

Иногда ОДНО СЛОВО МЕНЯЕТ СУДЬБУ

Эльвира ПЕРВОВА – самарский хореограф, доцент кафедры хореографии Самарской государственной академии культуры и искусств (САКИ), руководитель театра современного танца «СКРИМ» – о том, как реализоваться творческому человеку в современных условиях и какую роль играет актуальное искусство в концепции арт-девелопмента.

«Душой исполненный полёт»

О театре «СКРИМ» пишут много. Эксперты отмечают виртуозное исполнение хореографических композиций, жанровое своеобразие, новаторские черты. Театр Эльвиры Первовой многомерен и сложен, и каких бы тонких сфер не касался, по сути, всегда оптимистичен: он затрагивает сущностное в зрителе, даёт ему шанс на личностную эволюцию. В 1997 году педагог хореографического отделения училища культуры Эльвира Первова, утвердившаяся в амплу «народницы», узнала о том, что в Самаре даёт мастер-класс американский балетмейстер Эндрю Монро. То ли по наивности, то ли от страстного желания новизны, Эльвира обратилась к директору учебного заведения Виолетте Саенко с просьбой выделить средства на обучение. И та – согласилась. Кое-кто хохотал: какое ещё современное искусство? А Эльвира, сделав несколько «па» на первых занятиях, поняла, что на-

шла свой танец, который безошибочно узнаётся исполнителем по непередаваемому ощущению лёгкости, похожему на своеобразную дегустацию счастья.

«По сути, училище оплатило мне проездной билет в современный танец, – вспоминает Эльвира. – Я влюбилась в актуальное искусство, и с маленькой группой таких же хореографов-фанатов «кочевала» по стране с целью обучиться современному танцу у иностранных педагогов. Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург... Мы стали в России пионерами этого жанра, и то, что я создала в Самаре единственный в своём роде театр «СКРИМ», стало логичным итогом накопленного опыта». Эльвира, безусловно, скромничает, называя своё незаурядное мастерство и талант «накопленным опытом». Ведь, родившись в студенческом коллективе Самарской государственной академии культуры, «СКРИМ» очень скоро заявил о себе далеко за пределами нашей области. Артисты неоднократно становились победителями всероссийских и международных конкурсов, обладателями Гран-при, а в 2011 году Эльвира Первова удостоилась премии журнала «Балет» – «Душа танца» в номинации «Рыцарь современного танца».

Но творческий человек не может существовать вне социокультурного поля, поэтому наш разговор невольно выходит за рамки сугубо личных интересов.

Почему гаснут звезды

С&Г: Ситуацию, которая складывается в нашем городе уже несколько лет, иначе, как тревожной, не назовёшь. Талантливые личности, которыми мы гордились и которых любили, уезжают из Самары навсегда. Недавно с огорчением узнала, что блистательная актриса и режиссёр Елена Орлова переехала в другой город.

Эльвира Первова: Да, к огромному сожалению. В Тюмени ей создали достойные условия для работы, и как бы не было тяжело уезжать из Самары, она сделала выбор в пользу любимого дела. Творческим человеком движет желание быть востребованным, а в нашем городе он зачастую не находит возможности для самореализации. В «СКРИМЕ» были прекрасные танцоры, которые сейчас успешно работают в других местах – в муниципальном театре Екатеринбурга, в Израиле, в Санкт-Петербурге. Они очень любили наш театр, но я не могла гарантировать им стабильности. Это была очень болезненная для нас всех разрыв, буквально «по живому». Огромное количество талантливых выпускников нашей академии культуры ушли из профессии, продают обои, плитку, косметику, или танцуют в ресторанах – всё, что угодно, потому что перспективы – ноль. Меня очень волнует, что значение культуры в жизни человека сводится к минимуму.

С&Г: «Выживание вкуса» – так обозначила эту проблему известный музыкант. Произошла подмена понятий – культурный базар и конъюнктура «съедают» одарённых людей, которые, как правило, не обладают пробивными качествами. Сергей Довлатов по этому поводу писал: «Не может роза себя окупивать и поливать».

Э.П.: В самом деле, формируется потребительская позиция по отношению к людям культуры. Считается, что

они должны заниматься творчеством за копейки, а ещё лучше – бесплатно. И человек, отмеченный Богом, тащит этот крест, а им пользуются, понимая, что творец будет нищенствовать, но не оставит своё дело. Нам приходилось выступать в ночных клубах на коммерческой основе, но постепенно мы отказались от этого: заработать на развитие театра всё равно не получается, а силы уходят громадные. Кстати, нашлись люди, которые нам сказали: «Вы портите репутацию». И они правы. Выступать в «кабаке» в блестящих трико, по меньшей мере, несерьёзно для уважающих себя исполнителей.

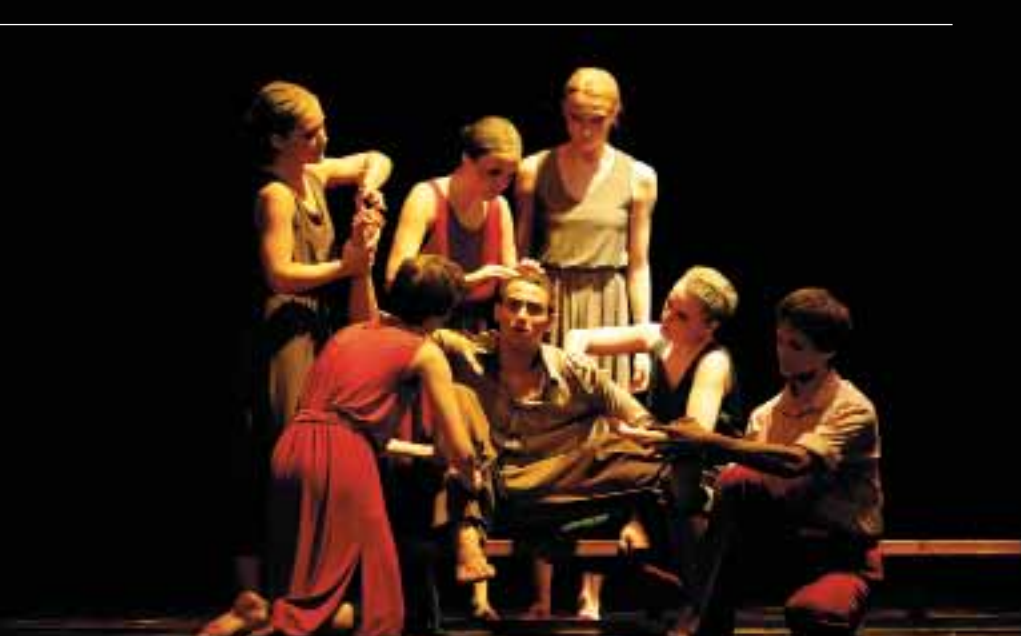
Почему?

Э.П.: Танцор, заточенный на бизнес-услуги, привыкает торговать лицом в зале, он априори обращен к клиенту: посмотри, какой я классный. И если потом он возвращается в высокое искусство, подспудно этот «дешёвый» штамп остаётся. Современный танец предполагает внутреннюю работу, он живёт идеей, поэтому интересен зрителю. Исполнитель этого жанра не может иметь «огламуренное» лицо «на продажу». Поэтому работа на конъюнктуру – это всегда палки в колёса искусству.

С&Г: А лично Вам как удаётся выживать в предлагаемых обстоятельствах?

Э.П.: У меня нетипичная ситуация, потому что мой муж понимает меня и позволяет заниматься любимым делом, мне не приходится гоняться за за-

работком. Творчество – это то, без чего я не могу полноценно существовать. Я создавала спектакль, когда носила под сердцем свою дочку, потом бегала на репетиции между кормлениями ребёнка. Когда есть работа, у меня поднимается настроение. Я ныряю с головой в спектакль, и пока проект не родится, живу только им. Но, тем не менее, нахожусь в колоссальном напряжении, потому что надо искать деньги на костюмы, на оформление спектакля, на аренду помещения, на рекламу. Спонсоры тоже проблема, потому что культуре сейчас помогать не модно, в тренде – открытие бутиков и ресторанов. А если человек создаёт художественный продукт, он все «антенны» настраивает на особенную волну, это другой угол зрения, не-

жели у того человека, который занимается продажами. Я полезнее обществу как творческая единица и не могу пренебречь этим. Иначе получится эффект шагреновой кожи.

Художник убеждает через искусство

Профессиональные эксперты отмечают, что балетмейстер Эльвира Первова выделяется умением выбирать музыкальную драматургию, хореографическую лексику, создавать чёткий музыкально-пластический рисунок композиции и претворять всё в целостное гармоничное произведение.

О многогранных возможностях автора можно судить по репертуару театра: здесь и тема войны («Зов белых журавлей»), и творчество группы «Beatles» («Уходящие в вечность»), и отношения мужчины и женщины («Запах мандаринов»). Эльвире Первовой интересно средствами хореографии найти ответы на мировоззренческие вопросы: «Мне мало на сцене танца ради танца. Меня радует, когда нас хвалят за идейность, за содержательность постановок, за глубокое отношение к национальной культуре. Это как раз отличает настоящее искусство от множества подделок».

С&Г: Что для вас хореография?

Э.П.: Зов сердца, моё альтер эго. Всегда открытие. И для большинства людей – то же самое, потому что влияние куль-

туры на духовный рост человека неоценимо ни в какой валюте. Наш театр несёт огромную смысловую нагрузку. Например, последняя наша работа «За светом вслед» – о старости, о людях, чьими достижениями мы пользуемся, а они уходят в прошлое, становятся незначительными и ненужными. Есть страна – старость, туда движется всё человечество, и мы говорим: «Берегите время, оно быстротечно, любите людей, обратите внимание на тех, кого никто не поддерживает». Когда мы делали эту работу, я изменилась, и те, кто работал вместе со мной, тоже изменились. И если два человека в зале изменятся, это важно. Художник убеждает через искусство, в этом его сила.

И мне было очень больно, когда один человек мне сказал: «Ну, не состоится твой спектакль, и что? Ничего ведь не произойдёт».

С&Г: Ну, в самом деле, войны не будет.

Э.П.: Так рассуждать неправильно, цинично и нецивилизованно. По этому поводу приведу простой пример. Однажды в Париже случилась хулиганская разборка. И полиция сразу же обратилась в центр современного искусства с просьбой провести культурные мероприятия, чтобы повлиять на снижение преступности в этом районе. Судите сами, какое значение они придают культуре, насколько они понимают ценность этого ресурса. Во Франции, например, очень популярна программа «Пригласи в дом художника», в рамках которой любая семья может позвонить в центр современного искусства и пригласить к себе в дом артистов для проведения вечеринок, праздников. В Европе и Прибалтике на месте заброшенных площадок давно созданы культурные центры. Там есть мода на культуру, есть понимание, что культура даёт духовную прививку обществу.

С&Г: Эльвира, а почему бы вам не создать в Самаре профессиональный театр?

Э.П.: Я доросла до этой мысли, и у меня есть силы для самостоятельной работы. Думаю, театр решит многие вопросы, касающиеся самореализации творческих людей, прежде всего хореографов. Мне хочется, чтобы талантливые выпускники нашей академии культуры, которых я обучала хореографическому искусству, не уезжали в другие города, а радовали своим искусством самарских зрителей. В нашем городе нет театра современного танца, а в Екатеринбурге их несколько. Мы могли бы открыть

студию, проводить мастер-классы для хореографов, выезжать на гастроли, представлять Самару на престижных конкурсах.

С&Г: Проблема в чём?

Э.П.: Шагнуть на другой уровень можно только с финансовой поддержкой. Мы обросли заслугами, у нас хороший репертуар, нас знают в стране. Но нам надо идти дальше. Мы очень хотим получить театральную премию «Золотая Маска», но без поддержки нам не осилить следующую ступень развития. У меня есть доверие к власти, я думаю, что эти люди не меньше меня понимают, что город должен быть насыщен культурными событиями, что надо создавать арт-пространство территории, в котором найдётся место для самораскрытия творческих личностей.

С&Г: Над чем сейчас Вы работаете?

Э.П.: В этом году случилось чудо – нас пригласил Самарский театр оперы и балета для совместной работы в опере «Борис Годунов». Я была приглашена балетмейстером, и мне разрешили привлечь своих танцоров. Для нас это большая честь и прорыв. Я благодарна Виктору Ивановичу Гниломёдову, который сказал своё слово, и многим другим коллегам, помогающим мне «открывать двери». Они сделали для нас великое дело.

С&Г: Большая редкость в наше время, когда рядом оказывается человек, способный оценить и признать талант...

Э.П.: Я работаю в Самарской государственной академии культуры и искусств 12 лет, и всё это время чувствую поддержку педагогов, с которыми работаю. Без этого человеческого понимания было бы очень трудно. К сожалению, наш вуз не имеет возможности поддерживать нас материально, ведь мы не единственный творческий коллектив в академии. Хотя иногда, как любого художника, меня всё-таки охватывает чувство недооценённости со стороны руководства. Я часто думаю о том, что если бы творческие люди помогали друг другу, нам всем стало бы легче жить. В конце концов, мы все объединены одной целью.

С&Г: Сеять прекрасное, разумное, вечное?

Э.П.: Желанием блага своему городу. Мне бы очень хотелось, чтобы к нам относились внимательнее люди, от которых зависит принятие решений. Иногда всего лишь одно влиятельное слово меняет судьбу – и человека, и коллектива, и большой территории.

Текст: Людмила КРУГЛОВА

САТОБ 11 ФЕВРАЛЯ понедельник 19.00

ANDREA BOCELLI Le Divas (Италия)
представляет с симфоническим оркестром

«OPERA-Greatest music Hits»

т. 332 25 09 kupibilet doma.ru

11 марта в здании САТОБ 19.00

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ВЕНСКИХ ОРКЕСТРОВ т. 332 25 09

ВЕНСКИЙ ОРКЕСТР
ИМРЕ КАЛЬМАНА

с участием солистов Венской оперы
с программой

«Имре Кальман Гала»

kupibilet doma.ru

