

«ЗВЕЗДА» БЕЗ ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ

Недавно известный советский композитор, народный артист Латвийской ССР, лауреат Государственной премии и премии Ленинского комсомола Раймонд Паулс опубликовал в Риге статью, вызвавшую большой интерес. Она посвящалась проблеме, которая затрагивается не часто: профессионализму участников ВИА и моральному праву на выступление с профессиональной эстрады.

Принципиальные суждения полемичной статьи подкрепляются азыскательностью Р. Паулса к собственному творчеству. Композитор, музыкант и руководитель ансамбля «Модо», он демонстрирует редкое сочетание высокого профессионализма, безупречного вкуса и чувства меры.

Всегда оригинальный

Музыковеды признают вклад Р. Паулса в развитие советской эстрадной песни, как весьма значительный, но всеюзнающая публика пока не знакома в полной мере с его многообразным и очень интересным творчеством. Хотя сегодня можно с полным правом говорить о всеюзнающей известности: ведь вряд ли найдется в нашей стране любители песни, которые не знали бы его «Орган в ночи», «Желтые листья», «Синий лен»...

Раймонд Паулс — выпускник консерватории по двум факультетам — фортепиано и композиция. В 1956 году он возглавил профессиональный эстрадный коллектив — инструментальный секстет, организованный на республиканском радио. Так родился Паулс — композитор, подаривший слушателям десятки замечательных песен, джазовых композиций, музыку к фильмам и спектаклям, импровизации на народные мелодии. Каждая его песня всегда свежа, по-своему оригинальна.

Именно он создал эстрадный репертуар Латвии — легкие мелодии, запоминающиеся с первого прослушивания, но и он же обратился к латышским народным текстам, создавая к ним музыку, в которой умело и тонко совместил современные ритмы и элементы народной музыки. Затем появились песни-баллады — с более сложной музыкальной структурой, заключающей в себе несколько мотивов-идей, — по содержанию — обнаженно-реалистические, но вместе с тем допускающие неоднозначное, образное толкование. Баллады Р. Паулса — это, в первую очередь, цикл на стихи со сложной системой образов Дайны Авотынь.

Интересно, что Р. Паулс постоянно предлагал и предлагает публике все более сложную музыку, вольно или невольно добиваясь развития у нее более тонкого музыкального вкуса. И публика всегда идет за ним! Его вокально-инструментальные сочинения содержат элементы ритмизированного бита, джаза, полифонии.

И еще одна особенность творчества Р. Паулса: своими песнями он приобретает слушателей к творчеству лучших поэтов наших дней с их серьезным, неоднозначным отношением к жизни. Стихи Имманта Зиедониса, например, получившие в последние годы широкую и всеюзнающую, и международную известность — всегда многоплановы, в них часты иносказания. Для композиторов его арифметические стихи создают немалые трудности. Тем более, казалось бы, для Р. Паулса, с его всегда легко воспринимаемой мелодией. Но композитор справился с трудной творческой задачей, и сейчас с эстрады звучат качественно новые, но вместе с тем все же очень типичные для Р. Паулса песни.

Философичная лирика, однако, не исключила баллады, танцевальные, шуточные песни. «Я считаю, что и

танцевальные, и широкие напевные мелодии нужны людям сейчас, как и раньше, как и всегда...»

Вершина еще впереди

Такая широта творческих интересов, в данном случае, признак высокого профессионализма. Р. Паулс считает, что профессионализм — это, в первую очередь, «универсализм в самом качественном понимании». Он не примирим к любым проявлениям творческой недобросовестности.

«Бит породил невероятное количество ансамблей. Тысячи мальчишек взяли в руки гитары. Кажущаяся простота, доступность нового жанра создала повальное увлечение. На эстраду вышли новые коллективы — один, второй... сотый. Все это, в большинстве своем профессиональную, самостоятельную начали захваливать. Да так, что даже эпитет «феномен» стал чуть ли не приложением к каждой группе. Феномен в этой области один — «Битлз». Естественно, раз кому-то твердят, что он суперзвезда, то уж и отношения к себе сей индивидуум трепует не простого. И не только обращения, но и оплаты своего труда. Что самое неприятное, он все это порой и получает. Хотя, казалось бы, если музыкант или певец, как любой творческий человек, будет всегда оценивать свою работу критически, он не только будет находить удовлетворение в поисках нового, но и поймет, как это понимают большие музыканты, что предела в совершенствовании нет. Есть только высоты — достигнутые — недостижимые. Так вот, стремиться надо к недостижимым...»

Ансамбль в высшем смысле слова

Он руководит ансамблем, который давно стал «кузницей» мастеров эстрады Латвии. Сотрудничество с Р. Паулсом оказало большое влияние на известных ныне исполнителей — Нору Бумбери, Виктора Лапченка, Раймонда Вилцане, Ояра Гринберга, Айю Кукуле...

Ансамбль «Модо» — неоднократный лауреат всеюзнающих конкурсов, безусловно, один из сильнейших коллективов на нашей эстраде. Это «раскрепощенный» ансамбль, стремящийся как можно более полно представить в концертных программах современную музыку. Его концерты — своеобразные музыкальные представления, где каждый, будь то вокалист или инструменталист, вовлечен в творческий процесс. Газета «Московский комсомолец» писала о выступлениях «Модо» как об «ощущении и понимании ансамбля в высшем смысле слова». «В программе присутствуют элементы театрализации, хореографии, артисты подвижны, пластичны — и при всем этом... мера, мера и еще раз мера».

Раймонд Паулс участвует в ансамбле и как руководитель, и как исполнитель. Он, бесспорно, талантливый пианист-виртуоз: многотысячный зал слушает его нелегкие для восприятия фортепианные импровизации, застав дыхание.

Он же ведет концерт, полуплутя-полусерьезно, как писал один из рецензентов: «избавив нас от обязательного разговорника с его «на улице сегодня весна, и у нас весеннее настроение». О настроении здесь не говорят, его создают на сцене и щедро выплескивают в зал.

«Модо» — своеобразная творческая лаборатория композитора. Недавно Р. Паулс осуществил постановку собственного мюзикла по роману Т. Драйзера «Сестра Керри», музыку которой определяет как джаз-рок. В постановке, кроме участни-

нов ансамбля, занята танцевальная группа. Но пока спектакль не был показан на гастролях, так как, по мнению Р. Паулса, «балетный состав не достиг того профессионализма, который необходим». И «также меня не устраивают декорации, свет... Одним словом, дел пока еще много и для режиссеров, и балетмейстеров, и осветителей, и артистов».

Нет сомнения, что эта самокритичность, азыскательность позволит «Модо» подняться на новые творческие высоты.

Против морали суперзвезд

И словом, и делом Раймонд Паулс противостоит халтуре, лени, творческого мышления, самоуспокоенности, которые пока, к сожалению, нередкие гости на профессиональной эстраде. Он с тревогой говорит об отсутствии стимулирования активного творческого поиска, что создает острый дефицит интересных музыкантов, и как следствие — слепое копирование друг друга, появление кочующих из ансамбля в ансамбль затасканных мелодических и гармонических штампов, беспомощность в создании интересных оригинальных произведений.

Он пишет: «Мораль и культура — это звенья одной цепи. Чем больше творческая личность заботится о своем внутреннем мире, тем больше отдает сил служению своей музыке. Настоящие музыканты должны много заниматься, слушать музыку, не быть ограниченными только одним направлением. Надо знать и понимать джаз, классику, народную музыку. Серьезный, не дилетантский подход к делу помогает выкристаллизовывать высокие качества музыканта и человека».

Когда же внутренняя культура равна нулю, то весь пыл, энергия, служение музыке определяется тем, чтобы выжить из нее блага, порожденные цивилизацией. Такие пальцем не шевельнут, если за это не платят. Не считая даже с тем, что самим словом «артист» они призваны верой и правдой служить людям. При первом же предложении большей заработной платы они бросают коллективы, перечерчивая все, что уже достигнуто общими усилиями.

Как часто мне приходилось слышать разговоры только о деньгах или о тряпках в кругу людей, считающих себя корифеями и суперзвездами. Все это очень печально и отдаст какой-то грязью. Но говорить об этом надо. Если мы будем прикрывать эти недостатки, они будут прогрессировать».

В полемическом задоре Р. Паулс не забывает пораздоваться успехам настоящих профессионалов. Образцом творческого коллектива он считает, например, калининградский ансамбль «Арсенал», «в котором собрались единомышленники, музыканты с высокой музыкальной культурой и огромной работоспособностью». Р. Паулс тепло отзывался о большом внутреннем потенциале, чувстве времени, творческом поиске Александра Градского, Давида Тухманова...

Пластинки

Свежий — седьмой номер «Кругозора» — познакомил нас с двумя новыми песнями Р. Паулса в исполнении «Модо». У многих наших читателей, видимо, есть пластинки с записями «Органа в ночи», «Желтых листьев». И это все? И да, и нет. Рижским филиалом «Мелодии» выпущено уже десять (!) превосходных дисков-гигантов Р. Паулса, но, видимо, тиражи, которые могут удовлетворить Латвию, не более.

Несколько лет назад мне посчастливилось купить в Риге одну из этих пластинок, благодаря ей я открыл себя замечательного, многостороннего композитора, которого знал по радио и телеконцертам только как автора легких песенок.

Может быть, всеюзнающий успех песен Р. Паулса, слава «Модо» побудят «Мелодию» выпускать пластинки Паулса всеюзнающими тиражами.

В. КИСЕЛЕВ.