

today

ИЗДАНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

ДЕЙСТВОВАТЬ
НЕ ПО ШАБЛОНУ

*Светлана Матело
о компании «Диарси»*

ПРОРЫВ ВО ВРЕМЕНИ
И В ПРОСТРАНСТВЕ

*В Москве открылась
выставка Лучо Фонтаны*

РУБЕЖ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Unident Group празднует юбилей

PHILIPS

sonicare

R.O.C.S.[®]
REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS

SMART ORAL CARE*

PRO

Professional Solutions*

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Товар сертифицирован. На правах рекламы. ♦ Умная гигиена полости рта. ♦ Профессиональные решения.

BIO friendly

УНИКАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.[®] PRO Kids Electro для детей

Специальная формула зубной пасты разработана для использования с инновационной электрической зубной щеткой для детей **PHILIPS SONICARE KIDS**.

Содержит минеральный комплекс – источник кальция, фосфора и магния (структурные элементы эмали зубов) и 12 % ксилит. Формула эффективно защищает от кариеса*, укрепляет и усиливает блеск и белизну молодой эмали*, реминерализует в случае кариеса белого пятна*. Благодаря комплексному экстракту осины *Róulus trémula* защищает десны от воспаления и кровоточивости. Специальные гранулы диоксида кремния позволяют бережно и качественно очистить труднодоступные участки зубного ряда. Подходит для регулярного ежедневного применения. При необходимости возможно использование с обычной зубной щеткой.

* Эффективность клинически подтверждена. ▲ По данным розничного ежемесячного аудита фармацевтического рынка, проведенного маркетинговым агентством DSM Group в сегменте «Зубные пасты», бренд R.O.C.S.[®] был самым продаваемым на территории РФ за 2018 год в стоимостном выражении.

ООО «Диарси Центр» ОГРН 1067746506495, юр. адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, село Старая Ситня, километр 5-й (Автодорога Ступино-Малино тер.), вл. 1, стр. 1.

www.rocs.ru

Personal-Care.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

www.philips.ru

Дорогие друзья,

этот год стал для нас особенным — прошла четверть века с момента основания нашей компании. Оглядываясь назад, с уверенностью можно сказать, что путь к сегодняшнему Unident — это многолетняя совместная работа моей команды, моих единомышленников, друзей, моей семьи, с кем мы начинали 25 лет назад строить бизнес и с которыми вместе по сегодняшний день. Как это и в жизни бывает с хорошими соседями и близкими друзьями — все должно пройти проверку на прочность. Успех стал возможен благодаря не только профессионализму, преданности, уважению друг к другу, но еще и любви. Той любви, с которой мы все относимся к своему делу. Уникальность каждого человека, его особенный взгляд на проект, на стратегию, на бизнес в целом и на детали в частности — вот что ценно для меня в первую очередь.

Не так сложно попасть на самый верх, как удержаться там. Приходится каждый год повышать планку, соревноваться с самим собой. Группа компаний «Диарси», производитель бренда R.O.C.S., в этом году запустила новое производство, осваивают крупнейшие рынки, включая США и Израиль, открыла представительство в Японии. Более десяти новых продуктов пополнили линейку выпускаемых товаров, уверенно вытесняют других производителей на косметическом рынке, который традиционно считается одним из самых конкурентных.

В 2019 году мы осуществили сразу несколько масштабных проектов по строительству и оснащению крупных медицинских учреждений: больниц, клинично-диагностических лабораторий, центров гемодиализа — объектов как всероссийского, так и регионального масштаба. Понимание, что тысячи людей смогут получить квалифицированную, высокотехнологичную помощь, придает нашей работе смысл и дает ощущение того, что мы делаем правильные вещи.

Фонд U-Art продолжает свою стипендиальную программу для научных сотрудников Третьяковской галереи. Осенью 2019 года стипендиаты

нашей премии доктор искусствоведения Людмила Маркина и научный сотрудник ГТГ Сергей Фофанов работали в Германии над изучением русско-немецких художественных связей эпохи романтизма. Их исследование станет важным этапом в подготовке совместно с музеем Альбертинум масштабной выставки, которая откроется в Новой Третьяковке.

Каждый из культурных проектов, который поддерживает наш фонд, отличается своей неординарностью. И выставка Лучо Фонтаны «Ретроспектива» в Мультимедиа Арт Музее являет собой яркий пример выхода художника за рамки обычного полотна, в другое измерение. Выставка продлится до 23 февраля, и я всех приглашаю прийти и оценить новаторские приемы художника, отразившись, поискать вместе с ним свободу вне отведенных каждому рамок.

Два наших фестиваля, камерный Vivarte и масштабный Vivacello, тоже можно назвать выходящими за рамки обычных музыкальных событий. Русско-скандинавские связи в изобразительном искусстве и музыке, общность в творчестве художников одного поколения — Врубеля и Мунка — необычные творческие союзы из мировых звезд, созданные только в дни фестиваля, стали значительным международным событием. Фестиваль в очередной раз показал что музыка,

живопись, виртуозное исполнительское мастерство музыкантов из разных стран мира объединяют людей гораздо больше, чем любые политические саммиты и громкие заявления.

Самый масштабный наш проект, Международный фестиваль Vivacello, открылся в зале «Зарядье» 10 ноября. Мы чествовали живого классика, польского композитора Кшиштофа Пендерецкого и его французского коллегу Самюэля Струка. На фестиваль приехали десятки музыкантов из разных стран мира, но британских музыкантов на этот раз много как никогда — фестиваль стал частью музыкальной программы Года музыки Великобритании и России. По традиции Vivacello не ограничивается классическими концертами, идет в ногу со временем, с успехом пробуя новые форматы — потрясающие по атмосфере джазовые и R&B-концерты британских исполнителей, видеоарт под современные композиции, театральные перформансы, на котором зрители услышали историю виолончели, звучащей от первого лица и даже рок-музыку со сцены Концертного зала им. П.И. Чайковского. В новое десятилетие фестиваль вошел под стать новой эмблеме — ярко, дерзко и разнообразно.

Желаю вам в новом году ярких впечатлений и эмоций, в любых жизненных ситуациях верьте в удачу и не теряйте надежду. Пусть доброта не покидает ваши сердца, и счастье наполнит ваш дом!

Президент группы компаний Unident к.э.н.
Тамаз Манашеров

UNIDENT TODAY

38_ДЕКАБРЬ_2019

Президент Тамаз Манашеров
Главный редактор Яна Клевцова
PR-директор Ирина Сынгаевская
Дизайнер Иван Григорьев
IT-отдел Александр Зернов
Людмила Ульмшнайдер
Препресс Алексей Багаев

Над номером работали:
Алексей Лапицкий, Аня Мушинская,
Вадим Симонов, Евгений Евтюхов,
Елена Ковынева, Лида Петрова,
Людмила Маркина, Маргарита
Захава, Марьяна Капсулецкая, Катя
Гейслер, Ольга Муромцева

Учредитель и издатель: ЗАО «Юнидент»
Россия, 119571, Москва,
Ленинский пр-т, 156. Тел. +7 (495) 434-46-01,
market@unident.net

Иллюстрация для обложки
по мотивам работ Константина
Ивановича Аладжалова (1900-1987)

President Tamaz Manashеров
Editor-In-Chief Yana Klevtsova
PR Director Irina Syngaevskaya
Designer Ivan Grigoriev
Digital department Alexander
Zernov, Ludmila Ulmshneider
Prepress Alexey Bagaev

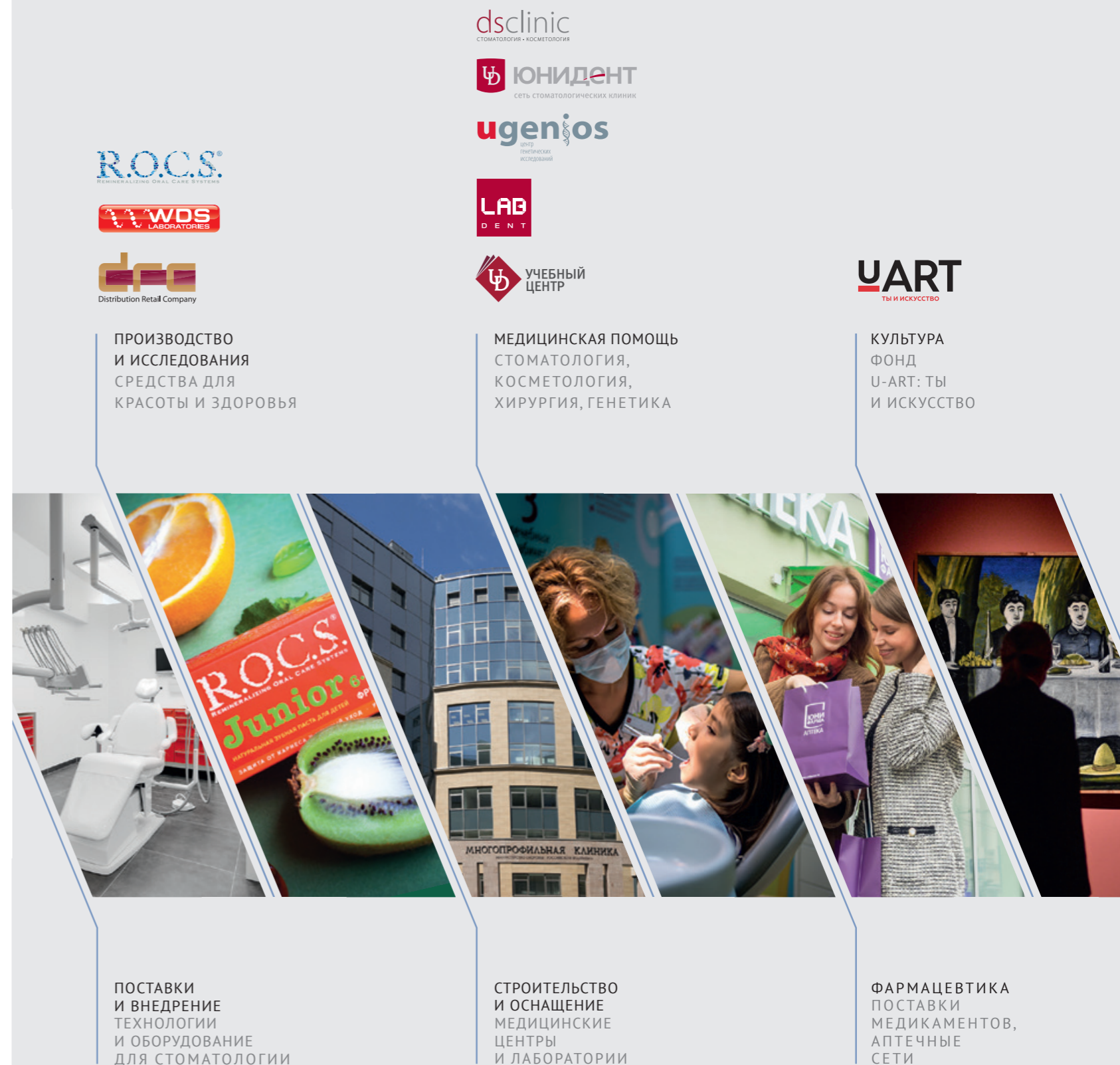
UNIDENT +7 (495) 434-46-01
info@unident.net

Unifarma +7 (495) 121-08-19
info@unifarma.ru

U-Art +7 (495) 433-11-88
info@u-art.ru

DRC +7 (495) 781-92-03
info@globaldrc.com

Юнидент Стоматология
+7 (495) 675-00-00
info@6750000.ru

- 8 Рубеж в 25 лет
Unident Group празднует юбилей
- 12 Действовать не по шаблону
Руководитель «Диарси» Светлана Матело рассказывает о развитии группы компаний
- 17 Новинки брендов R.O.C.S. и Femegyl
- 20 Выходим на экспертный уровень
«Юнидент Стоматология» запускает проект по развитию узкоспециализированных стоматологических направлений

- 24 Подарок года
Молодые отцы компании вспоминают главные новогодние сюрпризы своего детства
- 32 Когда стоматологическая мебель становится искусством
В рубрике «Наши партнеры» итальянский бренд Dental Art

- 37 Прорыв во времени и в пространстве
Мультимедиа Арт Музей представляет выставку Лучо Фонтаны
- 42 Мунк и музыка
Завершился четвертый фестиваль Vivarte
- 52 «Жизнь — это момент, в котором ты находишься сейчас»
Скрипач Чарли Сием о Врубеле, Инстаграме и старых инструментах
- 58 Нижний Новгород отметил главные инновации в современном искусстве
- 62 Расширяя географию
Стартовала третья сессия заграничных исследований Третьяковской галереи

- 64 **Русский Дрезден**
Очерк о русско-немецких художественных связях эпохи романтизма
- 68 **Пирсмани: странствующий между мирами**
Интервью с руководителем фонда Infinitart Адрианом Чиприаном Барсаном
- 76 **«Я не люблю ставить точку, говорить, что достигнуто. Я считаю, что еще очень многого нужно достичь»**
Интервью с директором MOMMA Василием Церетели к 20-летию музея

- 82 **Бах, крики чаек и британский джаз**
Завершился одиннадцатый фестиваль Vivacello
- 92 **«У виолончели есть душа, а значит – душа»**
Актриса Татьяна Друбич о музыке, книгах и таланте

НОВИНКА

FEMEGYL®
PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ

Уникальные запатентованные германий-органические соединения в составе косметических средств FEMEGYL® (патенты № 2476436 и № 2293086), реализованы на базе высокотехнологичного производства, с мировым косметологическим опытом практикующих врачей-дерматологов, косметологов, химиков-технологов.

ГЕРМАНИЙ-ОРГАНИЧЕСКИЙ ХЕЛАТНЫЙ КОМПЛЕКС:

- Запатентованная формула и метод синтеза (Патенты RU, US, EU, JP, CN, KR, AU, CA)
- Антигипоксикант – активирует главные буферные системы плазмы крови;
- Антиоксидант - нейтрализует повреждающее действие на клетки и ткани;
- Нормализует работу внутриклеточных структур, увеличивает жизненный потенциал клеток,
- Дополнительно стабилизирует и структурирует гиалуроновую кислоту, обеспечивает пролонгированное действие;
- Минимизирует возможные негативные реакции и последствия процедуры

СДЕЛАНО В РОССИИ

РАЗРАБОТАНО НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ WDS И ИНСТИТУТОМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ

femegyl.ru
fillers.femegyl.ru

ООО «Диарси Центр» ОГРН 1067746306495, юр. адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, село Старая Ситня, километр 5-й (Автодорога Ступино-Малино тер.), вл. 1, стр. 1

Рубеж в четверть века

Текст: Арина Соболева, Елена Ковынева Фото: Денис Кузнецов

В этом году Unident Group отметила 25 лет со дня своего основания. Со дня основания первой компании холдинга, открывшейся в Москве в апреле 1994 года. Не так много по мировым меркам, но отнюдь не мало по меркам российским. И хотя группа компаний уже давно меряет себя стандартами международных компаний, традиции и принципы работы не меняет. Мы спросили сотрудников холдинга, работающих в компании долгие годы, о традициях, целях и особенностях работы в Unident, которые, по их мнению, лежат в основе успеха холдинга сегодня

Аннета Акопян
руководитель
дилерского отдела
работает
в Unident 23 года

Одним из основных факторов успеха компании я бы назвала сплоченный коллектив людей, которые работают здесь многие годы. Если, например, говорить об отделе, который я возглавляю, то большая часть сотрудников работает от 10 до 15 лет. И это очень ценно: люди доверяют компании, ощущают стабильность. Многие мои коллеги нашли здесь людей, близких по духу, друзей. Я помню, как в первые годы существования компа-

нии закладывались основные принципы работы, которые остались здесь и по сей день. И те времена, когда мы сами по очереди готовили на кухне обеды друг для друга, накрывали столы. Как праздновали вместе Новый год. И главный принцип компании остался прежним — это семейные ценности, ощущение, что мы здесь все одна семья.

За двадцать пять лет своего существования компания накопила большой

Главное — ощущение, что мы здесь все одна семья

Очень многие сотрудники работают в компании долгие годы

опыт. Открыто много направлений работы в разных сферах, завершено большое количество сложных и важных проектов. Но, конечно, самый ценный опыт чаще всего приходит вместе с ошибками или трудностями. Можно сказать, что мы прошли за это время через огонь, воду и медные трубы. Основными испытаниями для компании, на мой взгляд, стали два мировых экономических кризиса — я имею в виду события 1998 и 2008 годов. Я помню, что в 1998 году очень многие компании и из числа наших партнеров, и из числа наших конкурентов, не выдерживали и вынуждены были закрывать бизнес. Мы не без трудностей, но пережили эти рубежи. К тому же, оглядываясь назад, можно сказать, что оба кризиса давали нам толчок к развитию. Главное преимущество, которое получает компания, пережившая такие потрясения, — это «железная психика» и понимание, как действовать в случае новых вызовов.

Наша компания никогда не стоит на месте. Для нас всегда было важно ставить цели, достигать их и сразу ставить новые. Я думаю, это очень важно, что Unident не законсервирован на каком-то определенном этапе развития. Мы всегда стремимся познавать новое, учиться, развиваться. У нас в офисе много молодых лиц, я бы сказала молодежи, которая приносит современные веяния и идеи. В нашей компании всегда приветствуют новаторский подход. Но, наверное, самая яркая особенность, которая отличает нас от компаний вокруг, — это страсть к искусству. Даже представители крупных зарубежных корпораций всегда удивляются масштабу тех событий, который организовывает и поддерживает Unident. Кому-то ближе классическая музыка, кому-то авангардная живопись, но единый язык искусства понятен всем. Помимо того, что многие сотрудники разделяют эту страсть, она дает нам многое с точки

зрения бизнеса. И не только в работе с партнерами. Важно, чтобы ты сам ценил то, чем занимаешься. Мы работаем в сфере медицины, развиваем технологии, поддерживаем искусство. И в том, что наши сотрудники уважают то, что они делают, на мой взгляд, заложен главный потенциал развития компании.

Георгий Габузов
руководитель
отдела рентгенооборудования
работает
в Unident 22 года

Что предопределяет успех нашей компании? Общие ценности: профессионализм, порядочность, уважительное отношение к партнеру, работа на пер-

Все решения здесь принимаются не с точки зрения сиюминутных мелких предпочтений, а с точки зрения стратегического планирования, когда каждый шаг закладывает базу на будущее

спективу. Решения здесь принимаются не с точки зрения сиюминутных мелких предпочтений, а с учетом долгосрочного развития, когда каждый шаг не просто развивает успех, но и закладывает базу на будущее.

К людям применяют обычно такие понятия: биологический возраст и психологический. Вот если это спроецировать на бизнес, то «психологический возраст» компании определяется ее активной ментальностью, свежим взглядом на новые и старые вопросы, адекватной реакцией на позитивные и негативные внешние факторы. Пока это все остается, компания молодая и успешна. И сегодня я вижу, что Unident не теряет способности креативно реагировать на изменения. Кто-то может посчитать критерием молодости компании средний возраст сотрудников, кто-то — количество улыбок при входе в офис. Тоже нормальное мерило,

но мне кажется, оптимальный критерий — соотношение роста компании и скорости реагирования.

«Биологический возраст» компании тоже содержит немало плюсов. Например, молодая фирма радуется каждому успеху и каждую неудачу воспринимает довольно остро, будущее для нее выглядит туманно, а прогнозы основаны на оптимистичных надеждах. А когда за плечами 25 лет работы — это все равно что подняться на гору и смотреть с высоты на пройденный путь и на предстоящую дорогу. Ситуации, которые неясны, опасны, непредсказуемы для молодой компании, для нас уже давно рутинные и «рабочие моменты». Еще это можно сравнить с шахматами. Шахматисты ведь на основании собственного опыта и опыта коллег оперируют множеством готовых схем. Вот и мы анализируем успешные и не очень ситуации, сортиру-

ем их, извлекаем уроки и впоследствии берем методы и решения с «полки успеха», чтобы в аналогичной ситуации потратить меньше времени, максимально застраховать себя от ошибок и добиться большего.

Так же формируется командный дух. Хотя Unident и крупная компания, со множеством подразделений, большой опыт сотрудничества ключевых работников помогает чувствовать уверенность даже в сложных ситуациях. Если нужно выстроить тактику работы с контрагентами, я понимаю, что могу рассчитывать не только на силы своей команды, но и предположить, как будет действовать юридический отдел, как — финансовый. Не приходится каждый раз всех переспрашивать: «А вы как поступите? А так сможете сделать?» Можно спокойно что-то обещать партнерам и знать, что коллеги не подведут. Это дорогого стоит.

Оригинальные торты к праздникам — одна из многолетних традиций компании

К подаркам всегда подходим с душой

Людмила Избицкая
экономист
работает
в Unident 23 года

Я пришла в компанию в 1997 году, когда она существовала всего третий год. Весь коллектив и, конечно, руководство — были молодые ребята, очень амбициозные. Планы они себе ставили грандиозные. И когда стали набирать людей, относились к подбору персонала очень аккуратно. Главными критериями становились не профессиональные, а человеческие качества: порядочность, ответственность к любому делу, доброта и внимание к другим людям. И дальше уже сотрудников обучали всему тому, что требовалось. В то время бизнес в России только начинал свое развитие, и готовых профессионалов практически не было. Для всех все было впервые.

Обучению уделялось очень много времени: было много лекций по новым технологиям, стоматологическому оборудованию и материалам. Сотрудники ездили на тренинги к зарубежным партнерам. С самого начала компания непрерывно развивалась, долго не стояла на месте. Осваивали одно направление и брались за другое. Так шаг за шагом компания двигалась вперед и выросла в солидную с различными направлениями своей деятельности организацию.

За эти 25 лет очень многое изменилось вокруг, и рынок сейчас другой. Выросло целое поколение людей, выросла сама компания. По моим наблюдениям, сейчас при подборе новых сотрудников в первую очередь уже обращают внимание на профессионализм. Ищут молодых ребят с опытом работы и новыми идеями. Это диктует рынок. Сейчас, мне кажется, время более жесткое в сравнении с тем, как мы начинали. Большая конкуренция, выше требования, и новым сотрудникам, я думаю, сложнее.

Но даже те люди, которые пришли позже, не в самом начале, остаются здесь

работать долгие годы. Я думаю, есть две основные причины этому. Первая — это интерес к самой работе. Поскольку компания развивается и приходится решать все новые задачи, нет ощущения, что ты стоишь на месте. И вторая причина — внимательное отношение руководства компании к сотрудникам и коллег друг к другу. Когда возникали проблемы личного характера, я всегда получала понимание, поддержку и помощь от руководства компании и своих коллег. Это и объясняет мою долговременную работу в компании.

На мой взгляд, компания сохранила начальные свои принципы. Теплые отношения между сотрудниками, семейственность. Это, мне кажется, необычно для бизнеса сегодня. Я, к своему счастью, знаю детей очень многих своих коллег. За эти годы родились и выросли у моих коллег замечательные ребята. Уже есть выпускники вузов. Есть продолжатели дел отцов.

Хочется в юбилейный год пожелать компании дальнейшего процветания, новых достижений в бизнесе, новых проектов.

Действовать не по шаблону

Если бы в 2005 году у маркетологов спросили, стоит ли запускать бренд с такой концепцией как у R.O.C.S., то услышали бы ответ: сумасшедшая затея, люди не поймут. Научное производство – зачем все это, когда есть проверенные бизнес-схемы? О том, как добиваться успехов, действуя вопреки шаблонам, рассказывает Светлана Матело, к.м.н. руководитель группы компаний «Диарси» (R.O.C.S.)

Сегодня успех группы компаний «Диарси» заставляет приятно удивляться даже очень скептических специалистов. 60 стран мира, 10 % рынка зубных паст в России, 1-е место в аптечных продажах и абсолютное лидерство в детских зубных пастах* – цифры, которые красноречивее слов. Три научные лаборатории, два современных производства, одно из которых запущено в работу в кратчайшие сроки в 2019 году.

«Разрабатывать инновационные продукты по уходу за полостью рта мы задумали давно, – вспоминает Светлана Матело. – Однажды я беседовала с одним крупным производителем зубных паст. «Ваши формулы морально устарели, – говорила я, – а у нас есть новые современные рецептуры, давайте сделаем концептуально новый эффективный продукт!» Я ожидала чего угодно – критики, дискуссии. Но услышала в ответ: «Это хорошо. Но мы – огромная бизнес-машина. И в нашей системе внедрить такие идеи,

тем более быстро, невозможно». В тот момент я поняла, что инновации не рождаются в больших компаниях, их делают энтузиасты. Прошли годы, и теперь это большой проект, которым мы все гордимся. Его реализация стала возможной благодаря Unident».

Разрушая стереотипы

Концепция зубных паст, которую научная лаборатория компании предложила рынку под брендом R.O.C.S., была необычной. Разработчики почти полностью отказались от фтора (и это в эпоху когда со всех экранов звучала реклама о том, как он укрепляет эмаль!) Аргументы были научными: избыток фтора может быть вреден – ведет к нарушению минерализации костей, зубов, снижает иммунитет, нарушает работу эндокринной системы и ускоряет старение. При этом суточная потребность во фторе невелика: мы легко ее получаем из воды и продуктов: яблок, рыбы, хлеба. Тем более что с укреплением эмали гораздо лучше справился биодоступный кальций в комби-

Сегодня в активе «Диарси» три научные лаборатории и два современных производства

* На российском рынке зубных паст доля бренда – 10% в стоимостном выражении, в аптечном сегменте, по данным DSM Group, R.O.C.S – абсо-

лютный лидер в зубных пастах и в щетках (29,7% в стоимостном выражении). Детские зубные пасты R.O.C.S. лидируют во всех сегментах.

Завод «Диарси» в подмосковном Ступино — одно из самых современных производств в индустрии

Лаборатория WDS владеет 50 патентами на формулы

нации с фосфатом и магнием. Этот комплекс лег в основу профессионального «хита» бренда — уникального реминерализующего геля R.O.C.S. Medical Minerals (формула защищена патентами и патентными заявками по всему миру). Он же стал частью диссертации Светланы Матело. Формула работала даже там, где были бессильны фториды — в лечении декомпенсированных форм кариеса и при раннем детском кариесе, а также для эстетического лечения флюороза зубов (результата передозировки фтора в питьевой воде и продуктах). Зубные пасты, изготовленные на основе этой формулы, эффективно защищают от кариеса, что было подтверждено в двухлетней программе профилактики, организованной центром, сотрудничающим со Всемирной организацией здравоохранения.

Фтор был не единственным ингредиентом, от которого почти полностью отказалась марка, предложив рынку клинически проверенную альтернативу. Продукты R.O.C.S. не содержат антисептиков вроде попу-

лярного хлоргексидина и ему подобных ингредиентов, поэтому они не подавляют естественную микрофлору рта. Агрессивные антисептики заменили бромелаином (из стеблей ананаса) и ксилитом (из кукурузы и подсолнечника). Микробиологи, изучившие состав зубных паст, пришли к выводу, что R.O.C.S. дополнительно обладают свойствами пребиотиков и нормализуют состав микрофлоры полости рта. Пребиотические свойства формулы позволяют всего за две недели применения уменьшить долю патогенных микроорганизмов и уменьшить риск воспаления. Эта часть формулы также защищена мировыми патентами. Что еще? Продукты R.O.C.S. не содержат агрессивных абразивов, но при этом осветляют эмаль и делают ее блестящей. Такой неожиданный побочный эффект дает... все тот же реминерализующий гель Medical Minerals. Все-таки не случайно R.O.C.S. расшифровывается как реминерализующие системы для ухода за полостью рта (Remineralizing Oral Care Systems).

R.O.C.S. не боится разрушать стереотипы, — говорит Светлана Матело, — мы часто делаем нелогичные вещи, с точки зрения маркетинга, а потом они становятся хитами. Например, мы первыми ввели четкую

возрастную дифференциацию зубных паст для детей, что обосновано физиологией возрастных групп. Спустя время практически все производители начали копировать эту концепцию, включая крупных мировых игроков. Мы задаем тренды! У нас есть продукты, которые мы производим потому, что они нужны потребителям, но они не дают объема продаж. Зубные пасты без мяты — популярны в масштабе рынков, но есть люди, у которых непереносимость мяты, и без наших продуктов им сложно почистить зубы, тем более с удовольствием.

Популярность непопулярных решений

На первый взгляд кажется, что такая сложная продукция обречена быть нишевой. Тем не менее, необычные зубные пасты, щетки и ополаскиватели для полости рта по премиальным ценам

(150–450 рублей и выше) находят немало поклонников. Когда широко известные ведущие компании-производители планируют новые премиальные продукты, маркетологи проводят многочисленные исследования в фокусных группах, уделяют особое внимание дорогостоящей привлекательной упаковке. Цена же продукции R.O.C.S. продиктована дорогостоящим составом продукта и технологиями. Производственная себестоимость продукции ГК «Диарси» порой выше, чем конечная цена на полке популярных конкурентных брендов. Однако эффективность формул настолько очевидна, что потребители, которые просто один раз попробовали продукцию R.O.C.S., чувствуют разницу и понимают, за что они платят.

Сегодня на российском рынке зубных паст доля компании составляет примерно 10% в стоимостном выражении, а в аптечном сегменте торговая марка R.O.C.S. является абсолютным лидером

и в зубных пастах, и в зубных щетках (доля рынка 29,7% в стоимостном выражении). Это не выглядит так удивительно, если учитывать солидный научный вес бренда: лаборатория WDS владеет 50 патентами на формулы, ее разработки стали основой для десятков научных исследований, результаты которых публикуются в медицинских изданиях, обсуждаются на мировых научных площадках, включая конференции и конгрессы Всемирной федерации стоматологов (FDI).

R.O.C.S. — это не массовый продукт для всех, исходя из ценовой категории, но он стал массовым у нас в стране и ряде других стран мира, потому что он эффективен и безопасен, — считает Светлана Матело. — Нам очень повезло, что в России много образованных людей и среди них много врачей, которым интересны такие наукоемкие прогрессивные идеи как R.O.C.S. И скажу такую интересную мысль: российским потребителям тоже повезло, что R.O.C.S. создан в России. Потому что у них есть возможность пользоваться нашими инновационными продуктами. Ведь никто другой в мире ничего подобного, тем более в таком ассортименте не предлагает.

Форма и содержание

Интерес россиян к инновациям позволил вывести на рынок еще один нестандартный бренд — Femegyl. Это профессиональная косметика во многом логичное продолжение философии компании и R.O.C.S., но только в дерматологии и косметологии. Бренд стал совместным проектом в сотрудничестве с Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХИК). Марка пока еще не такая известная как R.O.C.S., но по оценке потребителей и профессионалов, в числе лучших на рынке. Продукты Femegyl отличаются биодоступностью и биоидентичностью, производятся небольшими партиями при низких температурах с сохранением биологически активных компонентов. Ингредиенты закупаются по всему миру — в библиотеке Femegyl их несколько сотен.

Интерес россиян к инновациям позволил вывести на рынок еще один нестандартный бренд – Femegyl

Но компания снова поступает «не как все»: везде, где можно обойтись без дополнительной упаковки, обходится без нее. Кто-то сделал бы красивую баночку, запаковал бы ее в коробку, а в эту коробку положил еще какую-нибудь шуршащую обертку... А у Femegyl простые и функциональные тюбики. Потому что главное – их содержание. Аргументы такие: косметика будет доступнее тем, кому она нужна; мы не загрязняем окружающую среду, к тому же косметика в банках требует высокого содержания консервантов.

«Когда люди покупают красивую упаковку, они получают иллюзию и порцию гормонов радости, не зная, что такая упаковка съедает львиную долю себестоимости – объясняет Светлана Матело. – Живет это радость несколько минут, а выброшенная упаковка будет загрязнять окружающую среду годами. Я считаю, что через 10–20 лет на международном уровне введут ограничение по выпуску лишней

упаковки. Это будущее, к которому человечество придет. Бездумное расходование ресурсов уже сегодня является проблемой для будущих поколений».

Есть и еще одна экологическая угроза, о которой мало задумываются. Человечество сливает в окружающую среду огромное количество сомнительных химикатов. Вот, например, когда мы почистили зубы, прополоскали рот – все ушло в водосток. Как это будет влиять на окружающую среду? Людей миллиарды, и мы все чистим зубы и ухаживаем за собой. Или пена. Большое количество пены – тоже вредно, она нарушает структуру слизистой, кожи, волос. Мало того, это вредно и для природы. Разработчики R.O.C.S. и Femegyl думают о безопасности для экологии еще на стадии работы с формулой.

Чистые решения

Новый завод ГК «Диарси» в Ступино, запущенный в 2014 году, сразу стал образцом технологичного и экологичного производ-

ства. Энергосберегающие системы, устойчивое управление отходами, вода, которая уходит с завода чище, чем ее забирали из водоемов... Новая фабрика, которую R.O.C.S. открыл 2019 году – это также высокий уровень технологий и одно из самых прогрессивных предприятий индустрии не только в России, но и на Евроазиатском континенте.

Как так вышло, что бренд, делавший все не по правилам маркетинга, а по правилам науки, вошел в число лидеров такого конкурентного рынка как средства личной гигиены? У Светланы Матело есть на этот счет свое мнение:

«Есть такое понятие – окно возможностей. Большинство видит его как шанс получить выгоду здесь и сейчас. Но что, если смотреть в перспективе? Не бояться идти на риск? Наша философия в жизни и в бизнесе такова: чтобы достичь чего-то стоящего, цели должны быть высокими, а возможно на старте научными и меценатскими, как бы пафосно это ни звучало».

R.O.C.S.[®] и Femegyl[®] представляют НОВИНКИ

R.O.C.S.[®] Baby ЯБЛОКО

В 21 веке сознательный подход к гигиене полости рта начинается практически с рождения. Как только у младенца прорезается первый зуб, стоматологи рекомендуют родителям не откладывать чистку зубов ребенка до появления следующих зубов. Чтобы сделать ежедневную процедуру безболезненной и приятной, специалисты компании R.O.C.S.[®] разработали средство для особо деликатного ухода за деснами в период прорезывания зубов – пасту для малышей R.O.C.S.[®] Baby ЯБЛОКО. Эта натуральная и безопасная защита зубов и десен малыша с самого рождения.

В составе зубной пасты используется экстракт плодов айвы, богатых полифенолами, в особенности проантоцинидинами. Айва имеет многовековую историю использования в медицине в качестве противовоспалительного, вяжущего и ранозаживляющего средства. Кроме того, она обладает антигистаминными и иммуномодулирующими свойствами. Ксилит (10%), экстракт жимолости и альгинат защищают от микроорганизмов, вызывающих кариес и воспаление десен, что подтверждено клиническими исследованиями. Нежный вкус яблока делает чистку зубов приятной, при этом паста безопасна при проглатывании.

Натуральная и безопасная защита зубов и десен малыша с самого рождения

Уникальная зубная паста R.O.C.S.® PRO Kids Electro

Инновации — детям!

Когда инновации в сфере техники, науки и медицины встречаются, может получиться интересный продукт. Уникальная зубная паста R.O.C.S.® PRO Kids Electro для детей — прекрасный тому пример. Специальная формула разработана для использования с инновационной электрической зубной щеткой для детей PHILIPS SONICARE KIDS. Зубная паста содержит минеральный комплекс — источник кальция, фосфора и магния, которые являются структурными элементами эмали зубов, и 12 % ксилит. Формула эффективно защищает от кариеса, укрепляет и усиливает блеск и белизну молодой

эмали, реминерализует в случае кариеса белого пятна. Эффективность формулы подтверждена клинически. Благодаря комплексному экстракту осины *Rópulus trémula* R.O.C.S.® PRO Kids Electro защищает десны от воспаления и кровоточивости. Специальные гранулы диоксида кремния позволяют бережно и качественно очистить труднодоступные участки зубного ряда. Благодаря эффективному, но «мягкому» действию, зубная паста подходит для регулярного ежедневного применения. При необходимости возможно ее использование с обычной зубной щеткой.

НОВИНКИ

Кожа в тонусе

Ксилитол известен многим как один из главных компонентов средств по уходу за зубами и полостью рта, но не все знают, что он с успехом применяется и в косметологии. Так, например, входящий в состав лосьона Femegyl «Гидробаланс», ксилитол вместе с экстрактом айвы создают мощный увлажняющий и тонизирующий эффекты, восстанавливая гидробаланс на поверхности кожи. Введенный

в состав дикалия глицирризат регулирует деятельность сальных желез, а эстракт зеленых зерен кофе стимулирует собственные защитные функции кожи. В основе лосьона деионизированная артезианская вода, добываемая в экологически чистом районе Подмосковья и прошедшая специальную подготовку. Это мягкое средство для ежедневного применения прекрасно сочетается с гелем или сливками для умывания Femegyl.

Флюиды красоты

Природа дарит красоту. Женщины знали об этом еще много сотен лет назад. Тогда они собирали растения, чтобы изготовить из них экстракты и масла для ухода за кожей. Сейчас это делают за женщин профессионалы: косметологи, химики-технологи и врачи. Из натуральных ингредиентов они создают такие эффективные средства по уходу за кожей, как сыворотка-флюид Femegyl «Бархатистая кожа». За счет уникальной формулы на основе экстракта цветков красного клевера, аллантина, масла жожоба и витамина Е сыворотка нормализует работу сальных желез, придавая матовость и восстанавливая биоту кожи. Продукт обладает успокаивающим, увлажняющим и антиоксидантным действием и легко распределяется по поверхности кожи, оставляя ощущение гладкости и бархатистости. Идеально подходит для использования в жаркое время года.

Эффективный баланс

Для тех, кто при выборе средств для ухода за кожей сомневается, что лучше — гель или пенка, придумано универсальное средство FEMEGYL Гель-пенка Баланс. Подходящее для всех типов кожи, оно объединяет в себе лучшие свойства геля, и пенки. Воздушная текстура геля, трансформирующегося в пенку, бережно и эффективно очищает кожу от макияжа и загрязнений, благодаря содержанию АНА-кислоты и полифенолов плодов айвы. Парабенов и лаурилсульфатов в составе средства нет — за очищение и уход здесь отвечают натуральные компоненты. Продукт оказывает освежающее, успокаивающее и увлажняющее действие, а также восстанавливает естественный баланс кожи и нормализует обменные процессы в эпидермисе. При ежедневном использовании утром и вечером гель-пенка выравнивает тон кожи и придает ей здоровое сияние.

Черным по белому

Может ли черное отбеливать? Может, если это — черная отбеливающая зубная паста R.O.C.S.® BLACK EDITION. Микрочастицы древесного угля являются натуральным и безопасным пигментом, который окрашивает недочищенный зубной налет в черный цвет. Это позволяет видеть его во время чистки и затем полностью удалить, в том числе с поверхности языка. Бережное отбеливание осуществляется благодаря энзимному комплексу, размягчающему зубной налет. Очищающие гранулы в процессе чистки распадаются на более

мелкие с образованием щадящего абразива (RDA 90), обеспечивая полировку эмали для придания ей естественного блеска. От зубных паст высокого уровня кроме бережного отбеливания ожидается прежде всего отбеливание активное. Секрет R.O.C.S.® BLACK EDITION в активной минерализующей формуле. Глицерофосфат кальция в составе пасты — источник биодоступных кальция и фосфора, которые в присутствии ионов магния встраиваются в эмаль зуба, повышая ее механическую прочность и устойчивость к кислотам. За контроль микробного баланса отвечают ксилит в высокой концентрации и бромелайн. Они снижают активность вредных бактерий, препятствуя образованию зубного налета до 8 часов и позволяя защитить здоровье десен и слизистых, а также сохранить свежесть дыхания.

Черная отбеливающая паста R.O.C.S.® BLACK EDITION

Выходим на экспертный уровень

Текст: **Марьяна Капсулецкая**

Сеть клиник «Юнидент Стоматология» запускает проект по развитию узкоспециализированных стоматологических направлений и приглашает врачей-экспертов для сотрудничества. В рамках этой программы в 2019 году уже начали свою работу «Центр отбеливания зубов профессора Акуловича» и Отделение функциональной стоматологии доктора Дьячковой

За последние 10–15 лет в стоматологии произошли кардинальные изменения. Об этом говорят все, кто давно в профессии. Серьезно обновились научные данные, появились инновационные технологии, не говоря уже о повсеместной цифровизации и полной смене оборудования. Но главное даже не это: на наших глазах меняется сам подход к выбору клиники и врача. Сегодняшние пациенты активно мониторят существующие предложения на рынке и сознательно идут к определенному доктору. Это первая тенденция.

Второй тренд — это ставка на узкую специализацию. Огромный объем знаний и практических навыков сейчас можно

освоить только глубоко погрузившись в какую-либо специфическую тему — будь то виртуозное владение методиками отбеливания, композитная реставрация или лечение зубов под микроскопом. Врачи-стоматологи, которые всерьез настроены развиваться в своей профессии, идут по экспертному пути. А для него требуется поддержка: материально-техническая база высокого уровня, стабильный поток пациентов.

Одним из путей решения этих вопросов является сотрудничество с крупными брендами. Именно такой подход предлагает врачам-экспертам «Юнидент Стоматология». С 2019 года компания запускает программу по развитию

узкоспециализированных направлений и продвижения персональных проектов врачей на базе существующей сети клиник.

Свои проекты на базе сети «Юнидент Стоматология» уже запустили: Андрей Акулович в клинике на Арбате — это «Центр отбеливания зубов профессора Акуловича», Яна Дьячкова в клинике на Таганке — направление по функциональной стоматологии. И кто, как не они, лучше всех расскажут — для чего современному врачу нужна коллаборация со стоматологическими компаниями, зачем доктору развивать свой личный бренд и как это происходит в сотрудничестве с клиниками «Юнидент Стоматология».

Андрей Акулович: «Грамотно выстроенное сотрудничество — это всегда взаимовыгодный процесс»

О сотрудничестве с Unident

С компанией Unident у меня давний и очень разноплановый опыт сотрудничества. Началось всё лет 20 тому назад, когда мы с коллегами запустили газету «Стоматология сегодня». Тогда компания стала нашим главным партнером. Потом у самого Unident созрел проект портала Medicus.ru, и я много лет был главным редактором раздела «Стоматология». Затем меня пригласили клиническим директором бренда R.O.C.S.. И это не уже не говоря о многочисленных образовательных мероприятиях — как в рамках Unident, так и при его поддержке.

А с 2019 года мы совместно открыли «Центр отбеливания зубов профессора Акуловича» — он располагается на базе одной из клиник холдинга — на Арбате, 42.

Андрей Викторович Акулович, врач-стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, профессор кафедры ортопедической стоматологии РУДН. Основатель и президент «Общества по изучению цвета в стоматологии». Консул Society for Color and Appearance in Dentistry в России. Основатель и врач-эксперт стоматологической клиники «Дентикюр» (Санкт-Петербург), руководитель «Центра отбеливания зубов профессора Акуловича» (Москва).

В эпоху интернета и соцсетей привычный территориальный принцип — пойти лечиться в ближайший зубоврачебный кабинет — больше не работает. Устаревает и традиционное разделение на сегменты эконом и премиум

Оксана Верещина
 Медицинский директор сети
 «Юнидент Стоматология»

“

Мы приглашаем талантливых стоматологов, специалистов своего дела, которые хотели бы максимально полно реализоваться в своем направлении. Мы даём такую возможность на базе наших клиник «Юнидент Стоматология». Если вы врач-эксперт, лидер в своей теме и хотите ее активно развивать, мы готовы помочь вам создать собственный уникальный проект в любой области стоматологии: ортопедия, хирургия, ортодонтия, терапия, детская стоматология. Присоединяйтесь к нашей экспертной команде!

”

О развитии личного бренда

Стоматология — очень конкурентная среда. И если врач не заявляет о себе в публичном пространстве, не является социально активным, то рано или поздно с потоком пациентов у него возникнут проблемы. Поэтому сегодня развитие личного бренда — крайне важный момент, и надо понимать, что любой специалист, думающий о завтрашнем дне, должен поддерживать свою активность на высоком уровне. Один из компонентов успешного личного бренда — это сотрудничество с крупными компаниями. Правильно выстроенное взаимодействие выгодно обеим сторонам. С одной стороны коллеги и пациенты видят, что известный, авторитетный в своей

области доктор связал свою деятельность именно с этой организацией — тем самым он повышает доверие к ней. С другой стороны к врачу идет приток новых пациентов за счет мощностей бренда: то есть, это работа в обе стороны.

О материально-технической стороне дела

Еще один немаловажный момент: оснащение высококласного стоматологического центра — очень затратное дело. И здесь без поддержки действительно трудно обойтись. Что касается моего личного опыта, могу сказать, что с компанией Unident в этом плане у нас было и есть полное взаимопонимание. Когда

мы открывали «Центр отбеливания зубов профессора Акуловича» на Арбате, мы изначально обсудили, какое оборудование мне необходимо — и всё что мне было нужно, было закуплено. Время идет и сейчас мы дооборудуемся, потому что выходит более совершенная техника, например недавно мы получили новейший швейцарский аппарат для профгигиены Air-Flow Prophylaxis Master: компания Unident приобрела его по моей заявке. Так что руководство компании идет мне навстречу и старается максимально удовлетворить все мои запросы. А я могу спокойно сосредоточиться на своей работе, понимая, что меня здесь всегда поддержат, в том числе и с материально-технической стороны.

20 лет Андрей Акулович сотрудничает с группой компаний Unident

Дьячкова Яна Юрьевна, врач-ортодонт, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностике аномалий окклюзии и лечении ортодонтических пациентов в функциональной концепции. В 2009 г. защитила диссертацию «Совершенствование диагностики аномалий зубных рядов посредством компьютерных технологий». Преподаватель, автор научных работ, переводчик-референт. Руководитель Отделения функциональной стоматологии на базе клиники Unident на Таганке.

Яна Дьячкова: «Профессионал и энтузиаст своего дела всегда найдет здесь поддержку и понимание»

О своей миссии

В направлении функциональной стоматологии я пришла уже с клиническим опытом врача-ортодонта. В какой-то момент я поняла, что пользуясь традиционными ортодонтическими методами, не всегда удаётся достичь нужных результатов.

И мне захотелось сделать так, чтобы люди имели не только ровные красивые зубы, но и правильную функциональную окклюзию, здоровый височно-нижнечелюстной сустав. Поэтому я выбрала функциональное направление. Оно подразумевает ортодонтическую помощь с учётом функции сустава, мышц — всего тела человека. Но среди пациентов мало кто об этом знает, поэтому я считаю очень важным донести эту информацию до людей. И одним из решающих аргументов в пользу сотрудничества с компанией Unident была как раз работа в рамках крупного холдинга, чтобы иметь возможность просто, понятно и доступно объяснять людям — чем мы занимаемся и чем мы им можем помочь.

О правильной команде

До 2019 года я уже некоторое время работала врачом-ортодонтом в сети «Юнидент Стоматология», поэтому приглашение возглавить свой проект восприняла фактически как возвращение домой. Тем более, что изначально у нас была договоренность, что я буду работать со своей собственной командой. Все доктора в нашем отделении — это мои ученики. Так что никаких конфликтов и разногласий у нас нет, мы все как одна дружная семья, где все друга понимают с полуслова. Я горжусь, что

нам удалось создать такую первоклассную команду врачей-ортодонтов — высококвалифицированных, умных, энтузиастов своего дела. Мы имеем возможность работать, реализуя себя, свои убеждения — для того, чтобы наше лечение было на 100% качественным и оправданным с точки зрения современной науки.

О помощи и поддержке

Мы — люди, увлеченные своей профессией, глубоко погруженные в медицину — и нам подчас нелегко эффективно решать организационные и технические вопросы. И я счастлива, что в компании «Юнидент Стоматология» мы имеем крепкую опору. Например, когда мы только открывались, нам все сделали за фантастически короткие сроки — я до сих пор не могу поверить, что возможно так быстро всё оборудовать и укомплектовать. Причем нам создали прекрасные условия для работы — собственную мини-лабораторию, нестандартное оборудование, которое надо было заказать, привести, смонтировать, настроить. А главное — у нас есть безоговорочная поддержка нашего проекта со стороны Unident. Мы видим, что наше отделение нужно, важно и что у нас есть все возможности для продуктивной работы.

Подарок года

Новый год – это пора чудес, время исполнения желаний и соблюдения семейных традиций. В это время мы все ненадолго окунаемся в волшебство, вспоминая, как наши родители создавали для нас атмосферу праздника и прятали подарки под елку. И, может быть, для кого-то Новый год – пустой звук. Но только не для тех, у кого есть дети! Елки, хлопушки, шарики, снежинки, костюм Дедушки Мороза – на что только не пойдет любящий отец, чтобы порадовать свою семью. Своими секретами, традициями, воспоминаниями о подарках детства в канун праздника делятся наши коллеги – новоиспеченные отцы

Текст: **Мargarита Захава**
Фото: **Настя Линок**

Алексей Денисов

*Заместитель руководителя
отдела рентгенооборудования*

Новый год для меня всегда был самым долгожданным праздником. Когда мы познакомились с моей женой, она мне сказала, что Новый год для неё уже не такой, каким был в детстве, и мне захотелось это изменить. Нарядил новогоднюю ёлку, положил под неё подарки и помог приготовить праздничный стол. После боя курантов и бокала шампанского мы начали вместе распаковывать подарки, которых получилось очень много, ведь я постарался не упустить ни одного ее желания. Предстоящий 2020 Новый год для нас станет особенным, и первым который мы отпразднуем уже вместе с нашей маленькой принцессой. Обязательно будут подарки для малышки, красивые наряды и громкий смех, который наполнит наш дом ощущением тепла и волшебства.

Футбольный мяч

Как и любой мальчишка в детстве я увлекался футболом. Родители об этом знали

и всегда поддерживали меня. На один из праздников я получил в подарок черно-белый кожаный футбольный мяч, и это было для меня невероятное событие.

Кремлевская елка

Этот подарок я ждал с особым трепетом! Каждый год мы с родителями ходили на Кремлевскую елку. Красочное представление, Дедушка Мороз, Снегурочка, а иногда и ледовое шоу. Моя любимая часть была в самом конце, когда всем по билетам выдавали красную пластиковую кремлевскую башню с конфетами.

Котенок

Мне всегда хотелось собаку, но у меня ее никогда не было. Но один раз отец привез черного, как уголь, котенка. Это было что-то сверхъестественное, я и подумать не мог о таком сюрпризе. Мы всей семьей играли с нашим новым другом, не отходя от него ни на минуту.

Какой ребенок не мечтал получить приглашение на главную Елку страны

С дочерью Кристиной

Новогоднее представление в Кремле завораживало

Предстоящий Новый год для нас станет первым, который мы отпразднуем вместе с нашей маленькой принцессой. Обязательно будут подарки для малышки, красивые наряды и громкий смех, который наполнит наш дом волшебством

Настоящий гоночный велосипед

Константин Платицын

Руководитель отдела инновационных технологий

В прошлом году мы с супругой немного отошли от главной традиции – класть подарки под елку. Разыграли сценку для нашей старшей дочери, что кто-то позвонил в дверь, и когда мы ее открыли, на крыльце лежала деревянная коробка с игрушками. Еще на один из праздников мы летали во Владивосток к родственникам. Мне где-то нашли халат, наклеили бороду, одели шапку, и я был настоящим Дедом Морозом. Слушал стихотворения, хороводы водил, песни пел с племянницей и дочкой. Дети поверили – я справился! Этот Новый год будем отмечать дома загородом, потому что в связи с рождением сына Дмитрия появилось много приятных хлопот. Всей семьей украсим елку, повесим сапожки с подарками, накроем праздничный стол и будем ждать праздник. А на утро побежим проверять, что же принес Дедушка Мороз.

Гоночный велосипед

В 9 классе я стал обладателем профессионального гоночного велосипеда. Зеленый с металликом, он был невероятно крутым. В Тбилиси, где я рос, был велотрек, и родители купили мне его у какого-то гонщика. Правда, велосипед не был предназначен для катания по дорогам. У колес вместо обычных покрышек и камер были бескамерные баллоны, которые наклеивались на диски. И каждый раз, когда колесо попадало в какую-нибудь яму на асфальте, баллон лопался. И его приходилось менять. А продавались баллоны только в одном спортивном магазине. Но я был счастлив.

Часы

В более сознательном возрасте я получил подарок от отца. Его золотые часы, которые ему подарили на десятилетие Победы в Великой Отечественной войне. Тонкие часы фабрики «Луч» с золотым циферблатом, ручным заводом и золотым металлическим ремешком со звеньями. Такие подарки хранят, чтобы передать детям.

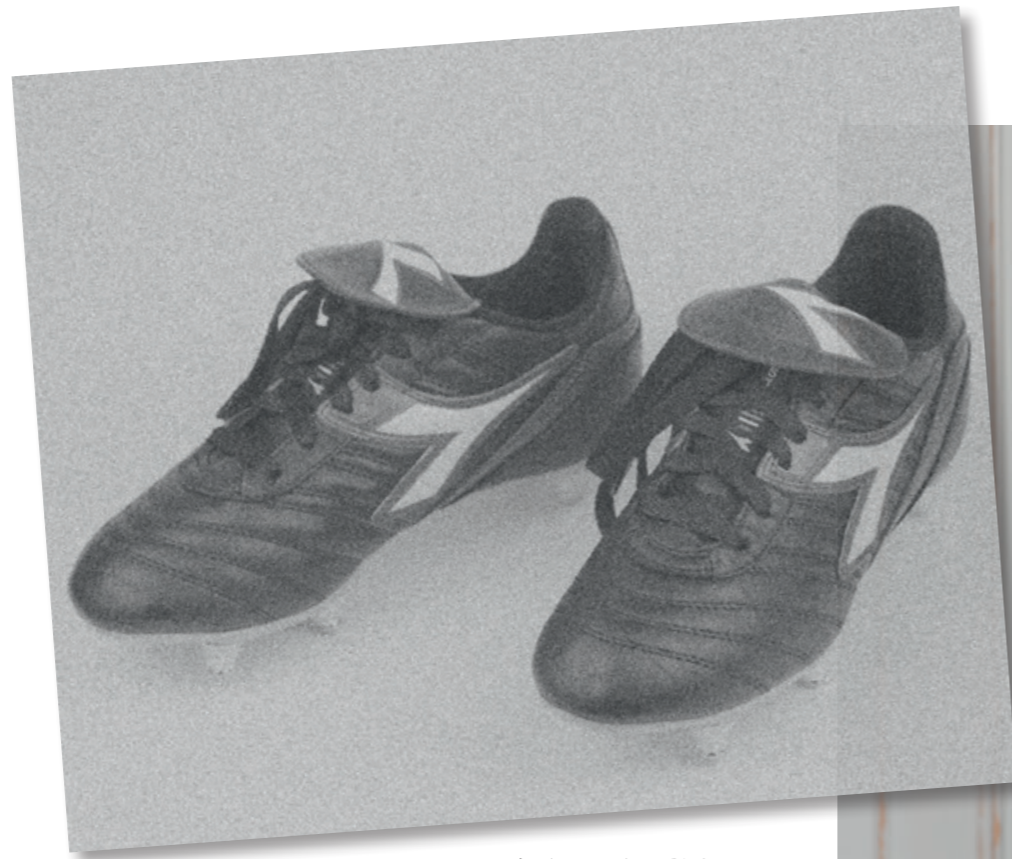

С сыном Дмитрием

Часы «Луч» стали семейной реликвией

Уже в сознательном возрасте я получил подарок от отца: золотые часы, которые ему подарили на десятилетие Победы в Великой Отечественной войне

Футбольные бутсы Diadora

Кирилл Каптилов

Менеджер отдела инновационных технологий

С тех пор, как у меня появился ребенок, новогодние приготовления, конечно же, стали особенными. В прошлом году в Новый год Матвей был совсем крохой, но повод запомнить этот первый праздник у него есть. Мы купили настоящую живую елку, наряжали, прятали под нее подарки — а в январе высадили елку на нашей даче. Я хотел, чтобы она росла вместе с Матвеем. Теперь он подрос и уже знает, что это его елка, мы вместе за ней ухаживаем.

Это будет первый осознанный Новый год Матюши. Ему интересна сама атмосфера — яркие елочные игрушки, шарики. На каникулах мы планируем гулять, кататься со снежных горок. Снегокат уже есть, осталось купить большое надувное колесо для меня.

Машинка с пультом управления

Как любой парень, когда мне было семь, я хотел машинку с пультом дистанционного управления. И я как сейчас помню день, когда мне ее подарила сестра. Машинка была черной, похожей на багги, очень качественная. С ней можно было

ходить на улицу, играть во дворе. Правда, она проработала только месяц, потому что я ее быстро замучил.

Футбольные бутсы

Я с самого детства ходил в футбольную секцию и очень увлекался игрой. Понятно, что мне нужны были бутсы, но в девяностые было не так просто их купить. И я помню, как 1 января 1995 года я проснулся и побежал смотреть, что принес мне Дед Мороз, а там лежали те самые, мои первые бутсы — Diadora. О них я даже и не мечтал! Я и подумать не мог, что мне их могут подарить!

Новогодний мармелад

Этот мармелад я запомнил надолго! Под елкой стояла большая жестяная банка с бантом — мармелад. На банке красовались несколько мушкетеров — лимон и апельсин. А внутри лежали мармеладные дольки апельсина и лимона в сахаре. Не знаю, как объяснить, что в нем было особенного. Может быть, то, что можно было съесть всю коробку за раз!

С сыном Матвеем

Машинка с пультом дистанционного управления

Как любой парень, когда мне было семь, я хотел машинку с пультом дистанционного управления. И я как сейчас помню день, когда мне ее подарила сестра

Первый «Макдональдс» в Москве

Альберт Хайватов

Генеральный директор аптек «Юнифарма» и «Росаптека»

Каждый Новый год прекрасен по-особенному. Не смотря на то, что мои родственники живут в разных частях страны, мы всегда собираемся в Пятигорске в доме моего отца. Мы ставим елку, украшаем дом и ждём деда Мороза со Снегурочкой. Для нашей малышки Эстер это первый Новый год ещё не совсем осознанный. Но мы все равно тщательно подошли к выбору костюма для дочки. Пока не определились, но думаем, что это будет либо Микки Маус, либо свинка, либо принцесса.

Денди

Наш родственник по работе ездил в Китай, и родители заказали ему приставку Денди. На Новый год мы с братом получили долгожданный подарок. Мы были первые

в Пятигорске, у кого она появилась. Стоит ли говорить, что к нам приходили играть со всего города.

Поездка в Москву

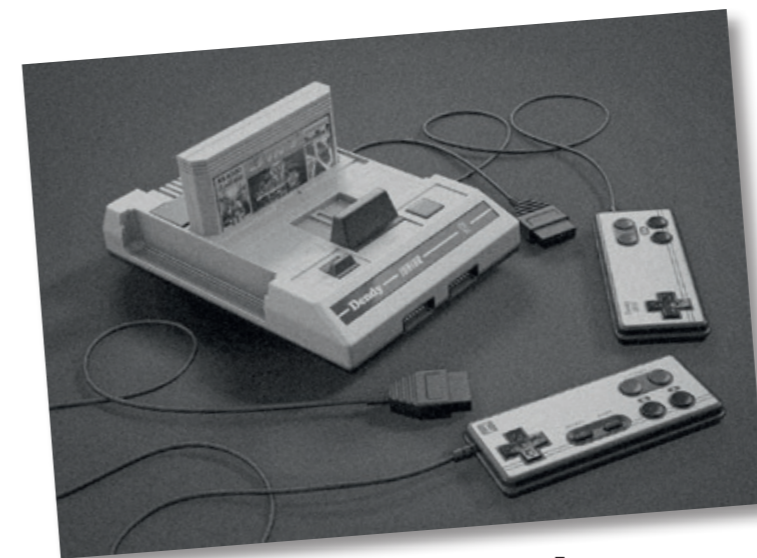
Каждый год, с раннего детства, 2-3 января мы с родителями отправлялись в Москву. 36 часов на поезде, весь вагон на ушах, новогоднее настроение. А потом Красная площадь, музеи, Большой театр, Малый театр... А во главе всей культурной программы Кремлевская ёлка и Щелкунчик.

Макдональдс

Каждый ребёнок мечтал о Хэппи миле и фотографии с Рональдом Макдональдом. И нам с братом повезло. Помню, один раз под Новый год, когда только-только открылся Макдональдс на Пушкинской, мы 3 часа стояли в очереди за бургером и картошкой фри. Мы рассказывали об этом друзьям потом год как минимум.

С дочерью Эстер

Первая игровая приставка

Мы с братом были первыми в Пятигорске, у кого появилась приставка «Денди». Стоит ли говорить, что к нам приходили играть со всего города

Когда стоматологическая мебель становится искусством

Текст: **Марьяна Капсулецкая**

Итальянский город Виченца и его окрестности знакомы любителям искусства как «палладианские места». Здесь жил и работал великий Андреа Палладио — архитектор эпохи Ренессанса. Его дворцы и виллы стали образцом для всей европейской архитектуры. Одну из них — Forni Cerato — Палладио построил в коммуне Монтеккьо Прекальчино. А сегодня эта местность известна еще и как центр современного дизайна — здесь производят самую красивую стоматологическую мебель — Dental Art

Dental Art – дизайнерское искусство для стоматологии

По историческим меркам Dental Art – совсем молодая компания. Ей чуть более полувека. Компания развилась из небольшого предприятия, которое с 1966 года производило мебель для кухни. В 1973 году новый партнер, имевший опыт в стоматологии,

решил перепрофилировать ее под нужды зубокабинетов. На рынке ощущалась потребность в медицинской мебели, которая соответствовала бы высоким требованиям качества, удобства, гигиены и при этом была бы эстетически привлекательной. Так родилась современная концепция Dental Art. С 1976 года фирма уже полностью сконцентрировалась на производстве стоматологической и лабораторной мебели. Компания быстро завоевала популярность и вышла на европейский, а затем и на мировой рынок. Сперва это была Франция и Германия, США, потом другие страны.

Красота — в функциональности

Dental Art продолжает традиции своих предшественников — великих итальянских мастеров античности и Возрождения. Как и во времена Витрувия и Палладио, в центре внимания дизайнеров — вечные ценности. То, что делает предметы с надписью *Prodotto in Italia* такими притягательными: соразмерность всех деталей человеку, гармоничность форм, изящество и лаконичность. Dental

Art — пример того, как утилитарные вещи становятся искусством.

Компания не просто создает красивые технологичные предметы для стоматологических центров — она разрабатывает комплексную философию организации пространства. Основной фокус делается на удобство врача. Каждый шкафчик, каждая ручка, каждая створка двери продумываются до малейших деталей, чтобы пользоваться ими было легко и просто, а любое движение доктора и его ассистента было естественным и непринужденным. Для этого исполь-

1. Мебель Dental Art — это рабочий инструмент стоматолога, в ней все точно, функционально и удобно

2. Слоган бренда «Любовь к деталям» подчеркивает одно из главных его преимуществ

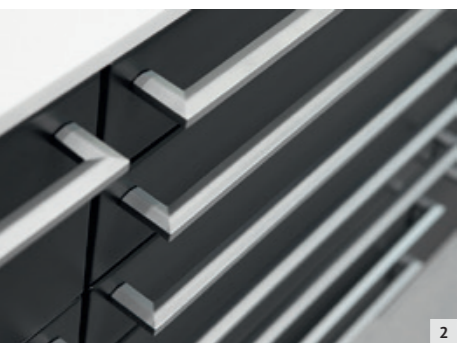
В России Dental Art появилась в 1994 году, как партнер компании Unident. Это был первый в нашей стране бренд стоматологической мебели премиального уровня. В 2019 году сотрудничеству компаний Unident и Dental Art исполнилось 25 лет. В России, как и во всем мире, Dental Art — это синоним престижа и высокого дизайна

1

1

2

1. Компания не просто создает красивые технологичные предметы — она разрабатывает комплексную философию организации пространства

2. Каждый шкафчик, каждая ручка, каждая створка двери тщательно продуманы

зуются знания по эргономике, инновационные материалы и нестандартные решения.

Чтобы разработать новую линию Dental Art формируется проектная команда. Помимо дизайнеров, в нее входят представители отдела продаж, маркетинга, специалисты с производства. В первую очередь учитывают потребности и пожелания клиентов — практикующих врачей: что им необходимо для того чтобы уделять максимально внимание пациенту, не отвлекаясь на поиски вещей, как обстановка рабочего кабинета может им в этом помочь. Какие сейчас для этого есть материалы и технические решения, какие новые идеи существуют на рынке, не обязательно медицинском. Все это ложится в основу дизайна создаваемой линейки и для усовершенствования уже существующих моделей. Ведь красота — не абстрактное понятие, ее

определяет человек. Для дизайнера — это пользователь, и все качества предмета раскрывается только в синергии с ним.

Мебель Dental Art — это рабочий инструмент стоматолога, в ней все точно, функционально и удобно. Она создает пространство, в котором легко работать и приятно находиться. Как врачу, так и его пациенту.

Пространство, в котором хочется работать

Созданию каждой линии мебели Dental Art предшествуют исследования рынка. Но компания не следует просто желаниям клиентов, она старается предугадать их, дать стоматологам больше, чем они запрашивают. Только так создаются инновационные продукты, такие как Epta, которая несколько лет тому назад стала революци-

ей в своем сегменте. Эта линейка работает как конструктор лего, из которого врач собирает кабинет под свои индивидуальные привычки. Можно выбрать количество и размер ящиков, цвет панелей, расположение всех частей. Дизайнеры не забыли такие мелочи как доводчики и заглушки, поэтому все открывается и выдвигается легко и бесшумно. Все поверхности легко поддерживать в стерильной чистоте.

Сегодня рынок быстро движется. Стоматологические услуги меняются, у врачей возникают новые потребности. Перед запуском новой серии — TAO — компания Dental Art провела изучение стоматологических практик в лучших европейских клиниках. Результатом стала инновационная мебель, которая добавляет кабинету не просто удобства, но и новое пространственное измерение. Стенки шкафов и ящиков стали тоньше на 74% — с 15 мм до 4 мм, не утратив прочности. Свободное про-

2

1. Dental Art — пример того, как утилитарные вещи становятся искусством

2. Созданию каждой линии мебели Dental Art предшествуют исследования рынка

Мебель Dental Art — идеальный вариант для клиники, где нужно создать интерьер экстра-класса. Для голливудских звезд, для шейхов и членов королевских семей Ближнего Востока. В VIP клиниках Европы. Один из проектов компании — обстановка и оформление самой престижной французской стоматологии, расположенной прямо в сердце Парижа — рядом с Лувром

1

2

1. Dental Art создает пространство, в котором легко работать и приятно находиться

2. Герметичный модуль для хранения Luna e l'Altro

пространство появляется в них буквально «ниоткуда». Сами шкафчики на стеклянных опорах будто парят в воздухе. Ящики кодируются цветной подсветкой из 6 неоновых цветов по выбору врача, а их содержимое содержится в абсолютном порядке с той же цветовой маркировкой.

Точка, которая может стать началом

Высококласный стоматологический кабинет отличается тем, что в нем даже бокс для хранения инструментов и расходных материалов — настоящее произведение искусства. Подвесной шкафчик Zero от Dental Art уже стал must have для модного стоматологического кабинета. Идеальная форма, к которой ничего не добавить и ни убавить, при этом разные цвета и фактуры. Прикосновение по центру — и бокс открывается,

10 секунд и он закрывается, не пропуская внутрь ничего, даже пыли.

Luna e l'Altro — еще один герметичный дизайнерский сет для хранения салфеток, полотенец, стаканчиков и всего чего пожелаете плюс диспенсер для жидкого мыла. Его красоту и удобство уже оценили косметологи, и теперь имидж «луны с точкой» кочует по модным журналам и инстаграммам.

Мебель Dental Art, при всей своей технологичности, так красива, что в какой-то момент была обречена на то, чтобы выйти из кабинета врача. Kiper — ящик для хранения вещей клиента, который можно разместить в месте ожидания. Надежная защита вещей, подсветка, зарядка для мобильного телефона — у этого «умного органайзера» большое будущее. Как и у клиники, которая оснащена мебелью Dental Art — клиенты непременно оценят такое внимание к деталям.

Лучо Фонтана: прорыв во времени и в пространстве

Пространственная концепция. 1962
Холст, масло, дыры, граффити

При участии фонда U-ART в Мультимедиа Арт Музее в конце ноября 2019 года открылась первая масштабная ретроспектива итальянского художника Лучо Фонтаны в России. Экспозиция, занявшая четыре этажа музея, включает работы разных периодов — живопись, графику, скульптуру, керамику — дающие достаточно полное представление о творческом методе художника и его эволюции. Экспонаты предоставлены фондом Лучо Фонтаны, итальянскими музеями и частными коллекционерами

Организация выставки стала еще одним важным этапом развития русско-итальянского сотрудничества в сфере культуры. МАММ связывают с Италией давние дружеские отношения, благодаря которым в 2011 году в стенах музея была показана крупная ретроспектива Арте повера, одного из самых ярких авангардных течений послевоенной Европы. Знакомство с искусством Фонтаны, которого наряду с художником Альберто Бурри нередко называют предшественником Арте повера, расширяет представление московской публики о художественной сцене Италии второй половины XX века.

Работы художника кажутся сегодня абсолютно современными, однако его творческий путь берет начало около века назад, в 1920-е. Сын скульптора, начавший обучение в мастерской отца в Аргентине, в первые годы своего становления Фонтана испытал сильное влияние Александра Архипенко, Аристиды Майоля и Адольфа Вильдта, в классе которого он учился в Академии Брера в Милане. Позднее Фонтана вспоминал: «Я работал под руководством великого учителя, меня считали лучшим студентом курса. Сам Вильдт неоднократно говорил мне, что я продолжу его линию в искусстве. Вместо этого, как только я вышел из стен

Академии, я взял массу гипса, придал ей примерные очертания сидящего человека и бросил в нее смолу. Именно так, действуя инстинктивно и даже агрессивно. Вильдт был недоволен, но что я мог ему сказать? Я очень уважал его, я был ему благодарен, но мне было интересно найти новую дорогу, дорогу, которая была бы только моей».

На поиск собственного пути ушло не одно десятилетие. В 1920-е годы Фонтана балансирует между экспрессионистской выразительностью фигуративных образов и абстрактными экспериментами, связанными с увлечением архитектурой Ле Корбюзье и русским конструктивизмом. В 1937 году

во время поездки на всемирную выставку в Париж Фонтана знакомится с лидером движения Дада Тристаном Тцара и скульптором Константином Бранкузи, видит работы Пабло Пикассо, посещает знаменитую Севрскую мануфактуру, в лаборатории которой он создает серию керамических произведений. 1940-е годы становятся решающими для формирования творческого метода художника. Вернувшись в Аргентину, он полностью посвящает себя работе с пространством и абстрактными формами. Продолжая традицию итальянского футуризма, Фонтана становится автором нескольких художественных манифестов. В первом из них —

На торжественном открытии выставки в Мультимедиа Арт Музее

Текст: Ольга Муромцева
Фото: Пресс-служба МАММ

Рыбак с гарпуном. 1933-1934
Бронза

Христос. 1955
Терракота,
цветная глазурь

Пространственная
концепция. Форма. 1958
Железо

Распятие. 1957
Керамика, цветная
глазурь

“Manifesto Blanco” («Белом манифесте») содержит призыв к преодолению границ традиционных жанров и видов искусства «живописи, скульптуры, поэзии и музыки» и включению в орбиту художника таких областей, как наука и техника, к использованию в творчестве различных медиа. В 1947 году после возвращения из родной Аргентины в Италию художник выпускает «Первый манифест спациализма» (Primo Manifesto dello Spazialismo). Его новые тезисы обобщают и подхватывают идеи, которые отчасти содержались уже в предыдущем манифесте. Фонтана убежден, что «художники предвосхищают достижения науки, а достижения

науки всегда влекут за собой достижения искусства». Фонтана воодушевлен оптимистичной атмосферой послевоенной Италии и твердой верой в прогресс, его влекут новые рубежи науки и технологии. Фонтана убежден, что традиционный художественный язык устарел, назрели трансформации, и он сам непрестанно меняется — экспериментирует с материалами и формами, борется с академизмом и любыми разграничениями, преобразует и объединяет живопись со скульптурой. Рождение знаменитой серии «Пространственный концепт» в 1949 году является одним из ярчайших результатов этих экспериментов. Пронзая холст, то есть

основу живописной культуры, художник отмечает перегородки и отменяет различия между жанрами, устремляясь в бесконечность: «Я проделываю дыру, бесконечность просачивается с другой стороны, живопись тут не нужна».

Работы, представленные на выставке в МАММ, позволяют проследить, как на бумаге, наклеенной на холст, появляется первый вихре подобный узор из проделанных шилом отверстий, как концепция развивается, дыры становятся более упорядоченными, холст цветным и, наконец, совершается «прорыв в пространство» — появляется знаменитый цикл разрезы (“Tagli”), пре-

красный и вызывающий в своей простоте. Его замысел возник в 1958-м, интенсивно развивался на протяжении всего последующего десятилетия и оставался на повестке до конца жизни Фонтаны. К «Разрезам» он пришел в возрасте 59 лет, по итогам долгих, волновавших его еще с 1920-х годов размышлений и многонаправленных поисков новых форм искусства — и в живописи, и в скульптуре, — которые смогли бы выразить абсолютную творческую свободу. Фонтана — автор ряда тотальных инсталляций, воплощающих это его стремление. За одну из них — лабиринт из белых холстов с разрезами, построенный с помощью архи-

тектора Карло Скарпы в 1966 году, Фонтана награжден гран-при Венецианской биеннале. Получив признание при жизни, Фонтана продолжал художественные поиски до последнего дня. Отвергая академическую художественную традицию, он нередко вступал в диалог с различными эпохами истории искусств, как, например, с барокко в своей знаменитой серии керамических распятий, занимающих важное место в экспозиции в МАММ. Творчество Фонтаны, абсолютно уникальное по своей природе, кажется нам близким и понятным, по сути, продолжая традиции и эксперименты авангарда начала XX века и выводя их на новый уровень.

Мунк и Музыка

Фестиваль Vivarte прошел в четвертый раз

Текст: Арина Соболева
Фото: Евгений Евтюхов,
Арина Мостовщикова

IV Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE по уже сложившейся традиции прошел в зале Врубеля Третьяковской галереи. В этом году фестиваль посвятили выставке Эдварда Мунка и русско-скандинавским связям в изобразительном искусстве, музыке и литературе конца XIX — начала XX века. 42 музыканта из разных стран мира, в том числе и известные норвежские и датские музыканты, которые редко выступают на российской академической сцене, приняли участие в концертах VIVARTE

По традиции фестиваль проходит в окружении полотен Михаила Врубеля

Ивета Манашерова, президент фестиваля

Перед выходом на сцену

Во много благодаря необычному формату концерты Vivarte неизменно собирают полные залы

Концепция проекта, в основе которой лежит стремление к синтезу музыки и живописи, неизменно рождается в творческом диалоге фонда «U-ART: Ты и искусство», заслуженного артиста России виолончелиста Бориса Андрианова и специалистов Третьяковской галереи. Проведение концертов в окружении произведений Михаила Врубеля на этот раз было особенно удачно. Врубель является, пожалуй, самым ярким среди русских художников выразителем идеи гезамткунстверка — совершенного произведения, объединяющего разные сферы искусства, — которая царил на рубеже веков в философии символизма и стиле модерн. Врубель и Мунк —

художники одного поколения со схожим трагическим мироощущением, «говорящие» на новом, непонятном их современникам «языке». Устроителям фестиваля также было интересно проследить очевидную или неочевидную общность скандинавской и русской живописной и музыкальной традиций.

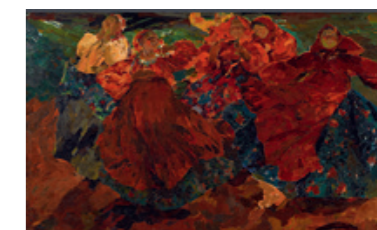
Каждый из шести концертов в зале Врубеля сопровождался показом картины одного из русских художников этого времени и рассказом специалистов Третьяковской галереи об ее художественных особенностях. Все произведения были специально отобраны для того, чтобы продемонстрировать те или иные качества, родственные

Исаак Левитан, «Лунная ночь. Большая дорога». 1897-1898

творчеству Мунка и скандинавской живописной традиции в целом. В то же время каждое полотно оказывалось созвучно музыкальной теме вечера.

В день открытия фестиваля 26 мая прозвучали произведения норвежских композиторов Эдварда Грига и Арнльота Хельдоса и «венгерского Брамса» Эрнэ Донаны в исполнении скрипача Сергея Догдина, альтиста из Норвегии Ларса Андерса Томтера, художественного руководителя и виолончелиста Бориса Андрианова и норвежского пианиста Кристиана Иле Хадланда. Сопровождал концерт пейзаж «Лунная ночь. Большая дорога» Исаака Левитана.

Филипп Малявин, «Вихрь». 1905

Духовой квинтет имени Карла Нильсена

В этом году на фестивале выступили два духовых коллектива

Михаил Нестеров, «Несение Креста». 1924

Второй концерт, напротив, был посвящен мажорным произведениям русских композиторов Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича и основоположника современной датской композиторской школы Карла Нильсена. Впервые в Москве по приглашению VIVARTE выступил датский духовой Квинтет имени Карла Нильсена. Жизнеутверждающему характеру музыки вторил эскиз к картине Филиппа Маляви-

на «Вихрь» (1905). Тема танца и звучные сочетания красного и зеленого цветов объединяют этот эскиз с центральным произведением мунковского «Фриза жизни» — картиной «Танец жизни».

Дмитрий Синьковский и его ансамбль La Voce Strumentale при участии норвежской гамбистки Хенрикке Рюннинг, впервые выступающей в России, исполняли музыку барокко. Произведения Иоганна

Юлиан Рахлин, Итамар Голан и Сара Макелрави

Себастьяна Баха и Иоганна Пфайффера и религиозное мироощущение того времени входило в резонанс с интерпретацией центрального христианского сюжета Михаилом Нестеровым в полотне «Несение Креста» (1924). Обращаясь к новозаветной истории, и Мунк, и Нестеров словно переживали ее заново, рассматривая события жизни Христа через призму личного восприятия.

Один из музыкальных вечеров был назван сольным «портретом» российско-британской пианистки Екатерины Апекишевой. Во время концерта был показан «Портрет Надежды Юрьевны Станюкович» (1903) кисти Виктора Борисова-Мусатова. Днем позже произведения великого норвежца Эдварда Грига, а также советских классиков Дмитрия Шостаковича и Рейнгольда Глиэра прозвучали в исполнении Юлиана

В этом году в фестивале приняли участие 42 музыканта из разных стран, включая Данию и Норвегию

...Устроителям фестиваля было интересно проследить очевидную или неочевидную общность скандинавской и русской живописной и музыкальной традиций...

Дмитрий
Илларионов
представил
программу
«Сати-видения»

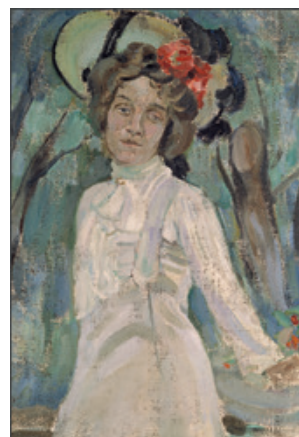
Закрытие фестиваля прошло
в формате Музыкального
променада

Анастасия
Захарова, участ-
ница ансамбля
«Русский
Ренессанс»

Уличные концерты
располагают к пози-
тивным эмоциям

Виктор Борисов-
Мусатов,
«Портрет
Надежды Юрьев-
ны Станюкович». 1903

Рахлина, Сары Макелрави, Бориса Андрианова, Итамара Голана и британско-норвежского скрипача-виртуоза Чарли Сиема. Живописным фоном вечера стала картина «Любители бури» (1908) «голуборозовца» Петра Уткина. Смятение, противоречивое состояние восторга и меланхолии, выраженные своеобразным расположением фигур в пейзаже, колористическим строем, сложным ритмом мазков и линий, да и самим названием, близки скандинавскому живописцу.

Программа концерта 1 июня представила три фортепианных квартета, созданных Вольфгангом Амадеем Моцартом, Антонином Дворжаком и Иоганнесом Брамсом.

Петр Уткин,
«Любители
бури». 1904,
1908

Сложная и разнообразная картина существования человеческого духа — от бурных порывов до разочарования, от стойкости и радости преодоления до полной апатии, от пылкости до мягкости — предстала перед слушателем. Зрительный ряд был дополнен эскизом русского художника, «предтечи экспрессионизма» Николая Ге «Христос и Никодим» (1889) — финальным аккордом скандинавско-русских музыкально-художественных параллелей. Как отмечают искус-

Николай Ге,
«Христос
и Никодим». 1889

ствоведы Третьяковской галереи, поздние работы Николая Ге, наполненные необыкновенной силой экспрессии, как и произведения Мунка, не находили понимания у зрителей и художественных критиков. В равной степени и Мунк, и Ге испытали на себе жесткое давление мнений критики и публики, не готовых к восприятию нового художественного языка.

Предварил закрытие фестиваля солнечный музыкальный променад, в рамках которого зрители смогли посетить три открытых концерта и прогуляться по одним из самых живописных мест старой Москвы.

...Музыкальный променад подарил возможность посетить концерты под открытым небом и прогуляться по живописным местам старой Москвы...

В променаде приняли участие скрипачка Елена Ревич, баянист Николай Сивчук, Российский квартет саксофонистов и ансамбль «Русский Ренессанс». Завершился фестиваль фантастической программой гитариста-виртуоза Дмитрия Илларионова «Сати-видения / Satie's-fiction».

Специально для тех, кто не смог побывать на концертах, были организованы онлайн-трансляции. Всего VIVARTE посмотрели около 240 тысяч человек по всей России и за рубежом. Это позволило фестивалю значительно увеличить аудиторию и выйти далеко за пределы камерного зала.

Взгляд с севера

Скандинавская тема фестиваля этого года определила не только репертуар и подбор полотен для экспозиции на концертах, но и состав участников. Выступить на Vivarte приехала целая плеяда звездных исполнителей из Дании и Норвегии. Мы попросили именитых гостей поделиться впечатлениями от выступления на фестивале

Квинтет имени Карла Нильсена

Это очень красивый музей с потрясающей коллекцией. А акустика зала — просто великолепна, играть в таком зале — одно удовольствие. Это очень помогает исполнителю, дарит вдохновение и создает особую атмосферу. Прекрасная обстановка также создает особое настроение. Здесь так много исторических экспонатов, но есть и новые, так что их можно объединить в одном просмотре.

Хенрикке Рюннинг

Я никогда раньше не играла в музеях, и это мой первый концерт в России. Это был действительно замечательный опыт. Мне удалось мельком увидеть всего несколько картин перед концертом и полотна действительно впечатляют. Я бы очень хотел посетить также и выставку Мунка, но, к счастью, я уже видела некоторые из его картин в Норвегии.

Ларс Андерс Томтер, скрипка (Норвегия)

Квинтет имени Карла Нильсена (Дания)

Кристиан Иле Хадланд

Я посещал Россию и раньше, но в Москве я впервые. Могу сказать, что я наслаждался каждой секундой, проведенной в этой галерее. Прежде всего, это просто беспрободно — ходить и смотреть на все эти картины, это так вдохновляет! Для меня это почти идеальный зал для камерной музыки. Зал просторный, но не слишком большой, и здесь есть какое-то интимное чувство, что очень важно.

Ларс Андерс Томтер

Вечер был восхитительным, от начала и до конца. Я играл в этой галерее двадцать лет назад, с тех пор я несколько раз посещал Россию и Москву. Я рад снова побывать здесь. У меня довольно приятные воспоминания об этой стране. Богатые музыкальные традиции России породили множество замечательных музыкантов. Для меня это огромная радость: прекрасная музыка и фантастические произведения искусства создают непередаваемую атмосферу.

Хенрикке Рюннинг, виола да гамба (Норвегия)

Кристиан Иле Хадланд, фортепиано (Норвегия)

Чарли Сиём хорошо знаком любителям классической музыки по всему миру как один из самых ярких скрипачей Великобритании. К 33 годам он успел выступить с лучшими мировыми оркестрами, записал четыре альбома, получил звание приглашенного профессора в Колледже музыки в Лидсе (Великобритания) и Университете искусств в Нанкине (КНР). При всем этом Чарли принадлежит к семье норвежского миллиардера Кристиана Сиёма, занимается благотворительностью и сотрудничает в качестве модели с такими брендами, как Armani, Chanel, Dior и Hugo Boss. В минувшем мае Сиём впервые принял участие в фестивале камерной музыки Vivarte в рамках Года музыки «Великобритания-Россия»

— Как вам идея организаторов фестиваля совместить изобразительное искусство и камерную музыку, поместив музыкантов и слушателей в интерьеры Третьяковской галереи?

— Это довольно впечатляюще. Разумеется, когда играешь на акустическом инструменте — на скрипке, например — пространство вокруг имеет почти такое же большое значение, как и сам инструмент, поскольку качество извлеченного звука во многом зависит от стен, в которых он резонирует. Архитектура — один из решающих элементов в исполнительском процессе. Кроме того, она задает эмоциональный фон. В окружении этих огромных мощных полотен ни слушатели, ни исполнители не могут игнорировать их влияние, изображения так или иначе вдохновляют, окрашивают восприятие музыки в определенные тона. Музыка более абстрактна, чем изобразительное искусство, но если перед вами сильный образ, то какая бы музыка ни играла — Бах ли, Шостакович ли — образ и звук неизбежно переплетаются. И да, играя в Зале Врубеля, я ощущал себя

Чарли Сиём впервые выступил в России

— Вам доводилось бывать в России раньше? Какие впечатления оставила последняя поездка?

— Да, в прошлом я посещал Москву несколько раз, но могу сказать, что сегодня это совершенно другой город. Меня поразило то, насколько стильно, аккуратно и нарядно она выглядит, какой порядок царит в центре. Я пробыл здесь всего несколько дней, но успел немного прогуляться и убедиться в том, какие перемены пережил город за последние 10 лет. Для меня было огромным удовольствием посетить Москву и, конечно, стать частью этого потрясающего фестиваля — играть вместе с Борисом Андриановым и Юлианом Рахлиным в Зале Врубеля в окружении невероятных картин. Несомненно, это выступление останется для меня ценным и приятным воспоминанием. Если представится такая возможность, я с радостью повторю этот опыт.

«ЖИЗНЬ — ЭТО МОМЕНТ, В КОТОРОМ ТЫ НАХОДИШЬСЯ СЕЙЧАС»

*Скрипач Чарли Сиём о Врубеле,
Инстаграме и старых инструментах*

Текст: Елена Ковынева

Я с радостью снова приеду в Москву и, конечно же, на фестиваль Vivarte

несколько иначе, чем на обычной сцене. Позволяя этим невероятным полотнам проникать в звучание музыки, я чувствовал, что и аудитория ощущает то же самое.

— Вы исполнили квинтет для фортепиано, двух скрипок, альты и виолончели соль минор Шостаковича. Как по вашему, произведение гармонировало с тем пространством, в котором звучало?

— Да, определенно. Как я уже сказал, музыка может взаимодействовать с любыми изображениями. И, на мой взгляд, некая хаотичность квинтета Шостаковича органично переплелась с тяжеловесным величием живописи Врубеля.

— Для вас это выступление было сложным?

— Насколько я помню, квинтет был выбором Бориса Андрианова. И да, это было не самое простое выступление, поскольку произведение довольно трудное и я играл его впервые. Но признаюсь, я фанат Шостаковича!

— Правда? Многие считают его музыку тяжелой для восприятия.

— А мне она кажется очень романтической. Да, в его музыке много страдания,

крика, отчаяния, боли, но в то же время в ней бесконечно много красоты. Он обладал поэтическим видением и это завораживает — мелодии Шостаковича могут быть душераздирающими и в то же время такими трогательными.

— Можете назвать любимого композитора?

— Пожалуй, Бах. Еще упомянул бы Брамса, Сибелиуса, Прокофьева.

— А в свободное время вы слушаете какую-нибудь современную музыку?

— Да, мне нравится джаз, свинг, рок из 70-х. Это Pink Floyd, Дэвид Боуи, электронная музыка. Вкус у меня довольно эклектичный, но в основном, конечно, я все-таки слушаю классику.

— Саша, одна из ваших сестер, профессионально пишет музыку. Вы часто сотрудничаете?

— Нет, не особенно. Мы сделали вместе несколько проектов, это было здоро-

...Музыка более абстрактна, чем изобразительное искусство. Но если перед вами сильный образ, то какая бы музыка ни играла — Бах ли, Шостакович ли — образ и звук неизбежно переплетаются...

во — она моя сестра, я люблю ее и люблю проводить с ней время. Я считаю, что она настоящий художник, который все время находится в поиске и в то же время остается верным себе. У нее есть очень ясное представление о том, что именно она хочет сказать и она не боится самовыражаться. Я восхищаюсь ею.

— Свое первое произведение — «Сапору» — вы записали пять лет назад. Что побудило вас попробовать себя в роли композитора?

— Честно говоря, меня попросил об этом друг. Он в то время работал на CBS, и ему нужна была музыка для одного проекта. Я сказал, что возьмусь. Для меня это был вызов, возможность попробовать что-то новое. И это был потрясающий опыт — стоять перед оркестром, исполняющим абсолютно новое произведение, рожденное моим сознанием. Меня увлекла возможность взглянуть на музыкальный процесс с совершенно новой точки зрения, ведь в моем воображении и в реальности

С Борисом Андриановым, художественным руководителем Vivarte, на сцене зала Врубеля

мелодия звучала по-разному. Мы долго работали над записью, но это стоило того. Сам по себе процесс написания произведения занял немного времени, а на оркестровку ушло около месяца.

— Вы что-нибудь еще написали с тех пор?

— Нет. Иногда я сочиняю на пианино, мне нравится работать с собственными музыкальными идеями. Пока я ни одну не довел до уровня полноценного произведения, но иду к этому.

— Где вы себя видите через 20 лет?

— Не могу сказать. Я не из тех, кто много загадывает на будущее. Я стараюсь получить максимум от того, что имею, не мысля категориями вроде «что, если это был лучший момент моей жизни». Мне просто кажется, что жизнь — это момент, в котором ты находишься сейчас. Все, что было раньше или будет потом — фантазии и мифы. Важно лишь то, на чем сконцентрировано мое внимание сегодня. Когда я просыпаюсь и начинаю репетировать, я думаю: «Вот я, вот моя скрипка и вот над чем я работаю в данный момент».

— Так над чем вы работаете в данный момент?

— Сейчас в моем расписании немного концертов, такое бывает нечасто. Это хорошая возможность обратиться к своему старому репертуару, так что я вернулся к Концерту для скрипки ми-минор Мендельсона, который исполнял несколько раз. Эта вещь очень важна для меня, так что я с радостью использую свободное время, чтобы поработать над ней и подумать.

— Сейчас август, а следующий ваш концерт пройдет в сентябре в Норвегии, в Вагрум Kulturhus. Насколько заранее вы начинаете репетировать?

— Вот в сентябре и начну. Пока я даже не выбрал программу.

— Как вам кажется, различается ли аудитория концертов классической музыки в Европе, Азии, России?

— Заметно, что сегодня люди по-разному открывают для себя классику — через телевидение, YouTube, другие каналы. Так что на концертах можно увидеть самую

Музыкант отдается музыке со всей страстью

...В окружении этих огромных мощных полотен ни слушатели, ни исполнители не могут игнорировать их влияние, они окрашивают восприятие музыки в определенные тона...

разную публику: юных и пожилых, более и менее состоятельных. Я думаю, это здорово. Если в прошлом имели место некоторые предубеждения насчет аудитории классических концертов, то сегодня речи об этом уже нет.

— Как правило, статьи о вас и даже посвященная вам статья в Википедии описывают вас как «современного английского скрипача и модель». Вот это «...и модель» вас не задевает?

— А почему это должно меня задевать? Люди могут толковать то, чем я занимаюсь, так, как им угодно. Я все равно не могу на это повлиять, так что просто продолжаю делать свое дело.

— Вы читаете то, что о вас пишут в интернете?

— Специально — нет. Стараюсь, чтобы подобные вещи меня не затрагивали.

— Но страницы в соцсетях у вас есть. Классическая музыка и модельный бизнес — области почти противоположные. Вы не считаете, что ваши фото в Instagram дают ценителям музыки повод воспринимать вас менее серьезно?

— Образ, который мы воспринимаем посредством медиа — всегда иллюзия. Если мне хочется что-то запостить, я это делаю. И если у кого-то сложилось негативное мнение — они отыщут во мне недостаток, что бы я ни делал. Это жизнь. Невозможно контролировать чужие мысли, так что и беспокоиться о произведенном впечатлении бесполезно. Это просто трата энергии.

— Два года назад о вас сняли документальный фильм «Современный человек». Это изменило вашу жизнь?

— Фильм, на мой взгляд, не удался. Я там выгляжу довольно подавленным, а сама история вышла какой-то скучной.

Хаотичность квинтета Шостаковича органично переплелась с тяжеловесным величием живописи Врубеля

Все, что было раньше или будет потом — фантазии и мифы. Важно лишь то, на чем сконцентрировано мое внимание сегодня.

Чарли Сиэм играет на скрипке работы Джузеппе Гварнери, известной как 'D'Egville'

— Что вы изменили бы в нем?

— Я бы сконцентрировал внимание зрителя на том, чем я занимаюсь — на музыке как таковой, на процессе работы над выступлением с психологической и технической точек зрения. Вместо этого получилась заурядная история о молодом парне, который все еще ищет счастья несмотря на свое благосостояние. Правда, и эта экзистенциальная линия была отражена простовато, без той глубины, которую ей можно было бы придать.

— Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы оставить музыку?

— Я не исключаю, что однажды сменю сферу деятельности, но пока не было дня, чтобы я пожалел о своем выборе.

— Вы играете на скрипке D'Egville работы Джузеппе Гварнери, созданной в 1735 году. Почему возраст инструмента так важен для скрипачей? Про гитары или барабаны такого обычно не говорят.

— Гитары сегодня выглядят и звучат не так, как в XVIII веке, да и делают их по другой технологии. И, пожалуй, триста лет назад они звучали не так хорошо, как сегодня. Что касается скрипки — она за три века не изменилась, а лучшие мастера жили именно тогда. Поэтому мы так бережно храним инструменты, доставшиеся нам от Гварнери и Страдивари. Звучание скрипки просто бесподобно, если она была сделана триста лет назад.

Нижний Новгород отметил главные инновации в современном искусстве

Вручение государственной премии в области современного искусства «Инновация» состоялось в Нижнем Новгороде 29 июня при поддержке фонда U-Art. За всю четырнадцатилетнюю историю церемония награждения номинантов впервые прошла за пределами Москвы

Текст: **Лида Петрова**
 Фото: **Илья Большаков, Михаил Костюнин**

Озвученная концепция заключается в смещении фокуса внимания со столицы на другие города и области России. Этим же объясняется и состав экспертного совета, куда в этом году вошли только два московских куратора. Путешествие «Инновации» в Нижний потребовало изменения регламента премии. В этом году открытие выставки номинантов, заседание жюри и, собственно, церемония прошли в один день. Реализации такой насыщенной программы не помешали неблагоприятные погодные условия, которых, очевидно, организаторы не могли предвидеть, планируя провести мероприятие на открытом воздухе в живописнейшем месте города. Как отметил нижегородский губернатор Глеб Никитин, людям искусства и их идеям не привыкать преодолевать сложности.

Выставка номинантов открылась в прекрасном пространстве Арсенала

Экспозицию дополнила серия комиксов художников Максима Трулова и Ксюши Ласточки

Волго-Вятского филиала ГЦСИ. В экспозиции воочию можно увидеть работы, вошедшие в шорт-листы трех номинаций: «Новая генерация», «Художник года» и «Книга года». Для презентации проектов в остальных пяти номинаций организаторы пригласили дуэт уличных художников Максима Трулова и Ксюши Ласточки, которые создали серию забавных черно-белых комиксов, объединенных центральным персонажем. «Идея художников состоит в том, что выставка сама по себе пуста, — говорит

ИННОВАЦИЯ-2019

куратор выставки Алиса Савицкая, — она приобретает смысл, только когда на ней появляется герой — зритель или художник. И вот персонаж, придуманный художниками, как раз и исполняет роль главного героя».

Организаторы сознательно ориентировались на зрителя любого уровня подготовки. По словам Анны Гор, директора ГЦСИ-Арсенал, выставка «Инновации» была интересной всегда, но в первую очередь предназначалась для специалистов. «Для зрителей там было много непонятного, — считает Анна Гор. —

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор ГЦСИ-Арсенал Анна Гор

Мы же впервые развернули экспозицию таким образом, чтобы зритель мог сам работать с этим материалом: находить информацию в интернете, заходить на специальные сайты. Чтобы он, знакомясь с искусством, прилагал усилия примерно так же, как и художник, когда создавал произведение». Надо отметить, что это не первая попытка перенести часть экспозиции в виртуальное пространство. Не далее как в прошлом году

Церемония проходила под сводами легендарной промышленной выставки 1882 года

документация выставки была концептуально представлена на сайте премии, тогда как «живые объекты» разместились в залах Российской государственной библиотеки в Москве.

Мнения журналистов и гостей вернисажа о формате выставки разделилось. Одним понравилась концепция художественной документации через ироничные графические портреты проектов, другие сочли эту часть выставки бедной и неинформативной. Несомненно, это решение позволило создать единое стильно и лаконично оформленное художественное пространство, вовлекающее заинтересованного и активного зрителя в диалог.

Через два часа после открытия все гости премии собрались на Стрелке, в символическом для нижегородцев месте, где встречаются две великих русских реки Ока и Волга. Церемония проходила под сводами открытых местными градозащитниками ажурных конструкций легендарной промышленной выставки 1882 года. Эти конструкции были впервые собраны в Москве, а затем перенесены в 1896 году в Нижний Новгород для Всероссийской художественно-промышленной выставки. Тогда это было крупнейшее событие в дореволюционной России, где люди наблюдали новации промышленности своего времени.

Программа церемонии носила нетрадиционный для премии характер. В формате ограниченного тайминга объявления победителей перемежались с оперными номерами в сопровождении

Организаторы выставки ориентировались на самую широкую аудиторию

ния, перевести в активную фазу диалог между всем участниками: художниками, кураторами, галеристами, коллекционерами и зрителями, обществом в целом. Это серьезная работа по самоопределению, самоосознанию общества, это способ сделать остановку и оглянуться назад, чтобы иметь возможность свободно двигаться дальше. Присуждение премии Леониду Бажанову, хоть он и шутил о коррумпированности этого решения, ведь все члены жюри — его друзья, имеет именно такое значение.

Созданные Леонидом Бажановым и Михаилом Миндлиным государственные центры современного искусства в Москве, Нижнем Новгороде, Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Самаре, Владикавказе и Томске стали основой и поддержкой развития искусства в регионах. Об успехе этой работы, несмотря на все те вызовы, с которыми столкнулась сеть ГЦСИ в последние годы, говорит уже сам факт успешного проведения премии «Иновация» за пределами столицы. Через два дня после «Иновации» Министерство культуры РФ объявило о передаче всех филиалов ГЦСИ под управление ГМИИ им. Пушкина и его директора Марины Лошак. Что принесут эти изменения, покажет время, но сбалансированная и продуманная политика ГМИИ, направленная в сторону поддержки современного искусства, все-таки позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом.

В номинации «Книга года», которую курирует фонд U-Art, специально созданный экспертный совет выбрал работу Глеба Напреенко и Александры Новоженовой «Эпизоды модернизма: от истоков до кризиса» (издательство

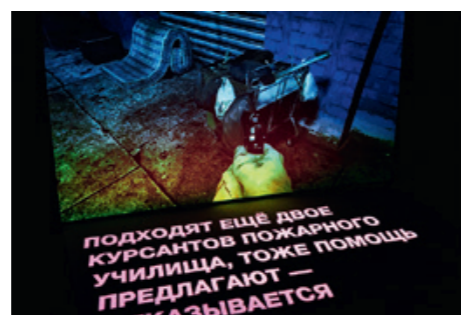

В этом году открытие выставки номинантов, заседание жюри и собственно церемония впервые прошли в один день

НЛО). Александры не стало в прошлом году и получить приз в Нижний Новгород приехали ее родители — Лев Новоженков и Мария Гродницкая.

В номинации «За вклад в развитие современного искусства» награда досталась Леониду Бажанову, отметившему, что сейчас вся сеть филиалов ГЦСИ находится в «руинированном состоянии». А ведь именно с создания этих центров начался процесс институализации всего российского современного искусства.

Очевидно, что премии существуют не только для того, чтобы поддержать отдельных личностей, но и для того, чтобы определить для сообщества важные направления развития, отметить достиже-

Экспозиция включала мультимедийные презентации номинанта «Художник года». Оба победителя отправятся в творческие резиденции — в Париж и Нижний Новгород соответственно.

В номинации «Новая генерация» победил проект «Пролетайте и соединяйтесь» Анны Козониной, Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова. Он был реализован в октябре 2018 года на стадионе «Водник» в контексте фестиваля «ПРОсцениум-фест». А «Лучшим проектом» стал осуществленный также в Нижегородской области перформанс «Страсти по Мартену», который прошел в рамках знаменитого выксунского фестиваля современного искусства «Арт-овраг» в 2018 году и был посвящен остановке последней в Европе действующей мартеновской печи. Перформанс был поставлен прямо в цехе Выксунского металлургического завода лауреатом «Золотой маски» режиссером Анной Абалихиной.

Лучшими в категории «Куратор года» были названы Валентин Дьяконов и Екатерина Лазарева за масштабный проект «Ткань процветания», реализованный в московском «Гараже». Выставка с многозначительным названием «Иногда кратчайший путь — самый длинный» принесла ее автору Владимиру Селезневу приз в номинации «Художник года». «Владивостокская школа современного искусства» Яны Гапоненко была отмечена как лучший образовательный проект.

КУРАТОР ГОДА

Лучшими в номинации «Куратор года» были названы Валентин Дьяконов и Екатерина Лазарева

оркестра Нижегородской филармонии. Происходящее действие, как выяснилось, было частью проекта оперного фестиваля Стрелка, также впервые запущенного в Нижнем в этом году. Происходящее на сцене транслировалось на огромный экран с наложенными в реальном времени видеоэффектами.

Первыми были вручены специальные призы. Партнер премии Французский институт в России, выбрав своим лауреатом Анну Ротаенко (номинация «Новая генерация»), а соорганизатор премии «Иновация-2019» Правительство Нижегородской области в лице губернатора Глеба Никитина — Светлану Шуваеву,

В третий раз состоялось вручение грантов U-Art в рамках учрежденной фондом программы поддержки науки в Государственной Третьяковской галерее. Пути романтизма в России и Германии, а также коллекция итальянской фотографии XIX — начала XX веков — это темы исследований, получивших грант фонда «U-Art: Ты и искусство» в этом году

Ивета Манашерова (U-Art) и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

Сергей Фофанов, научный сотрудник отдела новейших течений, представляет проект исследования

Расширяя географию

Стартовала третья сессия заграничных исследований Третьяковской галереи

Текст: **Лида Петрова**
 Фото: **пресс-служба ГТГ**

Один из грантов получили Людмила Маркина, заведующая отделом живописи первой половины XVIII–XIX века, и Сергей Фофанов, научный сотрудник отдела новейших течений. Их исследование напрямую связано с подготовкой масштабного выставочного проекта «Романтизм. Мечты о свободе. Россия — Германия». Открытие выставки намечено на ноябрь 2020 года в Третьяковской галерее на Крымском валу, что станет первым подобным проектом в России; а также в дрезденском музее Альбертинум. Исследователи обратятся к теме русско-немецких художественных связей эпохи романтизма, феномену романтического духа в искусстве обеих стран, а также к его отзвукам в современном искусстве. Стажировка предусматривает работу в музеях и архивах Дрездена, Берлина и Лейпцига.

Вторым стипендиатом был выбран Никита Ерофеев, хранитель фондов научно-справочного отдела фото-киноматериалов Третьяковской галереи. Основой для его исследования стала уникальная коллекция итальянской фотографии XIX — начала XX веков, хранящаяся в музее. Это собрание состоит из более 900 единиц хранения, среди которых есть работы известных фотографов, таких как Томмазо Куччони (1790–1864), Эдмондо Бехлес (1841–1921) и Паоло Ломбарди (1827–1890). Многие из работ не атрибутированы и ранее не публиковались. Исследование станет частью полномасштабного описания фотографического собрания Третьяковской галереи. В рамках исследовательского проекта планируется работа в архивах, библиотеках и хранилищах двух ведущих

итальянских фотографических институций — в фонде Зери в Болонье и в Архиве Алилари во Флоренции. Фонд «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых учредил стипендиальную программу в 2016 году. Грант фонда позволяет осуществлять исследования в музеях, архивах, университетах и других институциях за рубежом. Первичный результат исследования — отчет стипендиата перед фондом и Государственной Третьяковской галереей, однако конечной целью становится реализация выставочного проекта, публикация статьи или монографии, выступление с докладом на научной конференции. Инициатива фонда призвана способствовать развитию российского искусствоведения и расширению исследовательских горизонтов.

Русский Дрезден

Очерк о русско-немецких художественных связях эпохи романтизма

Бернардо Беллетто, виды Дрездена

Текст: Людмила Маркина

Орест Кипренский, «Портрет поэта Василия Андреевича Жуковского», 1816

Василий Тропинин, «Портрет Николая Михайловича Карамзина», 1815

Франц Крюгер, «Портрет князя П.Х.Витгенштейна», 1853

Фонд U-ART продолжает осуществлять стипендиальную программу для научных сотрудников Третьяковской галереи. В сентябре 2019 года в столице земли Саксония работала стипендиатка фонда заведующая отделом живописи XVIII – первой половины XIX века, доктор искусствоведения Людмила Маркина

Исследования русско-немецких художественных связей эпохи романтизма станут важным этапом в подготовке совместно с музеем Альбертинум масштабной выставки, которая будет развернута в Новой Третьяковке осенью-зимой будущего года (20 октября 2020 – 28 февраля 2021). На страницах нашего журнала Людмила Маркина делится своими первыми впечатлениями о поездке.

«Блистательный Дрезден», «Флоренция на Эльбе», «сокровище в табакерке» — каких только определений ни заслужил этот старинный немецкий город! Местоположение Дрездена в живописной долине «кроткой» (по определению Николая Карамзина) Эльбы, предгорье Саксонской Швейцарии, величие архитектурных памятников, наконец, рафаэлевский образ «Сикстинской Мадонны» с давних пор привлекали путешественников со всего света, в том

числе из России. Список тех, кто приезжал сюда на несколько дней или на более длительный срок, а порой жил здесь годами, чрезвычайно обширен и разнообразен. Дрезден посетили русские цари Петр Великий и Александр I Благословенный, поэты и прозаики: Николай Карамзин и Василий Жуковский, Иван Тургенев и Федор Достоевский, музыканты: Антон Рубинштейн, Сергей Рахманинов. В августе 1813 года в битве за Дрезден сражались молодые офицеры Федор Глинка и Павел Пестель, адъютант П.Х.Витгенштейна и будущий декабрист, а в майские дни 1849 года на баррикадах города «спасал погибавшую революцию» Михаил Бакунин.

Особая страница культурной истории Дрездена — пребывание в нем российских архитекторов, скульпторов и художников. До сих пор их «русский след», в отличие от литераторов, не подвергался специальному изучению, а между тем

анализ этого явления чрезвычайно интересен и важен.

Дрезден в первой половине XIX века был обязательным пунктом пенсионеров Императорской академии художеств по дороге из Петербурга в Италию. Согласно предписанию, они должны были посетить ряд германских городов. Как правило, пенсионеры приезжали в Дрезден из Берлина и не задерживались в нем более трех-пяти дней. В академических отчетах и письмах русских художников на родину мы находим восхищение саксонской столицей, где «народ живет гораздо веселее, нежели в Берлине»¹. С другом-пейзажистом Сильвестром Щедриным солидарен скульптор Самуил Гальберг: «Дрезден — город не велик, но приятен; жить в нем, особенно художнику, полезно и весело»². О притягательности города для творческих личностей размышлял Николай Рамазанов: «Почему

«Вид Дрездена. Августовский мост»,
исполненный Иваном Шишкиным
за один сеанс (21 мая 1862 года)

Алексей Марков за копию в натуральную величину «Сикстинской Мадонны» был удостоен особой похвалы Совета Академии

В своей копии «Сикстинской Мадонны», выполненной мягким карандашом в манере академических этюдов с натуры, Александр Иванов передал фрагмент картины — голову Марии и младенца

Гвидо Рени, «Голова Христа в терновом венце», 1622-1623

слово Дрезден звучит как-то особенно для художников, — спрашивал он в письмах к родным, — имеет в себе что-то манящее, привлекательное и представляется как бы сокровищницей чего-то великого, чему мы научились удивляться по слухам, по преданию, еще с малолетства?»³. Время короткого пребывания художников в Дрездене сводилось к осмотру достопримечательностей, галереи старых мастеров, посещению выставок. Они едва успевали сделать в путевых альбомах беглые видовые зарисовки или небольшие этюды городского пейзажа. Например, «Вид Дрездена. Августовский мост», исполненный Иваном Шишкиным за один сеанс (21 мая 1862 года).

Братья Александр и Карл Брюлловы, получившие пенсию от Общества поощрения художников, приехали в Дрезден 2 октября 1822 года. Хотя им следовало провести здесь две недели, они задержались почти на два месяца. Карлу было

поручено обязательно изучить «Сикстинскую Мадонну», но свободолюбивого художника увлекло другое произведение. «Из рассказов Брюллова о самом себе, — свидетельствовал его друг и ученик Михаил Железнов, — я знаю, что, выехав первый раз за границу, он несколько времени прожил в Дрездене и ежедневно посещал тамошнюю картинную галерею, где его пленила голова Спасителя в терновом венце, написанная Гвидо Рени»⁴.

В это время в Дрездене, в доме на площади Альтмаркт, проживал придворный живописец при Эрмитаже лифляндец Эрнст Готлиб Боссе, который был специально командирован исполнять копии с картин Дрезденской галереи. В течение восьми лет он переслал в Россию 15 копий, в том числе с картин Рафаэля. Однако Совет Академии счел их слабыми и Боссе уволили с должности эрмитажного живописца. А вот другой мастер, Алексей Марков, за копию в натуральную величину

«Сикстинской Мадонны» (1830–1832) был удостоен особой похвалы строгих профессоров. Его работа была приобретена советом академии за значительную сумму (в настоящее время копия хранится в музее академии в Петербурге).

В творческое соревнование с гением мировой живописи вступил молодой Александр Иванов. «Здесь (в Дрездене — прим. Л. М.) в первый раз я был сильно тронут действием изящной кисти Рафаэля, — писал он отцу 13 сентября 1830 года, — я напрягал все свои силы, чтобы сделать очерк сего совершенства, и тут же я узнал, что значит копировать с Рафаэля, и рисунок мой есть не что иное, как памятник слабости против сего великого творения»⁵. В своей копии, выполненной мягким карандашом в манере академических этюдов с натуры (ГРМ), Иванов передал фрагмент картины — голову Марии и младенца. Художник уловил одухотворенную красоту образов Рафаэ-

ля. При этом лик его Мадонны — это лицо русской женщины. Копия «Сикстинской Мадонны», которая осталась не законченной, всегда висела в римской мастерской Иванова, «как напоминание о тех высотах, которыми ему самому предстояло овладеть»⁶.

В истории российско-саксонских связей значительную роль сыграли два художника: Герхард Кюгельген и Карл Христиан Фогель фон Фогельштейн. Портретист и исторический живописец Кюгельген работал в Ревеле и Петербурге. С 1808 года он получил должность профессора дрезденской академии художеств. Кюгельген обосновался в районе Нового города, в квартире на третьем этаже исторического дома постройки конца XVII века, прозванного Gottessegen («Божье благословение»). Эта квартира стала местом встречи художников, музыкантов и литераторов, в том числе выходцев из России. С 1981 года

здесь располагается музей «дрезденской ранней романтики». К сожалению, он почти неизвестен нашим туристам и находится в стороне от признанных достопримечательностей Дрездена. А посетить его стоит, ведь он почти не пострадал во время страшной бомбардировки великолепное архитектурное убранство, расписные деревянные балки. Здесь находится мастерская Герхарда Кюгельгена, который также копировал образ Сикстинской Мадонны (один из вариантов хранится в музее Потсдама).

Портретист К.Х.Фогель фон Фогельштейн жил в Петербурге (1808–1812), а в 1820 году стал преподавать в Дрезденской академии. Блистательный рисовальщик он создал замечательную графическую серию современников. В собрании Дрезденского гравюрного кабинета хранятся уникальные изображения — «Портрет художни-

ка О.А.Кипренского», исполненный 28 июля 1823 года в Дрездене, и «Портрет В.А.Жуковского», написанный 23 апреля 1827 года. Ценность этих изображений, имеющих автографы моделей, не только в исторической правдивости, но и в виртуозной художественной выразительности. С историей Дрезденской академии художеств связаны имена несколько российских художников, выходцев из Балтии, но об этом мы поговорим в следующем очерке.

1. Сильвестр Шедрин. Письма из Италии. М.-Л., 1932. С.61.
2. Скульптор Самуил Гальберг в его заграничных письмах и записках. 1818-1828. Собрал В.Ф.Эвальд // Вестник изящных искусств. Приложение ко 2 тому. СПб., 1884. С.34
3. Письмо Н.А.Рамазанова П.А.Смирнову и сестре. Рим 3 мая 1845 // ОПИ ГИМ. Ф.457.Оп.1. Ед.хр.2 Л.42
4. Железнов, М. Живописное обозрение Цит. По: Н.Машковцев. К.П.Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников. Италия. 1961. С.31
5. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях. Сост. И.А.Виноградов. М., 2001. С. 50
6. Алпатов М.И. Александр Иванов. Жизнь и творчество. Т.1.С.48

Пиросмани: странствующий между мирами

Беседу вела **Ольга Муромцева** Фото: **Infiniart Foundation**

Нико Пиросмани, «Жираф»

Масштабная выставка

Нико Пиросмани осенью 2018 года покорила жителей Вены и гостей города. Несомненно, наряду с экспозициями Моне и Брейгеля, царившими в столице Австрии в том сезоне, необычные картины грузинского художника привлекли к себе всеобщее внимание.

В России Пиросмани знают

и любят, а вот европейцы впервые получили возможность познакомиться с его творчеством в таком объеме. Но это был только первый этап долгосрочного проекта популяризации творчества Нико Пиросмани, задуманного господином Адрианом Чиприаном Барсаном и реализуемого возглавляемым им фондом Infiniart.

Следующим на пути

триумфального шествия Пиросмани оказался французский город Арль, где работы художника были выставлены рядом с полотнами Ван Гога. Господин Барсан любезно согласился рассказать нам о прошедших выставках и о планах на будущее.

— Господин Барсан, я хотела бы начать беседу с вопроса о вашем первом знакомстве с картинами Нико Пиросмани. Когда вы впервые узнали о жизни и творчестве этого художника? Вы помните, при каких обстоятельствах состоялось это знакомство и каким было ваше впечатление?

— Среди улочек Вены, пропитанных духом исторических событий, я обнаружил старый книжный магазин. Я не искал в нем ничего конкретного, мой взгляд бесцельно блуждал по забытым книгам, пока мое внимание не привлекло странное имя — Нико Пиросмани. Это было осенью 2011 года.

На меня произвели впечатление сложность и одновременно простота и сила его картин — чистый и свободный язык, который буквально пронзает сердце. Это было странное ощущение. Я почувствовал тепло дома, саму суть бытия, ни больше и ни меньше.

— Что именно так сильно поражает вас в искусстве Пиросмани? Можете ли вы назвать картину или какой-то мотив, образы в его исполнении, которые произвели на вас наибольшее впечатление?

— Художественные формы, которые использует Пиросмани, поражают меня. Его искусство — олицетворение чистого, обнаженного, уязвимого и при этом свободного языка, сформированного природой и инстинктом. Быстрая и спонтанная передача образов. Его рисунки свежие и живые, они передают настроение молодости!

Его работы точно следуют принципам определенной гармонии. Пиросмани смог вдохнуть жизнь в свои произведения подобно тому, как дождь дает жизнь растениям. Это искусство, не нуждающееся в поправках, в котором отсутствует все лишнее — есть только произведения искусства в чистом виде.

— Вы поклонник Пиросмани и не скрываете свою любовь к его искусству, при этом вы так много делаете для популяризации

Открытие выставки стало самым успешным в истории галереи Альбертина

С искусствоведом и экспертом по творчеству Пиросмани Эрастом Кузнецовым

его имени и работ. Как и когда родилась идея создания фонда Infinitart и как она развивалась?

— Чтобы вы поняли идею основания и развития фонда, я должен рассказать о событии, которое произошло в 1989 году и является естественным началом этого процесса.

В 1989 году мой отец был подвешен за руки к потолку в холодной, влажной и глухой камере в Араде в Румынии. Кровь, сочившаяся из его ран, оставляла красные пятна на серой, унылой, бесцветной земле.

Это была цена, которую ему пришлось заплатить во время режима Чаушеску за свое стремление к свободе. Свободе индивидуального самовыражения — независимой жизни.

В 1990 году я был ребенком-беженцем в Австрии, не имеющим корней, нации и языка. Я слишком рано узнал, что значит не говорить на языке, который был общепризнанным, понятным и уважаемым. Люди насмехались надо мной и отказывались принять в свое общество.

Проблема заключалась в самом факте, месте и времени моего рождения. Я пытался убежать от осознания этого, вынести все испытания и забыть, что я иностранец, человек без страны. Я был абсолютно одиноким ребенком.

Нико Пиросмани, «Олень на фоне пейзажа»

Когда мне было примерно 14 лет, я неожиданно понял, что язык искусства — исцеляющий бальзам для моей души. Я познакомился с такими художниками, как Бранкузи, и писателями, среди которых были Эмиль Чоран, Октавиан Палер из Румынии и многие другие.

«Мы живем не в государстве, а в языковом пространстве. Будьте уверены, наш родной язык — это наша настоящая родина», — отмечал Эмиль Чоран.

«Высшее счастье граничит с самыми глубокими страданиями», — Октавиан Палер.

И тогда я осознал, что именно искусство — наш родной язык, наша родина. Искусство стало предшественником слова с великой целью: добавить ярких красок в беспросветное одиночество человека.

В работах Пиросмани я разглядел одинокого художника, познавшего жизнь. Ему удалось преодолеть свое одиночество, лишнее красок, погрузившись в мир искусства. Именно искусство стало для Пиросмани раскрепощением и свободой.

Я всегда хотел поделиться целительной силой искусства со всем миром, с людьми, которые испытывают чувство безнадежности и одиночества, подарить им надежду. Мне было интересно смотреть, влияет ли искусство на других людей так же, как и на меня. В этом и заключается цель моего фонда —

продвигать искусство как единый язык, объединяющий нас всех.

Искусство — это воплощенный дух, а сам дух бесконечен. Не существует таких цепей, которые могли бы сковать дух.

— Выставка в галерее Альбертина была великолепной, и даже те, кто хорошо знаком с искусством Пиросмани, были впечатлены экспозицией и современными произведениями искусства, которые были представлены как оммаж великому художнику. Это была ваша идея? Как вы выбирали участников выставки? Могли бы вы кратко описать процесс сотрудничества с художниками Ёситомо Нара, Кики Смит и Адрианом Гени? Складывается ощущение, будто их работы тесно переплетаются с работами Пиросмани, будто они выражают свой собственный взгляд на его искусство.

— Это была идея Пиросмани, а не моя, я всего лишь осуществил ее.

Задача была в том, чтобы исполнить желание Пиросмани, которым он поделился в 1916 году с председателем Общества грузинских художников, которое на тот момент было только создано: «... мы должны купить большой стол и большой самовар, выпить много чая и поговорить о живописи и искусстве. Но вы не хотите этого. Вы говорите о других вещах...»

1. Кажетинский поезд
Изображение отдельно взятого фрагмента современной жизни.

2. Серия натюрмортов
В качестве комментария приведу слова своего друга, профессора, доктора Фридриха Тея Баха: «Они (картины Пиросмани — прим. ред.) являются наиболее чистым проявлением склонности к созданию общего образного ряда, который в разных формах определяет живопись Пиросмани. Композиция картины и сама идея накрытого стола в значительной степени упрощены. Отдельные объекты сохраняют условность пространственных отношений — предметы на картине стоят, лежат, висят — так что абсолютно разные пространственные коннотации сосуществуют на фоне абстрактного черного цвета фона».

3. Пастух в бурке на красном фоне
Еще один замечательный шедевр из коллекции Манашеровых, который входит в список моих любимых картин.

Я хотел собрать художников с их собственными работами, объединенными искусством Пиросмани, за одним столом, чтобы отпраздновать его 100-летие, воскресить память о нем в сознании сотен тысяч людей, которые раньше не были с ним знакомы. Воскрешение его духа, образно говоря, должно стать вторым дыханием для современных художников.

Я всегда интересовался известными художниками, представителями разных культур и национальностей, которые нашли свой художественный язык, соответствующий индивидуальному стилю каждого из них.

Я также интересовался художниками, которые в первую очередь стремятся не к поверхностной гармонии, внешне перекликающейся с искусством Пиросмани, а к внутренней — свободному духу, свободному языку выражения, незамутненному рассудку и здравому смыслу — я стремился к разнообразию, хотел показать, что через язык искусства мы можем создать некий мост между прошлым, настоящим и будущим, между разными народами и разными стилями. Внешнее сходство — это еще не суть. Часами напролет я обсуждал искусство Пиросмани с другими художниками.

Да, их работы — это в какой-то степени диалог с Пиросмани. Каждый художник остается наедине с Мастером и его искусством. Их произведения — оммаж Пиросмани — способ взаимодействовать с его искусством, но при этом художники следуют своему собственному внутреннему голосу. Каждый художник должен отдать ему дань уважения на своем собственном языке. Я хотел показать, что даже успешные художники со всего мира считают искусство Пиросмани мощным источником вдохновения.

— «Стол Пиросмани» Тадао Андо важен не только как красивое и уникальное произведение искусства, но он имеет символическое значение как объект, который объединяет людей, заставляет их сидеть вместе, разговаривать и понимать друг друга. Не могли бы вы рассказать историю его создания?

На открытии выставки в галерее Альбертина

— «Стол Пиросмани» — это произведение искусства с очень глубоким метафорическим значением. Идея его создания уходит корнями далеко в прошлое, в 1916 год, если быть точнее. Эту идею выразил сам Нико Пиросмани.

У художника не было ни копейки за душой; его работы, которые считались лишь обычными рекламными вывесками, не могли спасти его от бедности. С большим потенциалом его истинных талантов, которые так и остались непризнанными, он продолжал быть изгоем даже среди своих друзей.

Пиросмани умер в одиночестве в 1918 году, и по сей день неизвестно, где погребено его тело. Вдохновившись историей его трагической судьбы и его словами, я решил сам построить для него памятник. Этот памятник в форме стола — это настоящее произведение искусства, которое отдает дань уважению и любви Мастера к искусству. Пиросмани жил и умер с мыслями об искусстве. Искусство было для него свободой — и он умер свободным.

Нико Пиросмани, «Лекарь на осле»

«Стол Пиросмани» работы Тадао Андо

Идея была в том, чтобы реализовать замысел Пиросмани, преодолев время и пространство, соединить прошлое, настоящее и будущее, объединить разные национальности и языки и таким образом осуществить мечту художника.

Символ, вокруг которого могут собираться друзья, чтобы поднять бокал за жизнь, красоту, любовь и искусство; стол, который он, Пиросмани, стремился создать еще при жизни. Ведь его искусство — это прежде всего искусство гостеприимства: акт дружбы, приветствия, совместного празднования простых радостей и красот жизни, объединяющих художника и ценителей его творчества так же, как душевная грузинская трапеза объединяет хозяина и его гостей.

Обычные люди и художники смогут собраться вокруг стола, как того и желал Пиросмани — художники, скульпторы, архитекторы, поэты, образованные и необразованные, ученые и простые люди; все они будут есть и пить, говорить об искусстве, петь, декламировать стихи, знакомиться и заводить дружеские отношения.

Призыв: собраться вместе и праздновать жизнь в самом широком смысле этого слова, это связь, мост между прошлым, настоящим и будущим, а единственным будущим для всего человечества является объединение.

Произведение искусства сохраняет свободный дух, свободный язык выражения, свободу восприятия и суждений. Искусство — живо! Искусство всегда выражает некоторую форму психического феномена, своеобразной истины ума, состояния сознания.

Роза представлена художником как символ мимолетности жизни, короткого мига между рождением и смертью

Все началось с желания бедного, но душевно богатого художника из прошлого построить стол — создать объединение людей.

Произведение искусства — это живой организм, и через современных художников оно будет дышать!

В 2018 году, через 100 лет после его смерти, «Стол Пиросмани» работы Тадао Андо, ставший воплощением возрождения мечты Пиросмани, был представлен в Вене, в самом сердце Европы, в галерее Альбертина.

Обращусь к словам Тадао Андо:

«Поскольку стол будет являться метафорической могилой Нико Пиросмани, я стремился использовать символ, с помощью которого можно было бы отдать дань его памяти, работе длинной в жизнь и грузинскому наследию.

Роза — эфемерный цветок, дающий мимолетное представление о коротком промежутке времени между рождением и смертью. Роза изящна, но шип ее может пронзить плоть, она — символ противоречия между красотой и смертью».

Вы можете спросить, почему синие розы? Синий обладает расслабляющим и успокаивающим эффектом, он символизирует мир, гармонию, удовлетворение... С синим цветом у нас всегда ассоциируется сияющее небо и бескрайнее море. В литературе синий символизирует связь между человеком и природой, а также стремление человека к недостижимому. Синий цвет также играет важную роль в искусстве. Художники-экспрессионисты, состоящие в творческом объединении «Синий всадник» в начале XX века, стали прародителями современного

...«Стол Пиросмани» — не окончание, это начало, символ объединения и терпимости...

искусства. «Голубой период» Пикассо был навеян его депрессией, а Ив Кляйн использовал для своих работ знаменитый синий.

Этот стол — не окончание, это начало, символ объединения и терпимости. Все языки будут услышаны, и к ним будет проявлено уважение; незнакомцы станут братьями и сестрами; исчезнут различия и разногласия между женщиной и мужчиной, молодым и пожилым, самоучкой и ученым, между баловнем судьбы и неудачником...

«Нет [...] ни раба, ни свободного; ни мужского пола, ни женского: ибо все вы — единой целое...» (Послание к Галатам, 3:28).

— 1 марта 2019 года в Арле открылась выставка Пиросмани. Нико Пиросмани — Винсент Ван Гог — что, по вашему мнению, общего у этих двух гениев? Вы ведь не случайно выбрали фонд Ван Гога в Арле в качестве второго места для проведения выставки Пиросмани. Каковы основные причины?

Ничто не случайно, у всего есть цель. Нико Пиросмани и Винсент Ван Гог родились в совершенно разных культурных и географических условиях. Тем не менее, в их работах есть общие черты, обращенность к человеку и человеческому, что делает их важными и актуальными для современного искусства.

Оба художника-самоучки обращаются к зрителю прямым, непосредственным образом, мотивируя это чувством внутренней необходимости. Они развивают свое искусство в подчеркнутой близости

Посетители выставки в Арле увидели работы Пиросмани на цветных стенах — никогда ранее они не экспонировались таким образом

с «простыми людьми», направляя свой взгляд на архаическую сельскую жизнь, на человека, который обрабатывает почву в абсолютной гармонии с силами природы.

Их картины — блестящее изображение канонической простоты и исконного образа жизни, жизни-мифа. Сам стиль очень живой, поскольку ритм наложения мазков не позволяет педантично задерживаться на деталях. Трогательность и убедительность образов доведены до предела. Графическое изображение играет важнейшую роль в работе обоих художников. В то время как у Пиросмани есть опыт работы в качестве художника-оформителя, плакатиста, на Ван Гога влияют стилизованные японские гравюры. И, что самое важное, Винсент Ван Гог коллекционировал

Нико Пиросмани, «Ишачий мост»

Французский город Арль — это то место, где Ван Гог стремился сохранить и выразить свет своим художественным языком

эти гравюры, созданные для украшения стен и публикации в недавно появившихся на тот момент популярных журналах.

Глядя на Пиросмани, нельзя не обратить внимание на его аудиторию: для кого он писал свои картины? Нередко о его произведениях доминирует неверное представление как о «наивном искусстве», которое создается в уединении, даже в изоляции. Это так же неверно, как и предположение о том, что Винсент Ван Гог работал, не обращаясь к возможной аудитории. Но в то время, как Ван Гог представлял, что все это выстроится для него и его «современных друзей» в ближайшем будущем в виде понимания новых идей, которые сформируются со временем, Пиросмани отвечал своей аудитории прямо и безотлагательно.

— Оформление экспозиции в Арле снова очень впечатляет. Как место проведения выставки — Фонд Ван Гога в Арле — повлияло на идею экспозиции? Что нового по сравнению с выставкой в галерее Альбертина?

— В Альбертине мы отпраздновали 100-летие и воскрешение Пиросмани в городе Густава Климта и Эгона Шиле, которые умерли в 1918 году, как и Пиросмани.

В центре внимания в Альбертине была идея воскрешения образа Пиросмани в сознании тех, кто никогда о нем не слышал. Было намерение создать часовню, монастырь, тихую и умиротворяющую атмосферу, которое мы успешно осуществили.

Открытие было самым успешным в истории галереи Альбертина, более 22000 людей следили за церемонией открытия онлайн, даже наш промоморолик для выставки — самый успешный в истории Альбертины — набрал более 60000 просмотров, обогнав даже промо-ролик про Эгона Шиле с 50000 просмотров, а саму выставку посетило более 400000 человек. По словам директора Альбертины, профессора Клауса Альбрехта Шредера, для него выставка о Нико Пиросмани — одна из самых важных выставок, которые когда-либо проводились в галерее.

В Арле, месте, где Ван Гог много работал над светом в своих композициях, создавая величайшие из своих шедевров, цель была иной — целью было переживание работ Пиросмани в различных оттенках цвета и света.

Поэтому вы увидите Пиросмани на разноцветных стенах — Пиросмани, который никогда не выставлялся подобным образом. И я очень доволен выставкой и тем, как ее организовала моя дорогая подруга, художественный руководитель Фонда Винсента Ван Гога в Арле, госпожа Бице Кюригер. Я хотел бы сказать, что это самая красивая выставка Пиросмани в истории, что удалось

достичь благодаря цветовому решению стен, что позволяет увидеть работы Пиросмани в ином свете, не виданном раньше.

— Каковы ваши планы? Где пройдет следующая выставка?

— Мы планируем особую выставку в Тбилиси, где будет представлен «Стол Пиросмани» и работы современных художников в честь Нико Пиросмани. По этому случаю мы планируем организовать большой праздник, посвященный художнику, которого ранее никогда не проводили.

Более подробную информацию мы пока не хотели бы разглашать, однако, касательно планов можем добавить, что также планируем выставку в Париже. А в марте наш фонд представит в Японии детскую книгу о Пиросмани с иллюстрациями для детей 3–10 лет. Тадао Андо подарил детям библиотеку в Осаке, и там будет впервые представлена эта книга.

— Не могли бы вы вкратце рассказать нам о планах на публикацию, о том, какой каталог вы готовите с Эрастом Кузнецовым, искусствоведом и ведущим специалистом по творчеству Пиросмани.

— Что касается каталога, то мы ведем переговоры с издательством «Cahiers D'Art», которое опубликовало самый известный каталог-резонанс Пабло Пикассо, от Кристиана Зервоса, с работами с 1932 по 1978 год.

— Мы желаем вам удачи во всех ваших начинаниях!

Московский музей современного искусства празднует свой 20-летний юбилей. Музей развивается и растет, последние несколько лет запомнились целым рядом событий: от открытия обновленного Образовательного центра в Ермолаевском переулке до выставок звезд мировой арт-сцены Жауме Пленса и Йоко Оно, показом частных коллекций, сотрудничеством с фондами и фестивалями. Исполнительный директор ММОМА Василий Церетели пока не готов подводить итоги, но делится с нами наиболее яркими впечатлениями и планами

Беседу вела **Ольга Муромцева** Фото: пресс-служба ММОМА

Василий Церетели: «Я не люблю ставить точку, говорить, что достигнуто. Я считаю, что ещё очень много нужно достичь»

— В этом году у Московского музея современного искусства юбилей — 20 лет. Поздравляем вас и вашу команду! Расскажите, как изменился музей за это время, какие этапы развития, самые яркие события можно выделить?

— Когда смотришь на другие музеи, которым 150–250 лет, становится ясно, что 20 лет — это не большой срок. Но для нас, безусловно, 20 лет — это важный показатель. За эти годы много всего изменилось, много сделано. Я не люблю ставить точку, говорить, что достигнуто. Я считаю, что еще очень много нужно достичь. Это рабочий процесс, нормальная эволюция институции.

Одним из наших принципиальных решений был уход от постоянной экспозиции. В декабре откроется новая, уже девятая экспозиция, посвященная юбилею музея. Эта стратегия дает возможность музею быть мобильным. Позволяет объединить важнейшую задачу музея — собирать, хранить и показывать искусство,

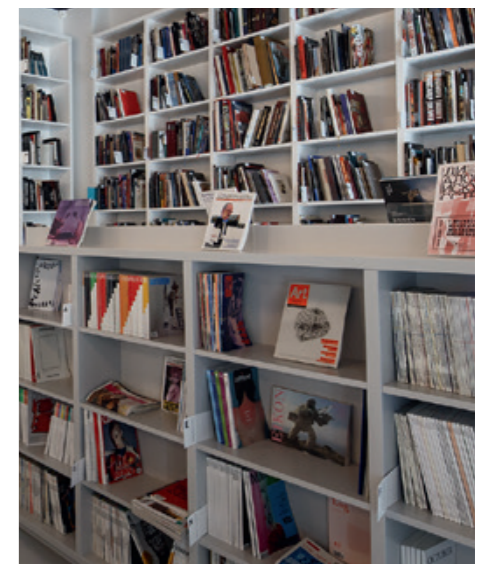
с необходимостью исследования всего пространства искусства в целом.

— Временные экспозиции формируются из экспонатов из собрания ММОМА?

— В нашей коллекции находится более 14 тысяч работ, начиная с 1960-х годов до сегодняшнего дня, и мы пополняем эту коллекцию. В этом году было большим подарком, когда мэр города, Сергей Семенович Собянин дал специальный грант на приобретение искусства. И есть дары. Например, Умар Джабраилов подарил более 150 работ, отдельные коллекционеры дарят, художники. Безусловно, это все проходит специальную комиссию.

Пополняются архив и библиотека, в которой тоже уже более 12 тысяч книг. И очень важно, что люди стали передавать семейные библиотеки. В собрание вошли библиотеки Турчина, Толстого. Это тоже становится важной частью научно-исследовательского пространства музея.

Или вот недавно была большая радость, когда Шереметьевская таможня и Министерство культуры передали нам большой

Библиотека Образовательного центра ММОМА насчитывает более 12 тысяч книг

Фрагмент экспозиции выставки
Йоко Оно «Небо всегда ясное»

Работа Александра
Морозова «Акчим.
Координаты 60°28'35
с. ш. 58°02'53" в. д.»
из экспозиции выставки
номинантов 12-й Премии
Кандинского

Проект Аси Маракулиной «Ком-
ната отдыха» из экспозиции вы-
ставки номинантов 12-й Премии
Кандинского

альбом Сони Делоне, который когда-то был конфискован на таможне.

— *Теперь он находится в вашем собрании?*

— Да. Поэтому каждый день происходит очень много разных интересных вещей. Большой радостью стало то, что нам передали два музея, которые стали частью нашего музейного пространства. Это квартира, мастерская Налбандяна, скоро будет его юбилей, мы будем планировать выставку. Также думаем о формате реконструкции, потому что помещение нуждается в ремонте. А также прекрасное пространство — музей Сидура.

— *Музей расширяется, делает новые проекты?*

— Да, и каждый из этих проектов вбирает в себя огромное количество деталей,

нюансов, партнерств, общения, не говоря уже о нашем участии на Венецианской биеннале и другие международные проекты.

— *Какие направления развития для вас являются приоритетными на сегодняшний день?*

— Одной из важных стратегий музея всегда была работа над образовательными проектами. Ни один музей сегодняшнего дня не может без образования, потому что недостаточно просто показывать, делать экскурсию про коллекцию, важно воспитывать и новое поколение, и давать возможность более старшему поколению проникнуться. Недавно мы смогли сконцентрировать все эти процессы под одной крышей, открыв Образовательный центр в Ермолаевском.

Музей каждый раз должен придумать что-то новое. У нас конкуренции нет, но в этом смысле все равно ты смотришь, что происходит в городе, что важно для институции, что важно в целом. И поэтому мы формируем именно такое образова-

тельное направление, в рамках которого есть возможность исследовательских выставок, связанных с коллекциями, возможность мини-выставок.

— *Для ММОА образовательные проекты всегда были важны. При музее успешно функционирует школа «Свободные мастерские». Расскажите о ней.*

— Наша школа современного искусства существует с 1992 года, это одна из первых школ в Москве, она влилась потом в музей. Внутри школы тоже проходили свои изменения. Вначале были образовательные программы только для художников, а теперь и для кураторов. Музеем совместно со Школой при поддержке галереи «Триумф» была создана программа «Молодые львы», у школы есть отдельная программа поддержки молодых художников под названием «Дебют». Таким образом, музей делает очень много, чтобы

дать новым именам, новым художникам возможность сделать первый шаг в некоммерческом пространстве. Потому что музей — это некоммерческое пространство, поэтому нет никакого давления в том плане, что должен быть какой-то такой выставочный продукт, который обязательно потом надо куда-то размещать.

Плюс мы подчеркиваем тех классиков, которые были незаслуженно забыты или не удостоились выставки. Ведь история показа современного искусства не проста. Мы были первым государственным музеем современного искусства, нацеленным только на это, который открылся в 1999 году. На сегодня это огромное количество выставок — Немухин, Косолапов, и более классические — Экстер, Шухаев.

— *Приятно, что вы вспомнили выставку Шухаева, в создании которой принял участие фонд U-Art. А ведь в музее всегда была велика доля совместных проектов, это тоже стратегия?*

— Существует множество пересечений, музей открыт, и всегда пытается выстроить диалог и делать совместные проекты с другими институциями, с другими

фондами, с другими организациями, быть интеллектуально связующим и организационным звеном. То есть музей выступает в роли идейного центра, что позволяет провести весь процесс от рождения идеи до ее реализации с разными партнерами.

Поэтому очень важно, что за эти годы появилось много друзей, тех людей, которые верят в музей: Леонид Михельсон, Андрей Чеглаков, Дмитрий Аксенов, Дмитрий Волков. Благодаря таким людям и «Газпромбанку», компании «Новатэк», фонду Прохорова у нас появился образовательный центр.

Музей сотрудничает со многими фестивалями искусства, кинофестивалями. Очень важной коллаборацией стало создание Биеннале молодого искусства. На мой взгляд, это одно из важнейших биеннале вообще в мире, потому что проект сконцентрирован на молодежи. Также важным для нас стало партнерство с фестивалем «Территория», благодаря которому мы в прошлом году были в Магадане, в Южно-Сахалинске, в Красноярске. Это уже второй раз был

С президентом фонда BREUS
Шалвой Бреусом

...Важно, чтобы музей стал тем местом, куда люди хотят приходить, хотят стажироваться, хотят быть причастными к его жизни...

показан проект в Магадане. В следующем году мы поедим в Красноярск.

— Продолжая тему партнерства, хочется добавить, что ММОМА активно работает с частными коллекциями, ведь и в основе собрания музея — частное собрание.

— Действительно, наш музей тоже начинался с частной коллекции. Зураб Церетели передал здание на Петровке и своё собрание из двух тысяч работ городу Москве, на основании чего и появился Московский музей современного искусства. Для музея очень важны частные коллекции, частные инициативы. Такие как «Премия Кандинского» в партнерстве с фондом Бресса, с которым мы также делали выставку «Комар и Меламид». Сейчас мы создали ежегодный проект «Частные коллекции». На протяжении многих лет мы всегда подчеркивали значение этих событий. Потому что без частных коллекций, может быть, не было бы множества художников, может быть, и музеев бы не было.

Мы уже показывали разные коллекции — показывали коллекцию Викто-

ра Бондаренко, Пьера Броше, Михаил Алшуба, Романа Бабищева, Владимира Овчаренко.

Продолжая эту линию, в следующем году мы запланировали выставку частной коллекции Михаила Царева «Анализ искусства», где Елена Селина является куратором.

Мне важно именно показать различные направления коллекционирования, рассказать про клуб коллекционеров.

— Расскажите, пожалуйста, о других планах музея на ближайшие месяцы — год.

— У нас запланирована выставка Маноло Вальдеса, сейчас обсуждаем выставку

Ботеро. Выставка Джеффа Кунса и Фрэнка Бенсона. Серьезные проекты. В следующем году будет выставка Татьяны Назаренко, потом Георгия Данелии — будут показаны материалы из семейного и частных архивов. В июне откроется очень важная выставка Пистолетто Микеланджело.

В декабре открывается юбилейная выставка о которой уже упоминал. В этом проекте мы хотим отойти от закамменого хронологического построения. Все меняется, мир движется, и важно показывать разные взгляды на искусство. Над выставкой сейчас работают 20 кураторов из разных сфер — от телевидения до медицины, от рестораторов до режиссеров. Это тоже другой взгляд, потому что музей для разных людей, для разных идей. И важно, чтобы он был свой

Открытие проекта «Генеральная репетиция»

Экспозиция выставки «Модернизм без манифеста»

...Музей для разных людей, для разных идей. И важно, чтобы он был свой для каждого...

для каждого. Музей должен олицетворять у каждого человека какую-то свою историю, свое какое-то переживание.

И эта выставка, на мой взгляд, станет важным диалогом, высказыванием, возможностью вовлечь аудиторию.

— ММОМА открыт и для профессионального сообщества, и для широкой публики. Вы отмечали, как возросла популярность музея за последние годы? Что делает музей интересным и привлекает посетителей?

— Мне кажется, что совокупность факторов делает музей интересным местом. И важно, чтобы он стал тем местом, куда люди хотят приходить, хотят стажироваться, хотят быть причастными к его жизни. И все это радует, потому что музей — это его работы, его коллекция, архив, книги. Но главное — это люди, люди в разных категориях, от финансового директора Мананы Поповой до замдиректора Алексея Новоселова, до технического руководителя Георгия Паташури, Андрея Егорова, Милы Андреевой, Вероники Кандауровой. То есть

в каждом из отделов множество других людей, другого персонала. Это огромный пласт людей, которые делают этот музей тем особенным местом, которым оно и является. Если бы не было этих людей, это место было бы другим.

— Коллектив музея работает над огромным количеством проектов одновременно.

— 70 проектов в год в исторических зданиях — это всегда сложно. И прекрасно говорить: «семь площадок» или «шесть площадок», но задумываться про инфраструктурные нюансы — это сложнее.

В дальнейшем, безусловно, если будет отдельное современное пространство в музее, которое будет учитывать все требования — это будет лучше для музея. Но это планы на 20 лет.

— Есть такие планы?

— Мечты есть, а потому и планы тоже.

Бах, крики чаек и британский джаз

Виолончельный фестиваль
прошел в Москве
в одиннадцатый раз

Текст: Вадим Симонов
Фото: Евгений Евтюхов, Наталья Польская

Vivacello триумфально перешагнул во второе десятилетие своего существования. Подобно хорошему коньяку форум год от года становится все насыщеннее, раскрывая новые нотки своего богатого «купажа». Вместе с тем, организаторам в лице виолончелиста Бориса Андрианова и фонда U-Art Тамаза и Иветы Манашеровых удается сохранять сложившиеся за эти 11 лет традиции: здесь выступают лучшие музыканты современности, а программа неизменно отличается изысканностью и разнообразием

Еще каких-нибудь лет 70–80 назад никто и подумать мог, что виолончель сделает столь блестящую сольную карьеру, встав в один ряд с фортепиано и скрипкой. Неоспоримый вклад в процесс эмансипации инструмента внес фестиваль Vivacello, который сегодня является одним из самых ожидаемых событий концертной жизни Москвы. В нынешнем году фестиваль развернулся особенно широко, так что семь концертов, прошедшие на разных площадках, практически объяли необъятное: классику, современную академическую музыку, джаз и даже театральные жанры. С недавних пор палитру фестиваля также дополняют мастер-классы.

Концерт-открытие уже во второй раз принимал Большой зал «Зарядья». Правда, в этом году пришлось обойтись без мировой премьеры, к которым всегда с нетерпением ждали организаторы. В этот раз фестиваль успели привыкнуть: пополнение виолончельного репертуара новыми произведениями — одна из главных задач

«Vivacello». Например, на прошлогоднем открытии прозвучал опус Гии Канчели «T.S.D. для виолончели с оркестром». Планировалось, что в 2019-м новое произведение напишет Анатолий Шендеровас, но в марте он скончался. Взамен состоялась российская премьера концерта для виолончели и аккордеона (баяна) «Le Rêve de Maya» («Мечта Майи») французского композитора и гитариста Самюэля Струка. Редкое сочетание тембров оказалось красивым и убедительным, особенно в превосходном исполнении Бориса Андрианова и баяниста Николая Сивчука. Дмитрий Филатов, победитель последнего международного конкурса дирижеров им. Е. Светланова, не убоившись новой музыки, уверенно вел оркестр «Русская филармония». А в ансамбле с Нареком Ахназаряном родилась яркая и темпераментная интерпретация уже почти классического шедевра — Концерта-рапсодии для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна.

Специальным гостем фестиваля в этом году стал знаменитый польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий

Борис Андрианов
художественный
руководитель Vivacello

Нашему фестивалю 11 лет — и мы движемся вперед, растем, открываем новые возможности удивительно красивого инструмента! На этот раз в рамках года музыки Великобритании и России у нас высадился десант с Туманного Альбиона — артисты разных поколений и направлений. Прозвучало рекордное количество российских и московских премьер. Я очень горжусь нашим фестивалем и всеми, кто его делает!

Для зрителей фестиваль Vivacello прошел на одном дыхании

«Концерт для виолончели с характером»: Борис Андрианов и Татьяна Друбич

Флигель «Руина» музея архитектуры имени А.В. Щусева стал атмосферной площадкой для музыкальных экспериментов

Впервые в Москве выступила британская виолончелистка и вокалистка Аянна Виттер-Джонсон

Особым событием стал приезд специального гостя — легендарного польского композитора Кшиштофа Пендерецкого. В фестивальной программе значилось его выступление в качестве дирижера, но по состоянию здоровья маэстро предпочел остаться в зрительном зале. Свои полномочия он передал дирижеру Мацею Твореку, который и руководил исполнением Concerto grosso № 1 для трех виолончелей с оркестром. Сольные партии разделили блистательные музыканты: уже знакомые по предыдущим Vivacello Клаудио Бохоркес и Данжуло Ишизака, а также новоиспеченная звезда, лауреат XVI Конкурса Чайковского, восемнадцатилетний китаец Чень Ибай, вновь удививший своей музыкальностью и не по годам зрелым исполнением.

Для тех, кто хотел услышать, как Борис Андрианов на своем инструменте имитирует крики чаек и протяжное чтение «в нос» Бродского, а актриса Татьяна Друбич перевоплощается в виолончель, был

отведен вечер в Малом зале Московской консерватории под названием «Концерт для виолончели с характером». Впрочем, назвать его концертом было бы неправильно — получился самый настоящий спектакль. «Историю одного инструмента» сочинил писатель Саша Филипенко, а Друбич прекрасно вжилась в роль 300-летней изящной красавицы работы венецианского мастера Доменико Монтаньяны. Там же, на сцене, произошла знаменательная встреча: виолончель Андрианова во второй раз в жизни увиделась со своей «сестрой», которую представил британский виолончелист Гай Джонстон. Рассказ сопровождала музыка: четыре дуэта для двух виолончелей Р. Глиэра и «Сарабанда» из третьей сюиты И.С. Баха. В конце публике пришлось сообщить и плохую новость: Борис Андрианов вскоре будет вынужден расстаться с инструментом Монтаньяны, так как он, по экономическим причинам, возвращается в Госколлекцию.

Анна Кошкина и Дмитрий Илларионов на сцене Международного Дома музыки

Спектакль — не единственный эксперимент фестиваля. Вечер «Мастер и музыка: виолончели Габриэля Джебрана Якуба» стал посвящением известному петербургскому мастеру, которого часто называют «Страдивари наших дней». Якуб — дипломированный виолончелист, поэтому к родному инструменту у него отношение особое. Он давно мечтал собрать свои детища в одном месте, и вот наконец получилось: московские и питерские виолончелисты встретились во флигеле «Руина» Музея архитектуры им. Щусева и музицировали на 9-ти инструментах работы Габриэля. На балконе, опоясывающем зал флигеля, Борис Андрианов, Анна Кошкина, Андрей Яцыныч и Александр Рамм сыграли «Сарабанду» из 6-й виолончельной сюиты Баха (транскрипция для 4-х виолончелей). Благодаря тому, что музыканты находились в разных частях балкона, возник потрясающий акустический эффект — музыка буквально воспарила над публикой. Кстати, Якуб

и сам взялся за смычок, так что страстную «Fuga y misterio» А. Пьяццоллы играли уже 11 виолончелистов.

Ровно на экваторе Vivacello на праздник виолончельной музыки ворвалась гитара — так случился перекрестный концерт с Международным фестивалем имени А. Фраучи. Несмотря на название — «Место встречи: гитара VS виолончель» — никакого соперничества не было и в помине. Один из лучших в России классических гитаристов Дмитрий Илларионов и Борис Андрианов — хорошие друзья, а их явное удовольствие от игры друг с другом всегда разделяет и публика. Вместе с Анной Кошкиной и Филиппом Чижевским, вставшим за пульт ансамбля Questa musica, они сыграли эффектный опус Джованни Соллимы When we were trees для двух виолончелей, гитары и струнного оркестра. В оригинале произведение написано для двух виолончелей и струнных, но давний друг Vivacello Георгий Гусев специально для фестиваля

Журналист и телеведущий Владимир Познер на концерте закрытия Vivacello

Специальный гость заключительного концерта Виктор Симон

Ширли Сمارт виолончель

На концерте в Москве я выступала в основном с музыкой собственного сочинения и была рада впервые представить ее в России. Я жила в самых разных странах и создавала мелодии под влиянием множества культур. Все эти мотивы переплелись в моем творчестве.

сделал новую версию с участием гитары, так что еще одной премьерой в копилке форума стало больше.

Впервые среди площадок Vivacello появился джаз-клуб, где два вечера тон и ритм задавали британские музыканты. «В Лондоне я сказал, что мне нужно что-то неклассическое и необычное», — рассказывает Андрианов. Виолончель в непривычной для московской публики джазовой ипостаси представили Трио Ширли Сمارт и группа Аяны Виттер-Джонсон. Если Ширли сочетает академическое с джазом и музыкальным наследием Ближнего Востока, то искусство Аяны находится на стыке блюза и поп-музыки, черпая вдохновение в спиричуэлс. Динамичные и драйвовые номера Ширли Сمارт на следующий день сменились изящными и лаконичными сонгами Виттер-Джонсон. Неподражаемый вокал Аяны чуть было не оставил в тени ее же мастерство виолончелистки, которое, среди проче-

го, удивило использованием гитарных приемов игры.

Имя Мстислава Ростроповича в мире виолончели священо, а потому фестиваль Vivacello без него немыслим. В конференц-зале Московской консерватории гениального музыканта вспоминали на презентации видеокурса «Мои уроки с Ростроповичем», подготовленного профессором Академии им. Я. Сибелиуса в Хельсинки Раймо Сариолой. В 1972–1974 годах он учился в классе Мстислава Леопольдовича и тайком записывал уроки с ним. Позже выяснилось, что так делал не он один («пиратствовал», например, и Миша Майский). Теперь же эти архивные материалы являются свидетельствами уникального педагогического мастерства Ростроповича. Комментируя видеуроки, Сариола рассказал много интересного о личности своего учителя, в частности, о его «нечеловеческой» способности мгновенно запоминать любую (не только музыкальную) информацию.

Британский музыкант Рафаэль Уоллфиш исполнил одно из своих самых любимых произведений — Концерт для виолончели с оркестром Джеральда Финци

Виолончелистка из Великобритании Лора ван дер Хейден на репетиции

Финал фестиваля в зале Чайковского стал вечером российских премьер. Концерт для виолончели с оркестром хорошо известного у себя на родине британца Джеральда Финци добирался до нас почти 65 лет. Примерно столько же времени в Россию ехал и его первый исполнитель, маститый Рафаэль Уоллфиш. Богатый и насыщенный звук Уоллфиша, а также ясность концепции и поразительная дирижерская техника Джастина Брауна, вставшего за пульт БСО им. П. Чайковского, обеспечили целостное художественное впечатление. Премьеру концерта для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Анатолия Шендероваса посвятили памяти литовского композитора. Выразительную и глубокую интерпретацию сочинения представили пианист Андрей Коробейников, британская виолончелистка Лора ван дер Хейден и лауреат последнего конкурса Чайковского, скрипач Айлен Притчин.

Помимо экспериментов и премьер на фестивале случился и сюрприз. Неожиданно для всех на сцену вышел легендарный виолончелист, на протяжении полувека бывший концертмейстером БСО, Виктор Симон (в январе 2020-го музыканту исполнится 90). Под аккомпанемент родного оркестра он очаровал слушателей и благородством звука, и чувством стиля, и виртуозностью, исполнив «Песню Менестреля» А. Глазунова и переложение романса Вольфрама из вагнеровского «Тангейзера».

И в завершение — концерт для виолончели и духового оркестра Фридриха Гульды (солировал Борис Андрианов). Этот опус, в котором эксцентричный Гульда смело замешал стили и жанры (джаз-рок, лендлер, менуэт и даже бравурный марш), мог бы стать отличным эпиграфом к Vivacello 2019-го года — настолько ярким, концентрированным и разнообразным получился фестиваль.

Рафаэль Уоллфиш виолончель

Я первый раз в своей жизни посетил Москву и невероятно рад этому событию. Сегодняшний вечер стал моим дебютом. Спасибо Борису за приглашение и возможность выбрать произведение, которое я буду исполнять. Фестиваль Vivacello прекрасен, надеюсь, он просуществует еще лет 50 как минимум.

Ведущий концертов фестиваля Артем Варгафтик

Гости фестиваля

Чета Манашеровых и Кирилл Клейменов с супругой Анной

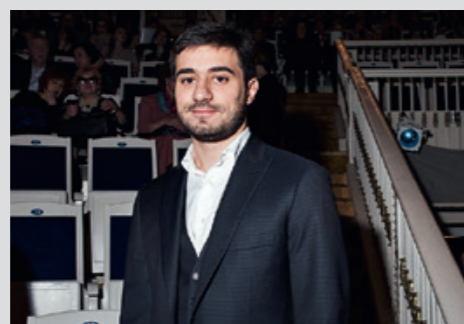
Юлиана Слащева (Союзмультфильм), Элла Стюарт (BBDO) и Юрий Истомин

Юная поклонница виолончельной музыки

Актриса Дарья Повереннова, Андрей Шаронов и Гор Нахапетян (бизнес-школа Сколково)

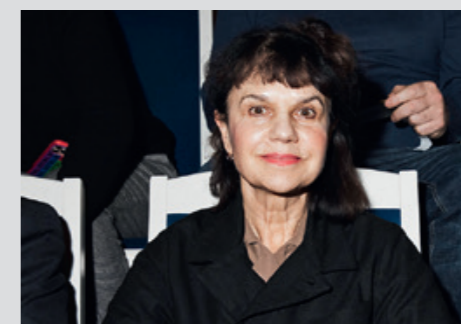
Александр Манашеров (Юнифарма)

Анастасия Гавашели и Дина Манашерова

Дина, Ивета и Соня Манашеровы

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак

Директор медицинского института РУДН Алексей Абрамов и Ивета Манашерова

Анжи Гаспарян и Лиана Фарманян

Аннета Акопян (Unident) и Игорь Гавашели (Юнидент Стоматология)

Атташе по культуре посольства Великобритании Майкл Бёрд

Дмитрий Ермиличев (Юнипро) с супругой

Елена и Александр Джапаридзе и Ивета Манашерова.

Елизавета Марди и Нино Зонешвили

Основатели фестиваля перед открытием

Ольга Свиблова (МАММ) и Тамаз Манашеров

Основатели и гости фестиваля Vivacello

Яна Клевцова и Елизавета Андрианова

Основатели фестиваля с Кшиштофом и Эльжбетой Пендеречкими

Президент ГК Unident Тамаз Манашеров и генеральный директор Юнипро Максим Широков

Ивета Манашерова, Лиана Смирнова и Елена Кайшева

Игорь Коломейский (Сбербанк), арт-директор фестиваля Борис Андрианов и Дарья Башкина (Киностудия им. Горького)

Композитор Самюэль Струк

Максим Широков (генеральный директор Юнипро) с коллегами

Мария Мубинова и Ольга Абрамова (Unident)

Ольга Муромцева (U-Art) и Мария Бейгер (Юнипро)

Британский дирижер Ян Латам-Кёниг, посол Великобритании в России Лори Бристу с гостями вечера

Виолончелисты Клаудио Бохоркес, Данжуло Ишизака и Чэнь Ибай

Владимир Корчак с супругой Галиной, Михаил Шульман с супругой Аллой, Лариса Соболевская

Владимир Познер и Надежда Соловьева

Владимир Смирнов (благотворительный фонд Образ жизни) с гостем фестиваля

Григорий Ерицян и Наталья Аветисян (издательство Слово), Анатолий Гребельский и Ивета Манашерова

Михаил Каменский, Владимир Смирнов, Ольга Филатова и Тамаз Манашеров

Михаил Шульман с супругой Аллой, чета Манашеровых и Сергей Аршинов в супругой Надеждой

Муравина Анжела с гостьей вечера, Ивета Манашерова и Ольга Муромцева (U-Art)

Наталья и Теймураз Гугберидзе и Михаил Каменский

Олег Пухов и Наталья Топчинян

Ольга Груздева

«У виолончели есть душка, а значит – душа»

Актриса Татьяна Друбич о музыке,
книгах и таланте

Никто не сомневается, что у старинной виолончели работы Доменико Монтаньяна есть душа. Но, пожалуй, впервые за триста лет кто-то подарил ей живой человеческий голос. На один вечер, во время «Концерта для виолончели с характером» в Малом зале Московской консерватории, этим голосом стала Татьяна Друбич. Перед выступлением актриса рассказала о том, в чем схожи печали и радости женщины и виолончели, а также о своем понимании признания и сопротивления

Текст: Елена Ковынева
Фото: Евгений Евтюхов

— В анонсе концерта говорилось, что на время вы станете «внутренним голосом» виолончели. Расскажите, как этот проект вас нашел?

— Словом «проект» я бы это не назвала, для меня это скорее азартная попытка сделать еще более живым то, что и так невероятно живо, и стать участником фестиваля, который вот уже 11 лет не теряет своей яркости, новизны и, если хотите, интриги. Как я оказалась частью «Концерта»? Почему Боря выбрал именно меня — загадка. Но... Как говорится, есть предложения, от которых не отказываются! А когда получила текст Саши Филипенко, поняла, что это действительно стоит сделать. Разве что осуществить это все оказалось непросто: это ведь не обычное чтение рассказа вслух, а целая роль, которую нужно прожить. Времени было мало, буквально несколько дней, но искренность и азарт, с которыми все подошли к выступлению, передалась и мне. В общем, я оказалась в отличной компании.

— То есть вы не видели текста, давая свое согласие на участие в концерте?

— Да, просто доверилась. Саша Филипенко остроумно, тонко и со знанием подошел к теме. Оказалось, что в прошлом он тоже виолончелист, а теперь известный писатель. Через эту историю можно ощутить, что такое простая деревяшка в жизни художника! Как инструмент и музыкант одушевляют друг друга, если эти отношения подлинны. Когда понимаешь, что виолончели Монтаньяна, на которой играет Боря, триста лет, и представляешь, сколько рук ее касалось, сколько судеб, людей и стран она

повидала, смотришь на нее как на пирамиду Хеопса.

К виолончели у меня особое отношение, это связано с нашей семьей — муж моей дочери прекрасный виолончелист. Я люблю звучание этого инструмента, он больше других близок человеческому голосу. Очень ценю виолончелистов... И конечно, Борю Андрианова. Меня поражает его маниакальное служение своему делу, его жизненный выбор и то, как он его реализует. В тексте «Концерта» есть слова, которые с любовью говорит виолончель: «Я посчитала, что мы с Борей сыграли более полутора тысяч концертов! И знаете, где был наш юбилейный концерт? Вы думаете — в Риме? Лондоне? Париже? Черте с два! Мы были в Яранге. Якутские малыши ели оленя, а Боря давал Баха!» Это Борино миссионерство мне очень понятно, здесь мы совпадаем. Хотя догадываюсь, что в этих изнурительных разъездах он часто тратит свои силы напрасно. Его старания — капля в море, которой мало, чтобы оросить всю эту нашу российскую сушу.

— Считаете, популяризовать классическую музыку сегодня бесполезно?

— Думаю, да. Это сверхусилия и часто они тщетны. Помните, как в фильме «Титаник» музыканты продолжают играть, когда все тонут? Это, на мой взгляд, очень точный образ нашей сегодняшней жизни. И, к сожалению, классическую музыку многие уже неспособны воспринимать, да и нет такой потребности. Человек мутирует, и, возможно, рецепторы восприятия музыки, звуков как-то меняются, поэтому я с таким искренним

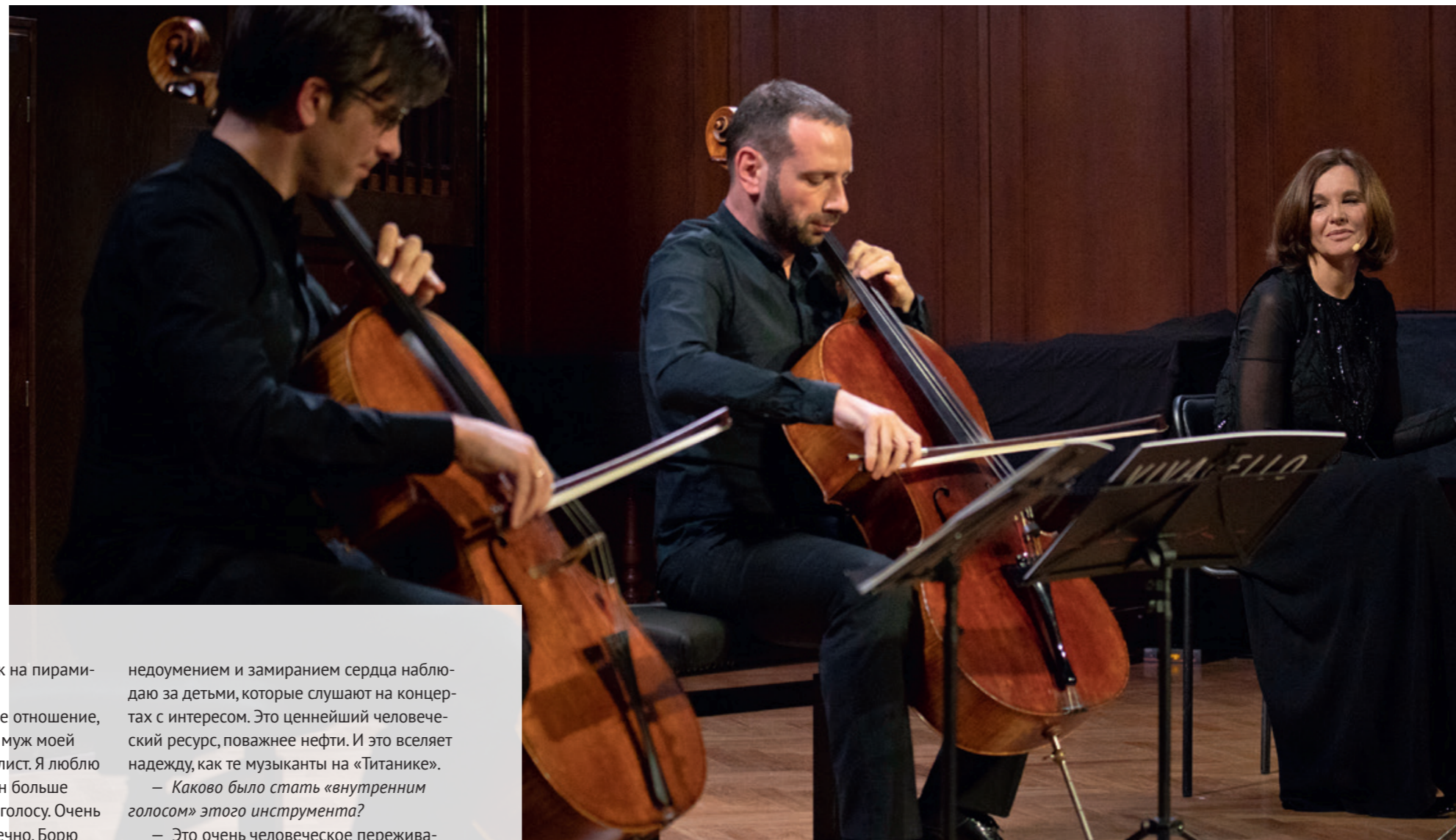
недоумением и замиранием сердца наблюдаю за детьми, которые слушают на концертах с интересом. Это ценнейший человеческий ресурс, поважнее нефти. И это вселяет надежду, как те музыканты на «Титанике».

— Каково было стать «внутренним голосом» этого инструмента?

— Это очень человеческое переживание, и за триста лет оно не изменилось. У виолончели есть душа, а значит — душа (именно значение этого слова и означает эту часть инструмента). А там, где есть душа — есть и гордость, и страдание, и любовь и привязанность. Виолончель в тексте Филипенко говорит, что ей хотелось бы всегда быть с Борей, но... Возможно, придется расстаться и, может быть, навсегда. Ведь она принадлежит Госколлекции, а не ему. А Госколлекция просит такие неподъемные деньги за нее, что Боря вынужден ее возвращать. И не только он, но и великий Александр Рудин, у которого тоже Монтаньяна. Она не знает, что будет дальше, не хочет расставаться, потому что привязалась к нему. Вполне человеческая женская печаль. А для инструмента самые страшные и тяжелые периоды — об этом она тоже говорит, — это удушающе пылиться в хранилище, на складе или быть у кого-нибудь экспонатом в коллекции, висеть на стене и столетиями молчать. И какое же счастье, когда можно говорить. Говорить с публикой, с Борей, с другими оркестрантами.

— Работа в жанре «художественного слова» отличается от театральной?

— Знаете, мой опыт игры на сцене совсем невелик, а вот от кино это колос-

Британский виолончелист Гай Джонстон и Борис Андрианов играют на инструментах, которые были созданы более 300 лет назад

В ходе спектакля скрипичный мастер менял настройку инструмента, демонстрируя разное его звучание

Отношения между музыкантом и его инструментом полны эмоций

В спектакле принял участие скрипичный мастер Габриэль Джебран Якуб

сально отличается. Для меня это испытание и бесценный опыт!

— Когда слушаешь «Концерт для виолончели с характером», вспоминается пьеса Зюскинда «Контрабас». Только там наоборот — не очень талантливый герой говорит об инструменте сначала с восторгом, а потом с усталостью и даже ненавистью.

— Сюжеты и правда немного схожи. Конечно, не каждый музыкант достоин своего инструмента и не всякий инструмент достоин своего музыканта. У «моей» виолончели много обид, претензий, непонимания, как у любой женщины. И она тоже требует себе больше места в борюней жизни. И Боря очень трогательно говорит о том, как он пытается с ней договориться, как бережет ее и чувствует, если она недовольна. Она, как любая женщина, хочет в Париж и Рим, а он тащит её в дальние дали, в Сибирь и тундру.

— Как вам сама идея, что истинный талант вынужден отречься от простых человеческих радостей из-за своих обязательств перед миром?

— Есть редкие люди, которые рождаются с осознанием собственного предназначения. И у них нет этих вопросов. Да, есть слабости, желания, искушения, пороки, но внутренний компас, который в этих людях есть, выведет на верный путь, как бы ты ни отклонялся. Даже если ты родился в месте, где нет рояля, но по призванию ты пианист, то до своего рояльчика рано или поздно добредешь.

— А вы себя можете отнести к людям, у которых есть этот внутренний компас?

— Стараюсь не отклоняться. И если уж оказалась на сцене с Борей, значит, меня правильно ведет.

— В проекте Быкова «Прямая речь» вы как-то сказали, что поздно учились читать, потому что вам нравилось, когда читают вам. Это только желание про-длить детство или еще и знак того, что звук воспринимается легче, чем текст?

— Все-таки аудиокнига и чтение в детстве — не одно и то же. В детстве было важнее даже не то, чтобы мне читали, а само ощущение соучастия, очень важно, кто именно рядом и чей голос ты слышишь. А аудиокниги я считаю замечательным изобретением, которое, однако, не заменяет удовольствия от чтения бумажных книг.

— Вы читали книги Саши Филипенко?

— Сегодня как раз хочу дослушать аудиокнигу «Красный крест», которую здорово читает актер Анатолий Белый.

— Вам доводилось участвовать в записи аудиокниг?

— Когда-то мы записывали тексты Евгения Гришковца, но мне этот опыт не показался удачным. Это ведь тоже особый навык, который дается не всем актерам. Я в таких ситуациях, честно говоря, комплекую из-за того, что у меня нет театрального образования. Кино совсем другое дело.

— Что вы назовете своим главным делом сегодня?

— Фонд «Вера». К сожалению, я давно оставила врачебную практику, но благотворительность стала для меня способом сублимировать свою тягу к медицине. Я этим занимаюсь с 2006 года и работа

в фонде фактически стала моей второй профессией. Я к этому отношусь очень серьезно и считаю, что мы за эти годы достигли очень и очень многого. Помощь хосписам, а значит людям, которые находятся в своем последнем периоде жизни, очень особая помощь. В ней важно быть не только врачом, но и зрелой личностью. За 13 лет работы в фонде я о себе узнала больше, чем за всю предыдущую жизнь. Кто-то идет в политику, кто-то в гражданский активизм, а фонд «Вера» — это мое личное движение сопротивления.

Знаете, в хосписах все чувства обостряются, становятся настоящими, уже никто ничего не изображает. Очень ценю, что такие выдающиеся музыканты, как Башмет и Курентзис, находят время выступить в хосписе. И таких слушателей, как там, нет ни в одном концертном зале мира, потому что в этих стенах все звучит по-другому. Люди слушают музыку, которую, может быть, никогда не слышали и которую, может быть, слышат в последний раз.

— Есть ли вероятность, что мы вас увидим в кино снова?

— Я счастливый человек, потому что у меня были те работы в кино, после которых можно уже не суетиться, держать паузу и честно ждать той роли, которая действительно жизненно необходима. Мне нравится многое, что сейчас делают в российском кино, есть много талантливых, свободных молодых режиссеров, и я с радостью бы с ними поработала, как вот сегодня на этом прекрасном фестивале Vivacello.

VIVARTE

ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Организатор

U-ART
ТЫ И ИСКУССТВО

5^й Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE

Художественный руководитель — Борис Андрианов

Андрей Коробейников
фортепиано

Жиль Апап
скрипка (Франция)

Дмитрий Ситковецкий
скрипка (США)

Юра Ли
скрипка-альт (США)

Квартет им. Шимановского
(Польша)

Владимир Мендельсон
альт (Румыния)

Леонард Шрайбер
скрипка (Бельгия)

Лаврушинский
переулок, 10
Зал Врубеля.

**Третьяковская
галерея**

Лаврушинский переулок

**31.05 –
07.06.2020**

Фестиваль организован
фондом «U-Art:
Ты и искусство» совместно
с Государственной
Третьяковской галереей.

Президент фестиваля:
Ивета Манашерова

