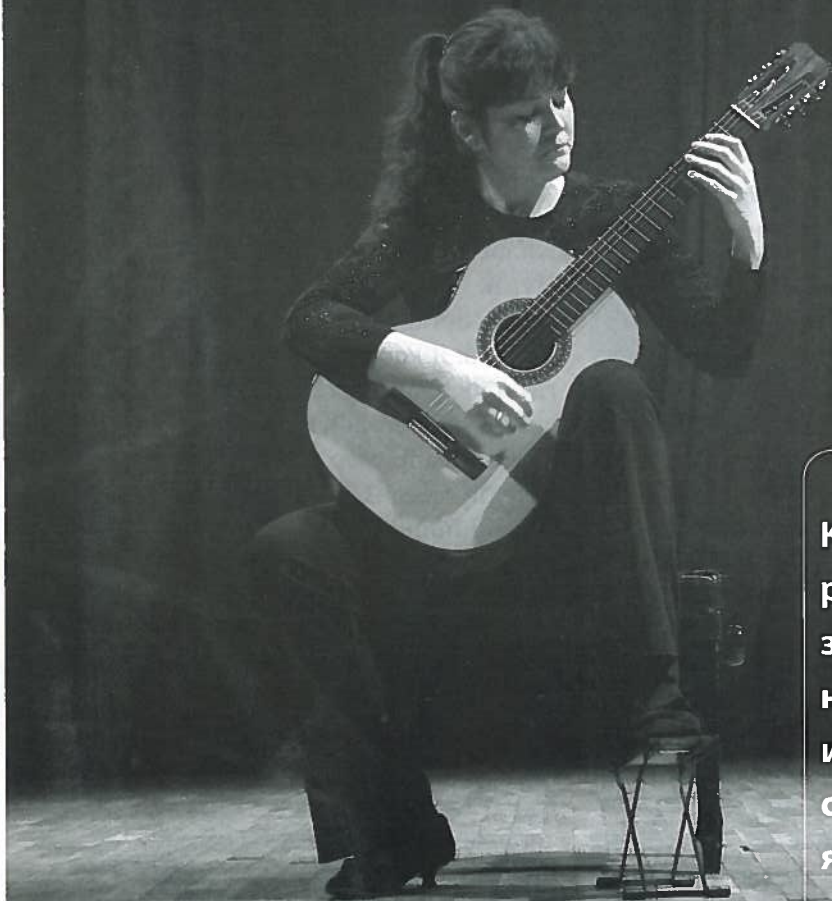

КАМЕРТОН СУДЬБЫ – ГИТАРА

IX CONCURSO
INTERNACIONAL
DE GUITARRA

Alhambra

Del 25 al 29 de marzo de 2008
PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS DE VALÈNCIA

DIRECCIÓ D'ARTÍSTIC: SERAFÍN ARRIBAZA VARGAS

Если сказать, что Ирина Куликова уверенно лидирует на европейском музыкальном Олимпе среди наших современников, играющих на классической гитаре, – этого будет явно недостаточно.

Итальянский журнал *Classic Voice* в мае 2009 г. поставил ее имя в звездный, очень немногочисленный ряд женщин-гитаристок (их всего четверо: Ида Прести, 1924; Рафаэлла Смитс, 1957; Филомена Моретти, 1973; Ирина Куликова, 1982), определив избранниц одной фразой: «Такие как Шерон Айсбин». Этим, собственно, всё и сказано.

Впечатление от ее игры и в записи, и живьем – ошеломляющее, другой эпитет подобрать трудно, да и незачем. Это яркое, виртуозное, эмоционально захватывающее исполнение, которому подвластны как самые нежные оттенки звуковой палитры, так и масштабное, мощное, смелое дыхание гармоний, их высокий, запредельный полет. Сегодня Ирина действительно русская гитаристка № 1, более того – в классической гитаре она одна из немногих, вышедших на мировую орбиту известности.

На страницах этого номера Ирина Куликова приоткрывает двери в свою творческую мастерскую, приглашая заглянуть туда, в первую очередь, молодых музыкантов.

Малая родина

Она родилась и выросла в России. Малая родина Ирины – город Челябинск, что на Южном Урале, подле цепи горных хребтов, разделяющих Азию и Европу. Вундеркинды, родившиеся на уральских просторах, равно открыты Востоку и Западу. Вырастая, они становятся известными музыкантами, писателями, поэтами... Бескрайние вереницы гор, лесов, полей, сотни озер этого уникального края словно бы зовут в свой таинственный и прекрасный мир, открывая в человеке необозримые возможности. Вот и выбирая место постоянного жительства в Западной Европе (в Нидерландах), Ирина ре-

шила, что обязательно должна видеть из окон будущего дома что-нибудь бесконечное: горизонт лесов либо морскую даль. И действительно, теперь она живет в 5 минутах ходьбы от Северного моря. По вечерам любит бродить по песчаному берегу, смотреть на морские закаты...

В начале было...

Так выпало, что еще 2-месячной Ирочка Куликова впервые слушала гитару своего будущего педагога. Она верит в знаки судьбы, совпадения, которые, как ей кажется, неслучайны. Однажды родители взяли Ирину с собой, уходя к друзьям-музыкантам на день рождения. Говорят, там она плакала, но когда хозяин дома – гитарист и композитор Виктор Козлов заиграл на гитаре, сразу успокоилась...

Когда девочка подросла, то начала мечтать о скрипке. Ее маме Винере Демьяновне (педагогу по классу виолончели в одной из музыкальных школ города) очень нравилась гитара и она сказала: «Посмотри, как удивительно гитара похожа на большую скрипку. Может, попробуешь? Если не понравится, будешь играть на *маленькой* скрипке...»

– Помню свои впечатления от инструмента, и чувствую его так до сих пор... – говорит Ирина. – Несмотря на то, что всем сердцем люблю виолончель, альт и скрипку, звучание гитары для меня особенное – родное, доверительное... Заниматься по классу гитары и одновременно по классу фортепиано я начала в 5-летнем возрасте в ДШИ Челябинска. Когда мне было 7 лет, любимый педагог по фортепиано эмигрировал в Израиль, и мой интерес к инструменту пошел на спад. Я поняла, что у меня остался один друг – гита-

Ирина Куликова в Александрии, 2008г.

ра. Много играла тогда, что-то сочиняла... Видя мой интерес к инструменту, мама показала меня В. В. Козлову, чтобы узнать, есть ли способности к гитаре. После той встречи «консилиум» дружно решил, что меня следует переводить в специальную музыкальную школу, где, кажется, я стала самой маленькой ученицей в гитарном классе Виктора Викторовича. Училась с интересом, педагогу не приходилось меня заставлять. А вот маме – да, бывало. Я умудрялась убежать в туалет (пока она разговаривала с коллегой по телефону), чтобы поиграть со своими куколками, которых там же и прятала. И еще любила читать, играя сложные пассажи. На пульте рядом с нотами ставила книгу и, читая ее, играла по кругу 2–3 пассажа. Помню, мама из кухни кричит: «Чего же ты так долго долбишь эти пассажи, не надоело еще, давай дальше...», а я ей с правдивой интонацией: «Хочу добиться такой феноменальной техники, чтобы играть с закрытыми глазами».

То, что мама Ирины сама педагог-музыкант, конечно, сыграло большую, если не сказать *определяющую* роль в ста-

новлении личности будущей гитаристки. Кроме того, успехи дочери лишний раз подтверждают любопытную статистику: у мам-виолончелисток часто рождаются музыкально одаренные дети (низкие регистры благотворно влияют на малышей).

– Совершенно не «отложились» ощущение боли в пальцах левой руки, в отличие от постоянно разбитых коленок после прогулок на улице. В детстве очень любила вечернее время, когда в комнате горит ночник, и мы с мамой разбираем новое произведение. Открывались странички сборников А. Пушкина, А. Ахматовой, Л. Татьяничевой, и мама читала стихи под мою игру – так мы искали нужный образ. Гитара же давалась мне очень легко. Единственное, что мешало, – общеобразовательная школа. Особенно, если в течение учебного года нужно было ехать на конкурс или с концертом.

Первые серьезные достижения пришли к Ирине рано, а если точнее – вовремя, в 11 лет. 1994-й год стал для нее поистине звездным. Она победила в трех гитарных конкурсах: двух региональных – Сибири и Урала – и Международном IV конкур-

Мастер-класс в Изерлоне, Германия

се юных музыкантов «Гитара в России» (Воронеж). Везде – первые премии. Вскоре после этого Ирину пригласили с сольным концертом на международный фестиваль в Римини (Италия). Так состоялся ее дебют за рубежом. Ирина много выступала в разных городах России, играла на международных фестивалях в Польше, Англии... Была стипендиатом программы «Новые имена», получала областную, министерскую стипендии. В 14 лет ее имя внесли в книгу М. Дж. Саммерфилда «Классическая гитара. Ее развитие, музыканты и личности, начиная с 1800 г.».

«Мои университеты»

– Гитара – неотъемлемая часть меня, – подтверждает Ирина. – Мы всегда были вместе, чем бы я ни занималась, поэтому вопрос «куда поступать» передо мной не стоял.

В 17 лет, став студенткой Российской академии музыки им. Гнесиных, она переехала в Москву. Для Ирины Куликовой начался новый период: овладение сольным исполнением, исполнением камерной музыки, подготовки к педагогической деятельности. Но уже по окончании 3-х курсов академии она поступила в университет Mozarteum в Зальцбурге. Окон-

чила Гнесинку в 2005 г., в силу свойств характера – доводить до конца начатое; а затем в 2008 г. с отличием завершила образование за рубежом, получив ученую степень магистра искусств.

– В Mozarteum я поступила к М. Сейдлу и М. Тамайю, но занималась только с последним. К нам часто приезжали педагоги с мастер-классами, на которых по программе обучения мы должны были играть 1–2 раза в год. Одна из особенностей учебы в университете состоит в том, что план занятий включает обязательные предметы, предмет на выбор (по количеству часов) и 1 предмет специализации из 4-х, предлагаемых студентам. Другая «деталь» – практически все педагоги Mozarteum являются

приглашенными, так как живут в разных странах, поэтому занятия по многим предметам проходят не еженедельно, а по 3–4 дня каждый месяц. Все переговоры с преподавателями и другие вопросы учебы решаются с помощью Интернета, что очень удобно.

В Европе, особенно в высших учебных заведениях, студенты полностью самостоятельны – они сами отвечают за себя, за качество своей подготовки. Результат работы зависит только от того, насколько сильна целеустремленность каждого. Есть свобода, которая, с одной стороны, помогает – успеваешь заниматься всем, чем хочешь: ездить на конкурсы, играть концерты – без страха, что пропустишь занятия, не сдашь экзамен, и тебя отчислят. Но, с другой – некоторых такая свобода расслабляет. Педагог не несет за студента никакой ответственности, нет так называемых дополнительных уроков... Отчисления за неуспеваемость, как такового, тоже нет. Во-первых, за учебу платишь, и если не успеваешь всё сдать в сроки, то просто дольше учишься. И потом – из предметов по выбору сам определяешь, какие изучать в этом году,

Мастер-класс в Венгрии

Мастер-класс в Изерлоне, Германия

а какие в следующем. Можешь передавать 2–3 раза... Сессии нет, есть экзамены по специальным предметам. По гитаре, например, для концертного диплома нужно подготовить разную программу на 2 концерта (первый проходит в аудитории для жюри, куда в качестве слушателей допускаются и студенты, а второй - в концертном зале: печатаются афиши, программа, приходят все желающие, жюри тоже в зале, среди слушателей). Очень серьезно проходит защита дипломного проекта. От выбора темы зависит, какой станет твоя работа: артистической, педагогической или научной. Что касается языка при поступлении, то всё определяется специализацией – для будущих педагогов немецкий обязателен. Мне же при поступлении было достаточно английского. Очень много предметов преподается на этом языке, в том числе, специальность. Свою дипломную работу я тоже писала на английском (ее тема звучит в вольном переводе как «Мистерия звука и целостность музыканта. Мультидисциплинарное введение для достижения успеха на сцене». – М. Л.).

Среди учителей Ирины знаменитые музыканты, великие мастера – Марко Тамайо, Карло

Маркионе, Симоне Фонтанелли (современная музыка), Ховард Пенни (барочная музыка) и Ганс Брюдерл (барочная лютня). Ирина принимала участие в мастер-классах таких профессионалов, как Хосе Мария Гальярдо дель Рей, Кшиштоф Пелех, Джон Миллс, Серджио Ассад, Элиот Фиск, Мануэль Барруэко, Рикардо Галльен и Дэвид Рассел. Приведем здесь исчерпывающие оценки ее игры из уст некоторых из них:

«Ирина Куликова – истинный музыкант» (Х. М. Гальярдо дель Рей);

«В настоящее время у многих интерпретаторов можно наблюдать отличную технику, но лишь немногие могут поведать нам ту особую историю,

которую передает она посредством такой уникальной личной игры» (К. Маркионе);

«Ее музыкальный интеллект опирается на высокое мастерство техники, что позволяет ей совершать то волшебство, которое подвластно лишь искусству музыки» (М. Тамайо).

Восхождение

С 2006 г. Ирина среди лидеров самых известных международных конкурсов игры на классической гитаре. Она отмечена **III местом** в конкурсе «Весна гитары» в Шарлеруа (Бельгия), **II местом** в конкурсе “Ivor Mairants Guitar Award” в Лондоне (Англия), **I местом** в фестивале и конкурсе в Кории (Испания).

В 2007 г. – еще две значительные победы: **вторые премии** на конкурсе “Norba Caesarina” в Касересе (Испания) и на фестивале в Накосе (Греция).

Ну, а в 2008 г. на нее «обрушивается» просто феерический водопад наград – **5 первых премий** на главных конкурсах и фестивалях:

Конкурс-член **WFIMC** – Международный гитарный конкурс им. М. Питталуги, Алесандрия (Италия);

Мастер-класс в Венгрии

Мастер-класс в Изерлоне, Германия

«Гитара Альгамбра», Валенсия (Испания);

«Венский гитарный форум» (Австрия);

Международный гитарный конкурс в Изерлоне (Германия);

«Фестиваль Twents» (Нидерланды).

Итак, Ирина становится первой русской гитаристкой, которая в течение одного года (2008) побеждает в 5-ти престижных международных конкурсах в разных странах Европы! Виват!!!

Впрочем, не 5, а всё же 6 высших побед в 2008 году. Потому что осенью Ирина **вышла в финал конкурса** (среди всех инструментов) “Vriendenkrans / Het Debuut”. Он проводится в одном из лучших залов мира – Concertgebouw в Амстердаме (Нидерланды). (Интересны особые правила этого музыкального форума. Например, для участия в I туре необходимо заявить программу на 80 минут, но лишь за 10 минут до выхода на сцену жюри называет произведения, которые должен включить в свою 20-минутную программу участник. Кроме того, обязательным является исполнение как минимум одного произведения голландских композиторов. Полуфинал проходит при публике, программа звучит 30 минут)

Выступление Ирины Куликовой судейство конкурса признало фантастическим, отметив множество оттенков, совершенство техники, сосредоточенность, владение богатым репертуаром.

Для участия в финале конкурса, кроме Ирины, были отобраны: фортепианный дуэт Л. Шолтес – Г. Янссенс и скрипачка К. Бельгикова (концертмейстер В. Стахевич). Финал пройдет 9 мая 2010 г. в Concertgebouw. Отметим, что выход в финал, т. е. приз финалиста, состоит не только из достойной денежной премии (5.000 €), но и включает promotion-tour из 11-ти концертов в лучших залах Нидерландов, в том числе Concertgebouw (концерты также оплачиваются!), запись концерта *live* на радио в зале Музыкального центра F. Philips Эйнховена, интервью для журнала и фотосессию с известным фотографом М. Борггеве. И действительно, в 2009 г. финалисты совершили турне, сыграв в самых престижных залах Голландии.

Интересны наблюдения и позиции, которых придерживается гитаристка, оценивая конкурсы, эти ключевые в биографии каждого музыканта события:

– Мне не очень нравится, что иногда количество каких-то

мелких ошибок имеет большее значение для жюри, чем музыка в целом... В общем, в некоторых странах к музыкальным конкурсам относятся как к спорту... Конечно, есть ощутимая разница между концертом и конкурсом – может быть, на конкурсе больше контроля в игре?... Хотя для меня главное – быть собой, и мои приоритеты – полностью находиться в музыке с первой до последней ноты, чистота исполнения. В наше время важно, даже, наверное, необходимо участие в конкурсах – это дает известность в гитарном мире на международном уровне, открывает двери на многие концертные площадки в разных странах. Кроме того, на гитарных конкурсах достаточно дружелюбная атмосфера, поэтому приобретаешь большое количество добрых, веселых друзей с общими интересами. И здесь, конечно, как в любых соревнованиях, можешь реально сравнить, увидеть свой уровень. Происходит обмен опытом. В какой-то степени конкурсы еще являются стимулом к оттачиванию мастерства и изучению сложного репертуара. Это и хорошая проверка на выдержку: нужно быть готовым к игре с первой же ноты, например, в 9 утра или в 2 ночи; быстрой адаптации на сцене, к новой акустике, другой публике; суметь, например, за 10 мин. (зачастую такое время отводится для исполнения в I туре) показать свой уровень «на все сто».

Концерты, фестивали, записи

– Сольный концерт является для меня праздником, который дарю людям. Думаю, музыка – это благородное, чистое, очень душевное искусство. На концертах мне всегда хочется

не только донести до слушателя суть произведения, но и раскрыть, передать какие-то сокровенные эмоции, чувства, которые, может быть, сложно выразить словами. В этом и состоит моя любовь к гитаре, к музыке.

Ирина Куликова – гостя самых именитых фестивалей, где не только играет, но и дает мастер-классы. Она интенсивно выступает – с концертами в Европе, России и Америке. Ее гастрольный опыт охватывает уже более 20-ти стран мира. Ирина играла не только сольные программы, но и с большим количеством ансамблей и филармоническими оркестрами Бельгии, Италии, России. Выступала в замечательных концертных залах, таких как уже упомянутый Concertgebouw в Амстердаме, Кафедральный собор Кория в Испании, Исторический музей на Красной площади в Москве, Академическая капелла в Санкт-Петербурге и Дворец Мирабель в Зальцбурге. Состоялись эксклюзивные выступления Ирины Куликовой перед членами королевских и аристократических семей Германии и Дании.

В 2009 г. Ирина гастролировала с концертами по Италии, России и Нидерландам. Она выступила на известнейших международных фестивалях, среди которых фестиваль в Сплите (Хорватия), «Музыкальный Олимп» в Санкт-Петербурге, «Луиджи Леньяни» (Италия), Симпозиум гитаристов в Изерлоне (Германия), Фестиваль им. И. К. Мертца в Братиславе (Словакия), «Венский гитарный форум» (Австрия), фестиваль в Эстергоме (Венгрия) (один из первых гитарных фестивалей в мире), а также фестиваль в Сальгильо (Мексика).

Гитарный фестиваль в Изерлоне, Германия

Ирина мечтает и о своем фестивале камерной музыки, в рамках которого будет проводиться гитарный конкурс. К этому фестивалю могли бы специально писать музыку современные композиторы: как для гитары, так и для разных составов с ней. Ведь это пока достаточно молодой инструмент, и вопрос гитарного репертуара актуален.

А если говорить о том драгоценном инструменте, на котором Ирина играет сейчас, то ин-

тересна история его обретения:

Это гитара австралийского мастера Симона Марти. Такая же гитара у М. Тамайо, поэтому я слышала инструмент на уроках, в руках Марко, но не имела возможности поиграть. Видимо, просто интуитивно знала, что это будет МОЙ инструмент: звук, глубина, краски... Написала на e-mail мастеру и отправила свой сольный диск, чтобы он послушал мою игру, имел представление, какой инструмент для меня делать. Все остальные

Перед концертом в Алтене, Германия

детали мы обсуждали по e-mail. Симон Марти отправил гитару в мой адрес специальной почтой в авиа-кейсе.

В 2005 г. в Москве Ирина выпустила свой первый сольный альбом, в который вошли композиции Д. Агуадо, И. К. Мерцца, Ф. Морено-Торробы, Х. Родриго и др.

В сентябре 2009 г. вышел ее второй компакт-диск из серии «Лауреаты», записанный в Торонто на студии Naxos, с произведениями М. Понсе, А. Тансмана, Л. Брауэра и А. Хосе. Эту запись на инструменте работы С. Марти Ирина посвятила маме – Винере Куликовой. Примечательно, что запись на Naxos проходит не в студии, а в церкви с «потрясающей акустикой» (И. Куликова), недалеко от Торонто, в маленьком городке Ньюмаркете:

– Мне комфортно играть и в студии, и на сцене. Я в полном восторге от совместной работы с продюсером Naxos Норбертом Крафтом. Он великолепный, чуткий музыкант, в прошлом – известный гитарист, у которого

огромный гастрольный опыт и около 20 CD. Интересен тот факт, что его родители жили где-то на Урале, видимо, это было связано со Второй Мировой войной, потом переехали в Австрию. Норберт отлично знает свое дело, и еще он жуткий перфекционист, как и я, собственно говоря. Запись в студии – это совершенно другая работа, в отличие от концерта на сцене. Лучше всего получаются новые произведения или мало иггранные. Самое главное в студии – терпение, и когда работа идет кусками, нужно стараться предсказать конечный результат, – в сердце и в памяти удерживать концепцию, целостность всей фразы, всего произведения или части сонаты.

Сотворчество

С недавнего времени Ирина выступает не только как сольный исполнитель, но и с замечательной голландской флейтисткой Фелисией ван ден Энд – их дуэт называется “Irina&Felicia”, а также с трио “Frasulando”, в составе которого Ирина, Фелисия

и альтист Эмлин Стам (Канада). Музыканты готовят диск с музыкой русских и голландских композиторов, который скоро будет издан.

Другая жизнь

Вот уже шесть с половиной лет Ирина живет вдали от России. А с 2007 г. она обосновалась в Нидерландах. Ей пришлось по сердцу маленькая Голландия – ее природа и люди. Ирине вообще уютно, комфортно за рубежом. Она говорит на английском, русском, голландском, немецком языках. Конечно, сильно скучает по родине и особенно уральским лесам, зато теперь рядом море, его неизбывная романтика. Она чувствует, что ее дом – и в России, где корни, и в Голландии, где есть семья и хорошие друзья.

– ...Когда долго живешь в другой стране, а если еще и в разных странах, то менталитет очень меняется – становишься более открытым к разным культурам, нет стереотипов, традиций... Ощущение мира в целом трансформируется.

Помню, когда я жила, училась в России, в Москве, мне было как-то тесно, даже немного одиноко. В Нидерландах нет того осуждения, нетерпимости, как в иных странах, люди относятся ко всему с пониманием, юмором или иронией. Что касается изменений в России за последние годы... К сожалению, думаю, что ситуация в стране до сих пор не самая позитивная: вижу, что пока акцент делается на материальном, а не на духовном, что объяснимо. Это видно даже по тому, какие профессии выбирают молодые – так много сейчас в стране менеджеров, секретарей, финансистов, юристов и др., что сложно устроиться на работу. Многие мои коллеги уходят из музыки, получают второе высшее образование (более денежную профессию). И не только в России сегодня есть ощущение, что искусство на последнем месте, а бизнес – на первом. Видимо, это является болезнью капитализма. Да, в России теперь доступно практически всё, но,

в отличие от Европы, не каждый может позволить себе, например, оплачивать безлимитный Интернет, покупать ноты хорошего издания (без опечаток или оригинал), нужные книги, записи известных музыкантов... В России много замечательных, талантливых ребят, которые без финансовой поддержки со стороны лишены возможности показать свое мастерство на конкурсах в Европе. Они не могут купить хороший инструмент, потому что при средних зарплатах это очень дорого. Когда я окончила академию им. Гнесиных, то из 100 % тогдашних выпускников, наверное, только 5 % продолжили заниматься музыкой. И почему так много известных русских музыкантов живут вне России (в США или в Европе), приезжая на родину лишь с концертами?

Россия в сердце

Время от времени я задаю себе вопрос: почему наших, русских музыкантов начинают ценить в своем отечестве, толь-

ко когда они достигают успехов в Европе?..

Однако ответ на него для самой Ирины уже в прошлом, и в 2009 году она вновь была приглашена в турне по городам России: теперь это Челябинск, Казань, Самара, Тольятти и Москва. В Москве она выступила на фестивале «Виртуозы гитары» 2011г.

– Я очень люблю Россию и скучаю по ней. Много хотелось бы сказать со страниц журнала молодым, начинающим музыкантам... Но прежде всего – мое пожелание быть преданными музыке, любви к ней. И я уверена, что главное – это не победы и достижения, даже самые высокие, а именно способность оставаться хорошим, добрым человеком. Желаю каждому веры в себя, терпения, удачи! И всем-всем здоровья, счастья, любви!

Мария ЛУКИНА

Р. С. Приносим свою благодарность Олегу Киселёву за помощь в подготовке этого материала.

С продюсером Норбертом Крафтом