы певческое произведение не выпадало из контекста главной идеи программы и при

этом сохраняло основные узнаваемые черты жанра и национальной принадлежности, и впоследствии еще и могло быть исполнено как отдельное произведение.

Работа артиста-вокалиста внутри большого творческого коллектива – ансамбля песни и танца – не так уж и проста. Она требует владения многими навыками: артистическими, хореографическими, драматическими и, безусловно, – грамотного и уверенного владения голосом. Одна из ключевых задач – владение языком, а в нашем регионе – даже несколькими языками и их диалектами. Исполнитель не в состоянии все их изучить, но «слышать» язык он обязан.

Кроме ежедневных репетиций, которые включают и разучивание новых произведений, и повторение текущего репертуара, и, конечно, обязательный часовой тренаж-распевание, вокалистки при необходимости должны готовить сложные вокально-хореографические номера. Порой айнушки выполняют танцевальную нагрузку, многим отличающуюся от нагрузки балетной группы. Стоит отметить, что эта своеобразная универсальность артистов «Кантеле» получила свое развитие еще в 2004 году. Тогда при подготовке программы «Карсикко» возникла необходимость в объединении всех возможностей ансамбля – за-

пели мужчины оркестра и балета. В результате артистам оркестра и балета удалось исполнить достаточно сложные произведения. С тех пор этот подход использовался в программах «Гастроли длиной в войну», «Вепские фантазии», «Песни Айно» и других.

Такой подход сложился только благодаря пришедшему осознанию того, что ансамбль – это единый творческий организм, который не должен работать как отдельные механизмы, выполняющие похожие творческие задачи. Тем более, совмещение жанров обогащает артиста и раскрывает его потенциал.

Перед детской аудиторией в этнообразовательных интерактивных программах вокалистам приходится выступать одновременно в роли драматического актера, учителя, солиста-вокалиста и в целом организатора праздничного мероприятия. Возможность самореализации вокалистки получают, выступая в сольных программах.

За эти годы, безусловно, вырос уровень профессиональной подготовки коллектива, расширились исполнительские возможности, что позволяет представить публике индивидуальность каждого артиста. Сегодня, как и прежде, задача коллектива, прежде всего, сохранить чистоту жанра и быть интересным современной публике.

В довольно просторной мастерской Дома Кантеле пахнет древесиной и лаком, сразу погружаешь в особый мир мастера, создающего и реставрирующего музыкальные инструменты для ансамбля «Кантеле». Хозяин мастерской – Александр Фролов – инженер-конструктор по образованию. Свои первые кантеле и йохико он сделал дома, на кухне, в 1992 году, и большие инструменты не отпускали его.

МЕЧТА О БОЖЕСТВЕННОМ ЗВУКЕ И ВОЛШЕБНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Лариса КРАСАВЦЕВА

– Здесь все мы участвуем в таинстве рождения инструмента, – говорит Ирина Шишканова – музыкальный руководитель ансамбля кантелистов, заслуженная артистка России и Карелии, солистка «Кантеле», почти 25 лет живущая идеями ансамбля.

– Моя задача добиться особого звучания, раскрывающего неповторимую природу инструмента, – продолжает Александр. – Слушатель быстро теряет интерес к тому кантеле, на котором играл Вяйнямейнен: 5–10 струн, ограниченный круг наигрышей и мелодий. Поэтому появился Хроматический кантеле – концертный инструмент, который между собой мы называем щипковым роялем. Попробуйте струну концертного кантеле. Извлечь благородный звук не так легко, как может показаться на первый взгляд. Кантеле издревле был мужским инструментом, покорным силе мужских рук, а у нас играют в основном женщины, им приходится очень нелегко. Несмотря на то что мы его постоянно совершенствуем, нельзя просто взять и ослабить струну, чтобы защищалась свободнее, или древесину взять полегче. Тогда, вероятнее всего, потеряет кантеле тот необыкновенный уникальный тембр, которым славится.

В мастерской трудно говорить о чем-то, кроме того, что видишь, да и не стоит, потому что здесь, как мне кажется, – душа ансамбля, место рождения кантеле – символа музыкальной культуры Карелии.

– В руках настоящего исполнителя инструмент оживает, – говорит Ирина. – Все зависит от того, как положишь на него руки, как почувствуешь, так он и зазвучит, все должно идти от любви. Мне сегодня есть что сказать о нашей деятельности, о достижениях ансамбля кантелистов, в том числе и потому, что артистов ансамбля я могу назвать своими детьми, учениками, своей семьей. А семейную традицию необходимо сохранять – это другой уровень взаимоотношений, проникновенные в замыслы и намерения друг друга. У нас

получилась семья, в которой все держится на взаимопонимании и творчестве, все наши успехи – плод совместной работы: кантелисты – мастер – учитель.

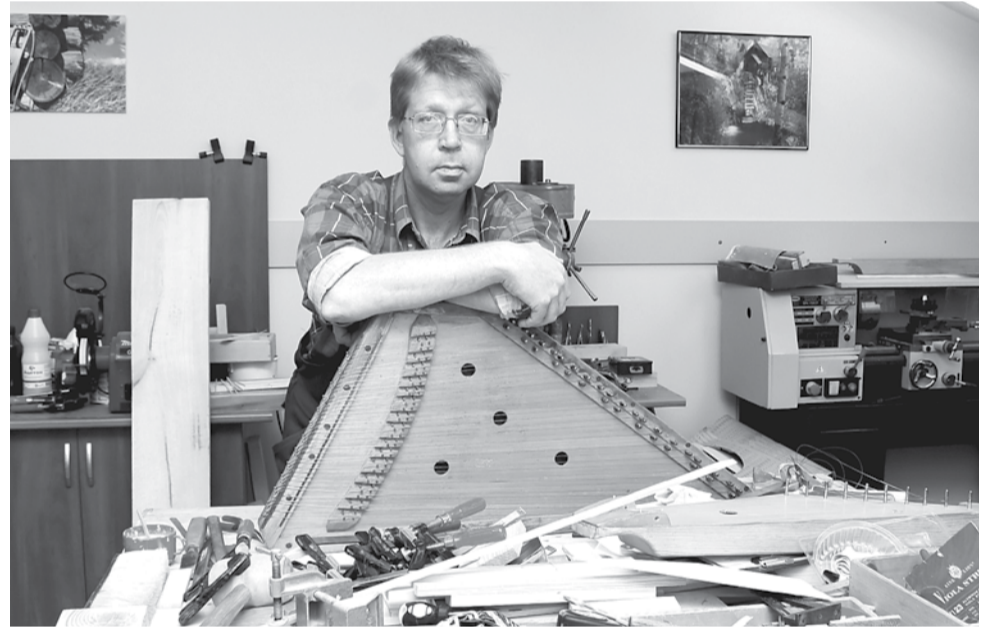
Сегодня Александр изготавливает кантеле и йохико с профессиональными звуковыми параметрами. Без его работы не получится воплотить то, что задумано музыкантами-исполнителями, коллективом артистов.

– То есть, имея, в первую очередь, инструмент с особым звучанием, необыкновенным тембром, мы можем позволить себе представлять свое искусство на таком уровне, к какому стремимся, – уточняет Ирина.

Весь этот процесс мне напоминает семейный уклад со своими незбылемыми традициями и мечтой о божественном звуке и волшебном инструменте, который непременно будет

Ирина Шишканова

Александр Фролов в Мастерской кантеле

создан, благодаря определенному алгоритму: ученики – мастер – композитор – учитель – мечта.

И все-таки я все время чувствую какое-то беспокойство в голосе Ирины и после продолжительного разговора начинаю понимать, что за сегодняшними успехами стоит многолетняя борьба за светлое имя инструмента, за его право звучать на профессиональных площадках.

– Это трудное дело 75 лет назад начал Виктор Пантелеймонович Гудков – создатель ансамбля «Кантеле». Он первым пытался вывести кантеле на профессиональную сцену, – говорит Ирина. – Мы боролись за честь кантеле. Хотелось всем доказать, что это – полноправный концертный инструмент, что его можно уверенно ставить в один ряд с другими многострунными национальными инструментами, у которых уже была серьезная школа, и у нас это получилось. Считалось, что кантеле – это только персонаж эпоса «Калевала» и ничего серьезного на нем, на самом деле, нельзя сыграть. А сегодня мы располагаем богатым репертуаром, разнообразным по стилистике, создаем образы глубокого содержания, все мои ученики – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, а кантеле известный инструмент, звучание которого уникально. Сейчас в большей степени на популярность влияет рост исполнительского мастерства, возможность обмена школами, когда мы, не изменяя, конечно, традиции, заимствуем у других инструментов приемы игры и переносим их на кантеле, обновляем, расширяем репертуар. Например, наша инструментальная программа «Брусничный дождь» включила в себя мелодии разных стран и эпох: обработки народных карельских, финских мелодий, японские мотивы в современной аранжировке и оригинальные произведения композиторов нашего времени.

Мы подняли на новый уровень труд целого поколения, а благодаря нам наши ученики поднимут его на следующую, более высокую ступень, – уверена Ирина.

Под ее редакцией вышел второй серьезный труд о кантеле – авторское учебно-методическое пособие для педагогов и музыкантов-профессионалов всех ступеней: от музыкальной школы до вуза. Издание называется «Кантеле. Ступени к совершенству», его уникальность, в частности, в том, что оно адресовано всему многообразию многострунных инструментов различных народов. В нем представлена методика обучения игре на кантеле, есть репертуарное приложение и компакт-диск.

– Постепенно в Карелии выстраивается такая система, которая дает глубокие и фундаментальные знания, а не отдельные и отрывочные, – продолжает Ирина. – У нас уже есть музыкальные школы, в которых открыты классы по обучению игре на кантеле, на нем учатся играть в Музыкальном колледже им. К. Э. Раутио и в Карельской государственной консерватории. Гордостью ансамбля – единственный в Карелии детский оркестр кантелистов, которым руководит заслуженный работник культуры России и Карелии Наталья Акулишина. Мы очень надеемся, что у нас, наконец, появятся современные произведения для кантеле, написанные карельскими композиторами.

Безусловно, Ирина и сама пишет музыку: миниатюры, создает обработки для разных инструментальных составов с участием кантеле, о котором она говорит так:

– Спросите, есть ли будущее у солнечного света, у добра? А Кантеле это и есть Свет, Добро! У облаков есть будущее? Плывут себе, ни у кого не спрашивают – куда им плыть и какие образы-формы создавать. Только ветер или буря, налетевшие внезапно, могут вмешаться и даже все разрушить. Так же, я думаю, и с нашим творчеством.

Испанский философ Герда Крамер убеждена в том, что духовное возрождение России начнется с музыки кантеле. Об этом она заявила с трибуны Второго Международного семинара по антропософии и вальдорфской педагогике.

ОТ «ЗОЛОТОГО ФОНДА» ДО ЭКСПЕРИМЕНТА

Десять лет руководила балетной труппой Ансамбля «Кантеле» заслуженный деятель искусств Республики Карелия Ирина Зоточкина, воплощавшая все эти годы хореографические фантазии коллектива, в том числе экспериментальную этномузикальную балетную композицию «Скала двух лебедей». Она, как никто другой, знает, что значит для танцевальной группы ансамбля «Кантеле» 75-летний юбилей, что стоит за словами «вчера, сегодня, завтра».

– Вчера – это наши традиции, наш «золотой фонд», становление профессионально-го карельского народного танца, концерты на самых престижных сценах столицы и зарубежья, признание ведущими мастерами хореографии и первые победы на фестивалях народного танца в Москве, – говорит Ирина. – Это время, когда мир узнаёт о многонациональной России. И, наверное, самое главное – в прошлом ансамбля «Кантеле»: имена великих балетмейстеров Василия Кононова и Хельми Мальми, всё творчество которых

неразрывно связано с танцевальной группой коллектива, а также Виолы Мальми, Евгения Смирнова, Раисы Калининской, создавших воистину «жемчужины» современной карельской хореографии. Имена первых танцоров: Эльза Баландис, Тамара Пчелина, Анна Арифметикова-Шенкман, Илья Жуков, Нина Романенко, Виктор Тарабукин. Именно эти люди создали танцевальный стиль ансамбля с неповторимыми номерами «Вепский танец с ложками» и «Хоровод и полька Сякки-Ярви». Вчерашние концертные программы являются «золотым фондом» и по праву занимают главное место в репертуаре.

Сегодня – это финская полька «Летка-Йенька», которую знают, поют и танцуют во всём мире, знаменитые карельские круги на острове Кижы, новые экспериментальные программы, международные проекты. И самое главное – это увлечённые и преданные своему делу артисты.

С 2001 года творческий состав ансамбля экспериментирует, и это не могло не коснуться

танцевальной группы. Ее нынешний состав совсем не похож на первых артистов ансамбля. Это поколение, которое получило профессиональное образование в школах искусств, колледжах и вузах культуры. Сегодня танцовщик ансамбля «Кантеле» должен быть универсальным артистом, умеющим не только виртуозно владеть приёмами хореографического искусства и трюковой техникой, но и актёрским мастерством, пантомимой, современными стилями и направлениями хореографии, музыки, вокала и знать музыкальную грамоту.

Завтра – это постоянно стоящие вопросы: «Что нас ждёт завтра? К чему стремиться? Как сохранять и развивать традиции? Как не переступить черту?» Эти вопросы всегда встают перед новым поколением балетмейстеров и артистов. Коллектив ансамбля сейчас на правильном пути, потому что когда в одном месте собираются талантливые люди, которые думают и смотрят в одном направлении, – это то главное, что необходимо для творчества.

Весной 2011 года Ирина Зоточкина переехала в Москву, а место балетмейстера занял человек, можно сказать, выросший в «Кантеле» – заслуженный артист России Валерий Калинин. В 1982 году он начинал в ансамбле «Кантеле» артистом балета, затем стал солистом, ему довелось работать под руководством наших легендарных балетмейстеров.

– Вспоминая период работы в ансамбле «Кантеле» в качестве артиста балета, прежде всего, хотелось бы отметить необыкновенную атмосферу творчества, в которую мне пришлось окунуться с первых дней работы в ансамбле, – говорит Валерий. – Я был очарован его самобытностью и уникальностью, особым колоритом и неповторимой манерой исполнения танцев, поставленных такими известными мастерами, как Василий Кононов, Хельми Мальми. В это время состав ансамбля включал в себя несколько творческих групп: танцевальной группой руководили замечательные мастера своего дела Х. И. Мальми и А. И. Анущенко, хор, оркестр и народная вокальная группа «Айно» своим мастерством и талантом создавали яркий образ ансамбля. Вспоминаются многочисленные поездки по районам Ка-

Валерий Калинин

релии и по всем регионам нашей необъятной страны. Трудно назвать область, где бы мне в составе ансамбля не приходилось выступать с концертами. И всегда вспоминаются теплые слова и восторженные отзывы о творчестве карельских артистов.

Покинув ансамбль, Валерий Калинин оттачивал свое мастерство в творческих коллективах Москвы в качестве артиста балета, педагога и балетмейстера.

– Приятно осознавать, что в славной истории ансамбля есть и частичка моего труда, – продолжает Валерий. – Конечно, я не предполагал, что мне представится случай через четверть века снова приехать в Карелию и работать в ансамбле «Кантеле» в качестве главного балетмейстера. Могу сказать, что у ансамбля есть все для развития. Несмотря на использование новой лексики в хореографических постановках, новых инструментов, современное прочтение ранних композиций ансамбля, «Кантеле» всегда узнаваем и неповторим, потому что, заботясь о сохранении традиций, всегда находится в творческом поиске. И свою роль я вижу, в первую очередь, в сохранении творческого наследия и создании хореографических произведений в духе лучших традиций ансамбля.

Ирина Зоточкина репетирует «Скалу двух лебедей» на сцене замка Олафинлинна

ЧТО ИМЕЕМ — ХРАНИМ

Антонина МАКСИМОВА

Все знают, что у ансамбля «Кантеле» есть «золотой фонд», большинство даже понимают, что это не просто какие-то слитки золота. Но из чего складывается этот загадочный «золотой фонд» и где он хранится, известно немногим. «Фонд» в переводе с латыни (*fundus*) значит «основание». Иными словами, фонд – это некая база, опора, исток. А эпитет «золотой» указывает на его особую ценность, благородство и естественность происхождения. Истоки творчества «Кантеле» – в многовековых культурных традициях народов Карелии, а его основание – в национальном профессиональном искусстве республики.

История ансамбля длиною в 75 лет – это внушительный путь, требующий отдельного осмысления. Время создания «Кантеле» (1936 год) хронологически совпадает с началом формирования профессионального искусства Карелии. В 30-е годы прошлого века в Петрозаводске появился Симфонический оркестр, Финский театр и Театр кукол, Союз композиторов, Музыкальное училище. Задуманному в качестве «кантеле-оркестра» коллективу суждено было вырасти до ансамбля, объединившего культуру игры на национальных инструментах с песней и танцем; стать лабораторией национальной исполнительской и музыкально-сценической традиций Карелии. Именно поэтому сегодня «Кантеле», по сути, выходит за рамки лишь концертной организации, представляя собой важную часть культурного наследия республики.

С осознанием этой роли пришло понимание необходимости сохранения и продвижения истории и творческого багажа коллектива. Сегодня в стадии становления находится Отдел наследия ансамбля «Кантеле», где бережно хранится то, что связано с творческой истори-

ей коллектива – нотные рукописи и эскизы костюмов, фото- и видеодокументы, программы и афиши концертов, материалы прессы, личные предметы артистов, прославивших «Кантеле». Всё это и составляет «золотой фонд» ансамбля, его наследие и гордость.

«Золотой фонд» понятие не статичное. Живой и постоянно обновляющийся, он суммирует самое ценное из того, что десятилетиями деликатно вкладывалось в образ коллектива, формировало его неповторимый творческий имидж. С каждым годом фонд пополняется новыми материалами – новыми страницами истории искусства «Кантеле».

Наиболее обширна коллекция нотных рукописей карельских композиторов и музыкантов, насчитывающая около 2000 единиц и охватывающая период с 1938 по 2000-й год. Среди авторов – основатели национальной композиторской школы республики – Карл Раутио, Гельмер-Райнер Синисало, Рувим Пергамент, Абрам Голланд; современные композиторы – Эдуард Патлаенко, Александр Белобородов, Вячеслав Кошелев и многие другие. Практически все композиторы Карелии в разное время внесли свой вклад в творческую историю ансамбля. Многие из них работали в «Кантеле» в качестве художественных руководителей, дирижеров. Немалая часть произведений, обработок и аранжировок для ансамбля создана музыкантами, которые не были профессиональными композиторами. В их числе работавшие в «Кантеле» Максим Гаврилов, Лев Косинский, Борис Константиновский, Александр Быкадоров – всех перечислить невозможно. Сегодня эту работу продолжают творческие руководители ансамбля: Вячеслав Иванов, Ирина Шишканова, Марина Устинова.

Не менее ценна коллекция художественных эскизов концертных костюмов и сценографии к программам, выполненных в 1940-е–2010-е

Антонина Максимова – специалист по наследию, музыковед по образованию, историк по духу, исследователь по сути.

годы. В написанных акварелью, гуашью, чернилами или карандашом рисунках прослеживается то, как со сменой десятилетий менялась не только мода, но и творческая парадигма «Кантеле». От перенесения на сцену живой народной традиции, через стилизованное многообразие 1960–1970-х годов к погружению в архаичные пласты народного искусства и созданию индивидуальных и ярких сценических образов. Первые костюмы для артистов моделировали балетмейстеры ансамбля, основатели национальной хореографии Василий Кононов и Хельми Мальми. Позднее список авторов эскизов дополнили имена известных карельских художников – Тамары Юфа, Галины Григорьевой, 9 лет с ансамблем работает Алла Власенко.

Благодаря сохранившимся аудио- и видеозаписям выступлений коллектива сегодня можно увидеть и услышать, как формирова-

лась профессиональная исполнительская манера – оттачивалось мастерство игры на кантеле, вокальный стиль и репертуар. Некоторые из запечатленных номеров – танцы и песни – исполняются до сих пор, восстанавливаются и редактируются.

На основе богатой коллекции фотографий, афиш, грамот и дипломов, «музейных» предметов, хранящихся в Отделе наследия, оформлена экспозиция, которая украшает сегодня Дом Кантеле и так нравится гостям ансамбля – нашим друзьям и коллегам, «физикам» и «лирикам», детям и взрослым из Петрозаводска, самых разных регионов России и стран мира.

Отдел наследия начался с небольшой нотной библиотеки для сотрудников и за последние 10 лет преобразовался в своего рода интеллектуальный центр ансамбля. Первые и самые трудные шаги в этом направлении сделали Наталья Гроссман, Галина Вагаева, Галина Литвинова и другие. Сегодня исторические документы не только сохраняются и систематизируются, но и обретают вторую жизнь в издательских, выставочных, исследовательских проектах. Собранные материалы позволили по крупицам воссоздать историю ансамбля, результатом чего стал наш второй сайт «Кантеле»: Окна в историю (www.history.kantele.ru). Впрочем, Отдел сохранил за собой и функцию специализированной библиотеки – нотные сборники, публикации этнографических материалов, исследования о народной и профессиональной культуре, истории Карелии, справочные издания – всё то, что необходимо специалистам «Кантеле» для работы над художественными программами. Совместная работа связывает нас с Карельской государственной консерваторией (академией) им. А. К. Глазунова и Национальным архивом Карелии. Впереди – поиск новых контактов и объединение творческих сил с родственными организациями и сообществами, создание совместных проектов, – все то, что продолжит вписывать наследия ансамбля в широкий поликультурный контекст.

