

ОН, ОНА И ВЕЛИКАЯ КОМЕТА

ТЕКСТ Анатолий Семёнов ФОТО Михаил Пузанков

Вечером 27 февраля уютный зал Самарской филармонии был полон и «ложи блистали», однако даже самые отпетые меломаны не успели толком осознать, «Кометы» какого масштаба к нам залетели. В первую очередь, это довольно молодая, но уже суперзвёздная певица Грейс МакЛин, которую влиятельная газета «The New York Times» наградила эпитетом «феноменальная», а «The Huffington Post» назвала – «электризующей». На фестивале SINGSTRONG, проходящем в Чикаго и Вашингтоне, Грейс выступала в статусе хедлайнера. Также она солировала в Бруклин-

ской академии музыки и в театре New York City Center, а возглавляемая ею группа GRACE McLEAN&Them Apples стала ярчайшим событием громкого проекта American Songbook в «Линкольн-Центре» Нью-Йорка, для которого она к тому же создаёт музыку и даже пишет поп-оперы. Но подлинной сенсацией оказалось исполнение Грейс одной из главных ролей в мюзикле по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир», вызвавшего небывалый фурор на Бродвее. Под стать мисс МакЛин был и её звёздный партнёр по сцене – уроженец Венесуэлы, певец, композитор и шоумен Мигель Анжело. Это уже второй его визит в нашу страну, поэтому именно он помог мне в беседе с обворожительной Грейс.

МИГЕЛЬ

Наше знакомство с заокеанскими гостями начнём с этого фантастически подвижного артиста. Свою карьеру Мигель Анжело начал в 13 лет, сыграв роль Пиноккио в известном бродвейском мюзикле. Впоследствии десять лет учился классическому балету, занимался вокалом в консерватории Кёльна. Много выступает в нью-йоркском The Public Theater, где недавно показал свой новейший спектакль So Close: Love&Nate, поставленный совместно с обладателем премии OBIE AWARD Дэвидом Дрэйком. Выпустил два удачных сольных альбома.

«Это мой второй приезд в Россию, – с явным удовольствием подчёркивает Мигель. – Впервые я прилетел сюда в 2016 году с группой THE IMMIGRANTS, и мы выступили в десяти городах страны. Моё знакомство с вашей страной было просто восхитительным. В прошлом году я сочинил мюзикл, он о двух сёстрах, живущих на ферме, между которыми разгорается конфликт. Кроме того, успел написать книгу, которая скоро будет опубликована. Очень на это надеюсь. Мне вообще нравится сочинять. В целом определяю свой стиль как WORLD MUSIC. Потому что люблю постоянно экспериментировать с музыкой. Также я люблю играть, причём часто играю, как героев-любовников, так и ... женские роли (смеётся). То есть мой диапазон довольно широк, и есть, где развернуться. Но все-таки больше всего я люблю петь. Потому что, когда ты поёшь, можешь одновременно и танцевать, и импровизировать, и быть актёром. Когда я начинаю петь и чувствую аудиторию, то люблю общаться со зрителями и держать с ними визуальный контакт. Идеальная форма искусства для меня – это перформанс. В этом случае тебе удаётся соединить музыку с театром, со сценографией, устраивать настоящий парад образов, костюмов, всего, чего угодно. Поскольку там нет никаких препятствий и границ.

А не так давно Посольство США в России прислало нам письмо: «Мы хотим, чтобы вы снова приехали в Россию. Но теперь с программой северо-американских и латиноамериканских композиций. Всё остальное – на ваше усмотрение». Конечно, я согласился и стал одну за другой подбирать песни: эту, эту и вот эту. Мы словно любовники: американская девушка и латиноамериканский парень, объединяемся благодаря музыке. Когда люди слышат слово «Америка», многие представляют себе именно Соединённые Штаты. Но забывают о том, что она объединяет целых два материка: от Канады до Аргентины. Мотивы, мелодии, ритмы, рождавшиеся в разных её уголках, порой сильно отличаются друг от друга. Но при этом через все эти музыкальные темы обязательно лейтмотивом проходит ЛЮБОВЬ...

Мне кажется, есть причина, почему мне посчастливилось второй раз приехать в Россию. Видимо моё сердце созвучно с русской публикой. Многие в мире говорят, что русские люди чересчур серьёзные. Однако со временем они начинают улыбаться и открываются. В разных городах нам помогали местные симфонические оркестры. Все российские музыканты невероятно прекрасные и талантливые. Моя партнёрша в этом турне – совершенно замечательная вокалистка и великодушная артистка – Грейс МакЛин. Впервые я увидел её на Бродвее и потом ещё долго не мог прийти в себя. Её талант так меня впечатлил, что поначалу я даже не мог подобрать слов. После чего проходит два месяца, и вдруг выясняется, что, вероятно, именно с Грейс мы будем делать программу, которую вместе повезём в Россию. Я подумал: «Ну ничего

Это абсолютно восхитительный межкультурный и самый лучший способ сыграть музыку на международном языке. Языке мира!

себе!» Совершенно точно всё в жизни происходит неслучайно. Нас свели какие-то высшие силы, и мне с ней удивительно легко. Мы очень счастливы быть здесь с вами...

ГРЕЙС

Всезнающий MANHATTAN USER'S GUIDE написал о ней: «Эта поп- и -джазовая певица пишет серьёзные мелодии на серьёзные стихи. От её голоса «сносит крышу», и она может разбить ваше сердце...» В детстве она мечтала стать актрисой, а соприкоснувшись с музыкой, уже не смогла с ней расстаться. «С самого раннего детства я заслушивалась Сарой Воан, Нэнси Уилсон, Эллой Фитцджеральд, Пегги Ли и Анитой О'Дэй, – вспоминает Грейс МакЛин. – Сейчас я сама вокалистка, пишу песни, также я актриса и ещё преподаю вокал. С Мигелем познакомилась через нашу общую подругу, которая организовывала этот тур. Она меня предупредила, что я мгновенно в него влюблюсь, и оказалась совершенно права. Мы репетировали несколько месяцев, и это было незабываемо и очень весело.

Нынешняя поездка меня крайне заинтриговала, особенно потому, что она случилась зимой. И ещё раз подчёркиваю – я в восторге. Может быть оттого, что люблю всё русское: обыденную жизнь, искусство, культуру, классическую музыку, литературу. Пару лет даже изучала русскую культуру. И это крайне важно для меня – наконец-то оказаться здесь. Программа была специально подготовлена для нынешнего турне. И российские зрители стали первыми, кто смог её оценить. Песни разных стран соединяются в диалоге и взаимодействуют самым удивительным образом. Вот с таким симбиозом мы и приехали в Россию. Это абсолютно восхитительный межкультурный диалог и самый лучший способ сыграть музыку на международном языке. Языке мира! Ваша публика повсюду воспринимала нас очень восторженно. Зрители аплодировали, подпевали, даже танцевали. И довольно быстро первоначальная сдержанность сменялась радушием, перерастая чуть позже в самый тёплый, а потом и горячий приём. Американская музыка, в том числе прекрасна и тем, что впитала в себя традиции множества стилей и культур. И это весьма круто – петь в России песни тех людей, которые в своё время эмигрировали в Америку из России. Достаточно назвать имена нескольких величайших композиторов: Джорджа Гершвина, Дмитрия Тёмкина и Ирвинга Берлина. И это ведь тоже ещё один из способов соединения культуры разных стран. А вообще здесь у вас действительно какая-то особая атмосфера. Причём неважно выступаем ли мы в большом или в относительно камерном зале. Везде очень интересно демонстрировать разнообразные аспекты и особенности музыки, которую мы исполняем. И я очень надеюсь вернуться в Россию и мечтаю спеть песни на русском языке. И главное, с русской «подачей»!..

САМАРА

В какой-то момент прямо на глазах у изумлённой самарской публики Мигель Анжело преобразился в потрясающий гибрид Арлекино из итальянской комедии «дель арте» и персонажа Джима Керри из классического фильма «Маска». В подлинный манифест безумия превратилась в его исполнении «BALADA PARA UN LOCO» – одна из самых популярных песен в странах Латинской Америки. Композиция «Баллада для безумца», когда-то написанная великим Астором Пьяццолла, как-будто специально для нашего гостя. Ферричный венесуэльский исполнитель умудрился сделать из неё настоящий шедевр. То есть полноценную театральную мини-постановку, к которой он сумел приобщить даже наших зрителей. Ну, а кульминационную музыкальную фразу Мигель пропел, вскочив на передний краешек рампы. Тем временем, Грейс как бы изумлённо наблюдала за чудачествами, которые вытворял её сценический партнёр. Ведь всего за несколько минут тот взвинтил такой темп-ритм и столь немисливо поднял градус представления, что это казалось просто непостижимым. Но нежно и чувственно исполнив легендарный шедевр Джимми Мак Хью «I CAN'T GIVE YOU ANYTHING BUT LOVE», очаровательная миссис МакЛин психологически ловко сработала на контрасте. После чего, на первый взгляд, абсолютно спокойная артистка сама «подлила масла в огонь». Сорвавшись в пляс на пару с Мигелем, она убедительно спела дуэтом с ним знаменитую песню «САСНИТА». Но и последующие джазовые стандарты отнюдь

не поблекли на фоне всей этой знойной латиноамериканской феерии. Грейс порадовала нестарующими джазовыми хитами «SUMMERTIME» и «MY FUNNY VALENTINE», вызвав одобрительный рёв самарских меломанов. Ну, а Анжело подарил собравшимся собственную версию гениальной композиции «BESAME MUCHO». Знаменитую «FERNANDO'S HIDEWAY» Джерри Росса и Ричарда Адлера заокеанские артисты превратили в искромётный номер. Завершить свой самарский концерт Грейс и Мигель решили полноценными дуэтными фрагментами из популярнейшего мюзикла «Звуки музыки».

Интересуемся у гостей, как им удалось подарить столь свежее звучание до боли знакомым композициям. «Безусловно, в этом огромная заслуга нашего художественного руководителя Мау Квироса, – признаётся Грейс. – Поскольку именно он сделал все эти изящные и запоминающиеся аранжировки, добавив в них свежие элементы. Конечно, в создании особой звуковой атмосферы концерта огромную роль сыграли и другие музыканты, которые с нами гастролировали. Естественно, кроме блистательного Квироса за роялем, это его ансамбль: Джеймс Куинлан (контрабас), Джоэль Матео (барабаны) и Айвен Лэйнс (перкуссия). Плюс к этому, несомненно, Самарский симфонический оркестр и его дирижёр Евгений Хохлов.

Причём у нас вовсе не было цели банально осовременить все отобранные композиции. Нам хотелось показать, что они могут звучать по-разному, что в них заложен огромный потенциал, и они способны дать исполнителю большую свободу импровизации. Дальше же всё зависит от желания фантазировать и умения внутренне себя отпустить». Мигель охотно продолжает тему: «Все неоднократно слышали, например, песню «OVER THE RAINBOW». Какой смысл петь её копируя оригинал? Ведь это же скучно. Говоря театральным языком, артист должен уметь «присвоить» произведение. То есть исполнить его так, как будто оно было сочинено специально для него, и вдохнуть в него свою жизнь. Возможно, даже какой-то собственный жизненный опыт».

И снова слово берёт очаровательная Грейс: «Мне вообще не было сложно на этом проекте, не возникало абсолютно никакого дискомфорта. Могу лишь сказать, что постоянно чему-то учусь у Мигеля. Он потрясающе талантливый артист, в роль включается буквально за секунду. И эта его энергетика попросту сшибает с ног, когда ты находишься рядом. То, что мы сейчас делаем, безусловно, бесценный опыт. И мне совершенно не хочется, чтобы он заканчивался. Надеюсь, что многое у нас все ещё впереди. А сейчас мы просто наслаждаемся, развлекаемся вместе. Постоянно смеёмся и по-доброму подшучиваем друг над другом, особенно когда танцуем во время исполнения своих номеров. ...В нашей программе много песен о любви, а её язык интернационален. Это чувство, близкое каждому, вне зависимости от того, в какой

стране он живёт. Мы рассказываем об этом, смешивая разные стили и культуры. Получается заманчивое разнообразие музыкальных средств – тоже метафора того, что у любви нет границ!»

ТОЛСТОЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Начиная с 2012 года, Грейс МакЛин успешно играла в мюзикле «Наташа, Пьер и Великая Комета 1812 года», премьера которого была приурочена к 200-летию грандиозных исторических событий. Оригинальная сценическая адаптация Дэйва Мэллоя основана на пятой части II тома романа «Война и мир». Практически сразу мюзикл по мотивам Льва Толстого стал ослепительной бродвейской сенсацией и заработал премию TONY AWARD. «The New York Times» назвала его «самым инновационным и лучшим новым мюзиклом на Бродвее», а, по мнению обозревателя этого издания Стивена Холдена: «Голос мисс МакЛин – гибкий инструмент с неожиданными выплесками энергии. За её игривой авантюризмом угадывается бездонная страсть!» Столь высоко оценили её исполнение партии Марьи Дмитриевны Ахросимовой – старинной знакомой Безухова и крестницы Наташи Ростовской. Было любопытно: а читала ли сама наша американская гостья эпический роман Льва Николаевича? «Да, читала его в 2005 году, когда летом путешествовала по Европе. Тогда я училась в колледже за границей. Мне нравится классика, и я всегда любила особенно русскую литературу. В свободное от учёбы время мне захотелось почитать что-нибудь серьёзное, и мой выбор пал на «Войну и мир». Поначалу было трудно, и может быть, немного амбициозно с моей стороны, но я прочитала его тогда. Затем перечитала роман снова, когда мы делали шоу. И поскольку я познакомилась с некоторыми из основных персонажей через шоу, было намного

легче привязаться к ним во второй раз и следить за их историями. Там так много этих историй, что хочется вернуться и исследовать их поглубже. Мой персонаж – Марья Д. – поначалу изображается как строгая, но добрая. Мне очень весело с ней в первом акте, там она весьма выразительная. Но во втором акте всё меняется. Наташа предала меня и моё доверие. Это девушка, которую Марья так любит, а потом Наташа просто плюёт ей в лицо. Так что это настоящая страсть, и мне нравится, что у меня есть настоящий момент яркого чувства в шоу. Это действительно сокрушительная сцена. Я очень люблю Марью, но она просто чудовище. И всё это Толстой! Есть причина, по которой люди всё ещё знают его великое произведение (даже если они его не читали) целых 150 лет спустя!

«Война и мир» – это мелодрама, это драма, это комедия, это история любви. Это урок истории и философии. Это так много вещей одновременно, которые все основываются на одной этой книге. И типично по-толстовски – это момент истинного прощения и любви. Для меня это как путешествие во времени. Особенно в конце представления, когда мы все смотрим на комету и наблюдаем за Пьером. На самом деле текст финальной песни в основном взят прямо из книги. Итак, мы слушаем те слова, которые были написаны полторы сотни лет назад, смотрим на комету и звёзды, и пространство, и всё остальное, созданное миллиарды лет назад. Мы можем увидеть и услышать их сейчас. И эти персонажи, вещи и слова будут продолжать жить веками. Для меня это сюрреалистично и прекрасно... Вообще то я не думаю, что «Комета» – это исключительно русское шоу. Да, мы рассказываем историю, которая происходит из русской идентичности и встроена в неё. Но это история о людях и для людей. Думаю, что это показывает, что сила настоящего искусства выходит далеко за пределы времени и национальных границ...»

