Культура. – 2004. – 10–16 июня. – с. 16

Жизнь как река

У Людмилы Зыкиной – двойной юбилей

Жизненный путь Людмилы Зыкиной можно назвать героическим. Московская девчонка из рабочей семьи с ранних лет не понаслышке знала, что такое труд – была и токарем, и санитаркой, и швеей. Прошло совсем немного времени с поры голодного военного детства, и она стала фигурой культовой. Правда, в применении к Людмиле Георгиевне это определение звучит неточно, хотя и современно. Скорее, она оказалась для нескольких поколений слушателей (а ее аудитория – вся страна) самой любимой народной певицей. Это, как она и считает, ее главное звание, главная награда. Официальные же регалии столь многочисленны, что перечислить их непросто: народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, кавалер многих орденов, в том числе и зарубежных, лауреат Ленинской и Государственной премий.

Мне посчастливилось несколько раз встречаться с этой великой певицей. Впервые – в середине 50-х годов. Тогда мы, группа фольклорной консерваторской экспедиции, вернулись из Красноярского края, который изъездили вдоль и поперек, собирая народные мелодии, песни, наигрыши. Наши расшифровки и обработки народной музыки взял для исполнения в Хор русской песни радио его руководитель Николай Кутузов. Солисткой хора была Людмила Зыкина. Впервые услышав ее ровный, сочный голос, я был поражен. Неправдоподобно красивый по тембру, он очаровывал: уже тогда ее пение отличалось уникальной выразительностью и неповторимой индивидуальностью. Стало ясно, что появилась прямая наследница Лидии Андреевны Руслановой. Как и великая предшественница, молодая певица умела подчинить свои богатые вокальные возможности народному образу – той своеобразной задушевной манере, какая особенно близка

Л. Зыкина

народному исполнительству. Она не пряталась за бесстрастную роль интерпретатора, каждую песню переживала как личную историю. Невероятный шарм зыкинским песням придавал индивидуальный способ распевания гласных, особый, если можно так сказать, интонационный лиризм.

Зыкина оказалась из числа тех художников, жизнью которых правит желание открывать новое. Многие певцы-народники выбирают узкую специализацию, занимают свою творческую нишу. Честно говоря, и Людмила Георгиевна могла бы всю жизнь собирать по крупицам неизвестные русские народные песни и, вкладывая в них свою душу, преподносить свои "вокальные спектакли" слушателям. Собственно, это она всегда и делала. Но фантастически трудолюбивый и неугомонный ее дар, подкрепленный отличным музыкальным образованием, вмещал множество иных жанровых пристрастий.

Одно из них – исполнение современных песен. Ведущие композиторы сочиняли музыку специально для ее голоса – Аверкин и Абрамский, Фрадкин и Бабаджанян, Пономаренко и Пахмутова… Ее концертные программы "Тебе, женщина", "Вам, ветераны", "Русские народные песни", "Вечер русской песни и романса", "Лишь ты смогла, Россия" – это история нашего народа.

Широта творческого диапазона Зыкиной неизменно вызывала во мне чувство радости. Вспоминаю 1974 год, когда в Горьком, на выездном секретариате Союза композиторов России, она приняла участие в исполнении, оратории Родиона Щедрина "Ленин в сердце народном". Она пела очень сложную партию и справилась с этим не просто достойно, но блистательно.

Особая, почти торжественная тема – круг поклонников певицы. Ее почитатели упрямо не поддаются никакой классификации. Среди них – солдаты воинских частей и гарнизонов, жители поселков и забытых цивилизацией деревень, для которых так любила петь Людмила Георгиевна. В родной столице, которую певица обожает, не найдется завода и фабрики, где бы ни звучал ее голос. Трудовые коллективы многих московских предприятий зачислили ее в свои бригады не по указующему персту, а по собственной воле. Ей рукоплескали крупные политические деятели мира – Джавахарлал Неру и Шарль де Голль, Жорж Помпиду и Гельмут Коль, ею восхищались выдающиеся представители мировой культуры – Чарли Чаплин и Марсель Марсо, Фрэнк Синатра и Жан-Поль Бельмондо, Луи де Фюнес и Марк Шагал, Ван Клиберн и группа "Beatles". Людям разных профессий, разных призваний и званий дарила она свое искусство. А сколько историй-небылиц придумывала молва о высоких покровителях Зыкиной! Раз Зыкину любит народ, значит, обязательно любит кто-нибудь из членов Политбюро, генеральных секретарей или президентов! И впрямь ни одно правительственное торжество не обходилось без зыкинского выступления. Однако с "сильными мира сего" у Зыкиной никаких отношений не было. А Екатерину Алексеевну Фурцеву она любила. Мы были в Нижнем Новгороде, когда пришла весть о смерти Фурцевой, и Зыкина сильно переживала потерю подруги.

Репертуара, который она исполняла, хватило бы на многих, но ей всегда хотелось большего. Она постоянно развивала свои музыкальные возможности, осваивая все большую творческую территорию. Сначала она пела с двумя баянистами, потом у нее появился свой русский народный ансамбль "Россия", состав которого постоянно расширялся, затем родилась студия. И то, что Зыкина была не только солисткой, но и художественным руководителем "России", накладывало неповторимый зыкинский отпечаток на культуру исполнения народных аранжировок.

Когда расшифровываешь народные песни или наигрыши, то в нотной записи просто невозможно передать все тонкости голосовых и оркестровых партий – настолько они связаны с индивидуальностями народных мастеров-самородков. Зыкина не только досконально знала, но и прекрасно чувствовала все нюансы исконной русской песенной культуры и вела за собой музыкантов. Ее задушевность, внятность, чувственность подхватывали народные инструменты – балалайки и домры, рожки и гусли – и рождались невероятные сюжеты: обрядовые и трудовые, лирические и игровые.

Зыкина – человек невероятно требовательный. Прежде всего к себе. Никогда не полагается на импровизацию – импровизация хороша там, где есть выверенная основа и четкая композиция. Все ее выступления безукоризненно отрепетированы, а импровизация как награда.

Сегодня Людмила Георгиевна обеспокоена положением народной песни, которую сравнивает с Золушкой на балу. Но, как большой художник, она не сетует, а трудится. Профессор Зыкина ведет обширную педагогическую деятельность, передает свои знания молодым талантам.

России повезло, что у нее есть такая певица, чей голос многие годы был визитной карточкой огромной страны, символом российской державы. Он становился знаменем международных фестивалей, смотров, объединял людей, давал пищу не только разуму, но и сердцу. Когда мы и сейчас говорим о голосах России, то Зыкину можно и должно назвать первым голосом.

Нынешний год – двойной юбилей: личная дата и 55-летие творческой деятельности. Поздравить великую певицу, не сомневаюсь, придут многие. И наверняка вновь прозвучит: "Издалека долго течет река Волга", и на миг забудутся даты и цифры, потому что искусство Зыкиной не имеет возраста.

Владислав АГАФОННИКОВ
Фото ИТАР-ТАСС