

РУСЛАН БОГАТЫРЪВ

лирико-драматический тенор

лауреат и дипломант
международных конкурсов
в Италии, Испании,
России и Украине

- Музыка барокко и бельканто (Антонио Вивальди, Винченцо Беллини)
- Классический русский романс (Пётр Чайковский, Сергей Рахманинов)
- Итальянское каприччио
- Жемчужины латиноамериканской песни
- Португальский романс фаду
- Аргентинское танго
- Романтика Франции (на исп. и итал. языках)
- Старинный и салонный русский романс
- Моя Россия. Песни Родины
- Песни Беларуси, Украины и Молдовы

Моё кредо. Символ веры

Непостижимая магия голоса

Почему нас так завораживает красивое пение? Проникновенное, эмоциональное, элегантно, виртуозное?.. В чём секрет непостижимой магии голоса человеческого, vox humana, несущего людям чарующую гармонию Музыки, Дыхания и Поэзии? Как устроен этот удивительный музыкальный инструмент? Инструмент, созданный Богом... Каковы границы его возможностей? И инструмент ли это? А, быть может, целый оркестр?

Понимаем ли мы, сколь взаимосвязаны и подчас неразделимы мелодия, ритм, жест, взгляд, слово, дыхание, звук? Каким образом непостижимо-тончайшие вибрации другой души, минуя пространство и время, касаются дыханием своим самых глубин нашего сердца, нашего разума, нашего естества?

Не так давно, изучая записные книжки Александра Блока (1880-1921), совершенно неожиданно натолкнулся на строки, которые совсем уж не чаял встретить у поэта, поэта такой величины: «Музыка потому самое совершенное из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего... Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира... Дойдя до предела своего, поэзия, вероятно, *утонет в музыке*». Пластическое начало поэзии, плавно перетекающее в чисто музыкальное...

Но музыка и поэзия без *дыхания*, без *голоса* многое теряют. Ловишь себя на мысли, что они без него просто мертвы... Очень точно подметил это современник Александра Блока, индийский музыкант и философ, суфийский мастер Хазрат Инайят Хан (1882-1927): «Другие звуки могут быть громче, чем голос, но ни один звук не может быть более *живым*... Как бы ни были совершенны струны, они не могут произвести то впечатление на слушателя, что и *голос*, который исходит прямо из души как дыхание и приносится на поверхность посредством ума и голосовых органов тела... Что есть голос? Голос есть *дыхание*. Если есть что-нибудь в человеке, в человеческой конституции, что может быть названо жизнью, — то это дыхание».

В древней Индии выделяли три степени дыхания: (1) простое дыхание через *ноздри*, (2) дыхание через *губы*, (3) дыхание в виде *звука*. Оживлённый дыханием звук и является основой голоса. Мастер Инайят раскрывает первоисток близости этих понятий звука и дыхания: «Одна из

тенденций дыхания — это выходить наружу, а другая склонность — входить внутрь. И эти две тенденции могут быть найдены также и в природе, в приливах и отливах, в закатах и восходах солнца. Человек видит эти различия и в самом себе; вибрации его собственного тела и действий совершенно различны утром и вечером. Поэтому йоги регулировали ритм кровообращения, сердца и каждого цикла дыхания с помощью вибраций музыки, как *тона*, так и *ритма*. Это вело их от слышимых вибраций к внутренним вибрациям, или, можно сказать, от звука к дыханию; и для обозначения этих двух вещей индусы имеют одно и то же слово «*sura*», которое означает одновременно и «звук», и «дыхание». Одно переходит в другое, потому что в конце это одна и та же вещь. Именно дыхание предмета может быть названо звуком; а слышимость дыхания может быть названа *голосом*».

Максимилиан Волошин (1877-1932), ровесник Александра Блока, его близкий знакомый и соратник по перу, один из выдающихся поэтов-мыслителей серебряного века, весьма лаконично подметил интуитивно понимаемую нами связь голоса и души: «Голос — это самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос — это внутренний слепок души. У каждой души есть свой основной тон, а у голоса — основная интонация. Неуловимость этой интонации, невозможность её ухватить, закрепить, описать составляют обаяние голоса».

Голос-душа, голос-дыхание, голос-инструмент... Франческо Ламперти (1813-1892), выдающийся итальянский вокальный педагог, профессор пения в Миланской консерватории, выделяет голос на фоне всех тех музыкальных инструментов, которые создал человек своими руками: «Человеческий голос выше всякого инструмента именно по своей большей способности связывать звуки и принимать различные оттенки, чего не могут другие инструменты».

В самом деле, это настолько удивительный и тончайший инструмент, что трудно удержаться от соблазна понять его природу и научиться им владеть... В совершенстве...

*Р. Богатырев. Из готовящейся к изданию книги
«Искусство красивого пения: эволюция бельканто» (2015)*

Истоки творческого пути

Первые мои шаги в искусстве довольно обычны – с 7 лет учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Но интерес к музыке в школьные годы постепенно был вытеснен художественной литературой и театральной режиссурой. Ставил спектакли, писал стихи и песни. На долгие годы музыка отошла на второй план: виной тому юношеские увлечения русской поэзией серебряного века, астрономией, шахматами, спортом. Мечтал стать профессиональным футболистом, но помешала серьёзная травма колена. По окончании школы непростой выбор был сделан в пользу прочного инженерного образования: факультет «Прикладная математика» Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе (МАИ). Сбылась мечта отца: стал

офицером, инженером-ракетчиком. В студенческие годы с появлением записей Валерия Агафонова проявился интерес к русскому романсу, который только окреп благодаря семейным традициям восхищения творчеством Анастасии Вьяльцевой и Изабеллы Юрьевой. В институте увлёкся компьютерным программированием, что во многом на долгие годы и предопределило мою основную профессию.

Возвращение в искусство и музыку было резким и внезапным: в 2006 г. мой самый близкий школьный друг Валентин Мирошниченко настоял на том, чтобы я серьёзно занялся сольным пением. Увы, спустя несколько лет он трагически ушёл из жизни. Именно в 2006 году я впервые окунулся в атмосферу профессионального звука. Именно тогда начал глубоко штудировать литературу по искусству вокала. Именно в тот год попал на курсы Владимира Багрунова, основателя С.-Петербургской Школы природного голоса (Психоакустический Шаляпинский Центр), а затем уже в руки моих постоянных

вокальных педагогов: Зои Аркадьевны Фёдоровой (контральто, солистки Большого театра Союза ССР периода наивысшего расцвета – золотой эпохи Владимира Атлантова и Елены Образцовой) и Владимира Николаевича Бучеля (баритона, профессора пения, композитора и педагога). На базе открытий русских учёных – профессора анатомии, физиологии и судебно-врачебной медицины Императорского Московского университета Ильи Егоровича Грузинова (1781-1813) и физиолога, доктора медицины Леонида Дмитриевича Работнова (1879-1934), а также ряда работ выдающегося итальянского теоретика музыки, педагога и композитора эпохи Возрождения, Джозеффо Царлино (Gioseffo Zarlino, 1517-1590), проф. Бучель разработал удивительную психоакустическую методику развития певческого голоса.

Эпизодические частные уроки и мастер-классы со временем сменились постоянной учёбой в Оперной студии Зои Фёдоровой при легендарном московском театре «Эрмитаж» и в Международном центре бельканто и мембранно-резонансного пения Владимира Бучеля. Одновременно с этим в Институте свободных искусств и наук им. А. Н. Скрябина получил и новые профессии: искусствовед, вокалист и педагог по вокалу. Затем продолжил своё обучение в International High School of Musical Art (Болгария).

Путь к сольной карьере проходил через участие в фестивалях и конкурсах. На одном из них (Международном конкурсе вокального искусства им. Ф. И. Шаляпина в Ялте, ноябрь 2011 г.) судьба свела меня с ещё одним удивительным человеком – Ириной Игоревной Силантьевой, блестящим знатоком творческой мастерской Ф. И. Шаляпина, доцентом кафедры оперной подготовки Московской консерватории. За полгода до своего ухода из жизни она очень тепло отнеслась к моей новой профессиональной деятельности и благословила на смиренное служение Музыке.

В 2009 г. чисто интуитивно уловил глубинную связь между пением и танцами. И приоткрыл для себя дверь в мир бальных танцев. Моим наставником на этой стезе стала Дарина Семёнова, талантливая танцовщица, мастер танца России. Лишь спустя годы осознал, что вокал требует такого же одержимого тренажа, как и танцы, что пение – ничто иное, как внутренний танец, где от мышц требуется такая же безупречность работы и выверенная чистота линий. Пение, поэзия и танец – вот тот базовый треугольник, который через искусство и формировал моё постижение мира.

Что ещё сказать о себе? Коренной москвич. Родился и вырос в Москве, в семье потомственных русских офицеров. Дедушка по отцовской линии – воронежский казак, обер-офицер, прапорщик Русской императорской армии (три Георгиевских креста в Первую мировую войну, участие в Карпатской операции, Брусиловском прорыве) и командир эскадрона в Первой конной армии РККА Семёна Будённого, в конце 1930-х годов – финансовый директор ВСХВ (предвестника ВДНХ). Бабушка – украинка, из Полтавской губернии. Отец – радист, затем бортинженер, офицер, подполковник Советской армии; прошёл всю Великую Отечественную войну (Битва под Москвой, Курская битва, взятие Кёнигсберга), автор многих военных и гражданских аэродромов страны, начальник лётно-испытательной лаборатории знаменитого реактивного лайнера Ту-144, руководитель всего мостового хозяйства Москвы. Неудивительно, что меня с детства воспитывали в традициях приумножения славы русской инженерной школы.

Мама посвятила себя медицине. В 1950-1960 гг. работала в 4-м (Главном) управлении Минздрава СССР (Лечсанупр Кремля). Как сестра милосердия ухаживала за многими выдающимися деятелями страны, среди которых Любовь Орлова, Екатерина Фурцева, Валентина Серова, Евдокия Турчанинова, Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Сергей Михалков, Сергей Лемешев, Александр Пирогов, Арам Хачатурян, Александр Бакулев, Игорь Курчатов, Семён Будённый, Константин Рокоссовский. Знакомство с ними наложило свой добрый отпечаток на духовную атмосферу в нашей семье. Материнская линия восходит к дворянскому роду Мининых Тульской губернии. Здесь немало было людей, близких к русской культуре.

Мои вокальные ориентиры

Музыкальные вкусы и предпочтения у каждого певца складываются годами, пожалуй, всю жизнь. И как бы мы ни пытались это отрицать, изучение творчества выдающихся исполнителей во многом формирует нашу музыкальную культуру и наше мировосприятие. Кто же произвёл на меня самое яркое впечатление своим творчеством и мастерством, кто задал важные ориентиры вокального искусства? Чтобы не приводить длинный список Топ-50, разобью его на небольшие группы, проведя аналогию с различными техниками и направлениями живописи.

Вне всяких сравнений: *Фёдор Иванович Шаляпин* (1873-1938) и *Анастасия Вяльцева* (1871-1913).

Фреска (роспись в храмах по сырой штукатурке)

Выдающиеся мастера старой классической школы: Энрико Карузо (1873-1921), Беньямино Джильи (1890-1957), Аурелиано Пертиле (1885-1952), Тито Скипа (1889-1965), Леонид Собинов (1872-1934), Антонина Нежданова (1873-1950), Надежда Обухова (1886-1961).

Масло (масляная живопись)

Лучшие тенора мира: Марио дель Монако (1915-1982), Марио Ланца (1921-1959), Франко Корелли (1921-2003), Джузеппе ди Стефано (1921-2008), Лучано Паваротти (1935-2007). Золотая плеяда теноров Советского Союза: Сергей Лемешев (1902-1977), Зураб Анджапаридзе (1928-1997), Анатолий Соловьяненко (1932-1999), Владимир Атлантов (род. 1939).

Темпера (сухие краски на основе особой связующей эмульсии)

Виртуозные сопрано мира: Мария Каллас (1923-1977), Джоан Сазерленд (1926-2010), Анна Моффо (1932-2006), Монсеррат Кабалье (род. 1933).

Карандаш и тушь (каллиграфическая техника)

Пожалуй, лучшие наши камерные певцы: Александр Вертинский (1889-1957), Вадим Козин (1903-1994), Георгий Виноградов (1908-1980), Валерий Агафонов (1941-1984), Изабелла Юрьева (1899-2000), Виктория Иванова (1924-2002).

Гуашь (непрозрачные водяные краски, дающие особую плотность)

Легенды украинской оперы и народной песни: Борис Гмыря (1903-1969), Константин Огневой (1926-1999), Дмитрий Гнатюк (род. 1925).

Акварель (полупрозрачные водяные краски)

Акварельные исполнители, мастера тончайших вокальных красок: Карло Бути (1902-1963), Тино Росси (1907-1983), Ив Монтан (1921-1991), Джо Дассен (1938-1980), Сезария Эвора (1941-2011), Хулио Иглесиас (род. 1943), Жан Татлян (род. 1943).

Пастель (мягкие цветные мелки и карандаши, игра светом)

Романтики советской песни: Марк Бернес (1911-1969), Георг Отс (1920-1975), Анна Герман (1936-1982), Валерий Ободзинский (1942-1997), Муслим Магомаев (1942-2008), Владимир Мигуля (1945-1996), Евгений Мартынов (1948-1990), Владимир Трошин (1926-2008), Лев Барашков (1931-2011), Ярослав Евдокимов (род. 1946), Ион Суручану (род. 1949), Заур Тутов (род. 1951).

Репертуар

Великий немецкий философ Фридрих Ницше в своей книге «О рождении трагедии» предложил весьма необычную модель борьбы двух стихий – искусства и природы, воспев образы древнегреческих богов: Аполлона и Диониса. Два полярных мироощущения. Две дополняющие друг друга противоположности. Сновидение, искусство, блеск аристократии – Аполлон. И опьянение, реализм, природная страсть – Дионис. Я добавил в эту модель связующее звено, гармонию двух стихий – легендарного эллинского певца и музыканта Орфея, чьё имя олицетворяло могущество искусства. Эта триада «Аполлон-Орфей-Дионис» помогает не только познавать сокровищницу отечественного и мирового вокального искусства, но и разнообразить тембральные и эмоциональные краски, с годами выстраивая свой репертуар.

Зал Аполлона

- Музыка барокко и бельканто (Антонио Вивальди, Винченцо Беллини)
- Классический русский романс (Пётр Чайковский, Сергей Рахманинов)

Зал Орфея

- Итальянское каприччио
- Жемчужины латиноамериканской песни
- Португальский романс фаду
- Аргентинское танго
- Романтика Франции (на исп. и итал. языках)
- Старинный и салонный русский романс

Зал Диониса

- Моя Россия. Песни Родины
- Песни Беларуси, Украины и Молдовы

Отличительной особенностью моих концертных программ является использование принципа триарт.

Подобно тому как музыка вбирает в себя три краеугольных камня – мелодию, ритм и гармонию – триединство звука, движения и слова формируют именно музыка (мелодия), танец (ритм) и поэзия (гармония, ассоциативный образ).

Триарты. Термин «триарта» (от триады, *trias, triadas* – по лат. и греч. означает «тройка», «троица»; *arte* — «искусство», лат.) был мной введен в 2010 г. для обозначения целостной композиции из трёх вокальных или инструментальных произведений, объединённых общим замыслом: подобно трём куплетам песни, но где каждый куплет – отдельное произведение. Общая продолжительность одной триарты 10-15 мин.

Композиция в триарте формируется за счет слияния (1) *пения* (музыки), (2) *танца* (пластики) и (3) *художественного слова* (поэзии). В этом прослеживается некая параллель с искусством фламенко, которое объединяет танец (*baile*), пение (*cante*) и искусство игры на гитаре (*toque*). В отличие от фламенко триарта незамкнута и позволяет комбинировать произведения разных языков, жанров и направлений. Частный случай триарт — три песни (три вокальных произведения). Этот набор может иметь название (напр., ключевая песня данной триарты) и поддерживать вариативность (заменяемые произведения второго плана).

Вокальные произведения концертных программ звучат на итальянском, испанском, португальском, русском, белорусском, украинском и молдавском языках.

Творческие достижения и награды

- дипломант Международного конкурса классической музыки и песни в Каталонии (Барселона, Испания, 2014), академический вокал;
 - дипломант III Международного конкурса эстрадной песни в Романьской Ривьере (Римини, Италия, 2011), эстрадный вокал;
 - дипломант I Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей русского романса памяти Великого Князя Константина Константиновича Романова (Нижний Новгород, Россия, 2012), камерный вокал;
 - лауреат XI Международного конкурса хорового и вокального искусства им. Ф. И. Шаляпина (Ялта, Украина, 2011), академический вокал;
 - лауреат Международного конкурса памяти С. В. Рахманинова (Москва, Россия, 2013), академический вокал;
 - лауреат Международного конкурса «Техника и стиль» (Москва, Россия, 2014), академический вокал;
-
- лауреат VII Международного Рождественского конкурса «Сияние звёзд» (С.-Петербург, Россия, 2011), художественное слово;
-
- победитель и призёр международных танцевальных турниров ProAm (International Standard, International Latin) в отдельных танцах по уровням Bronze и Silver: «Champions Ball», «Prestige Cup», «World Class Open Championship ProAm», «Moscow Ball», «Winter Ball», «Grand Prix Bossa Nova», «Crystal Ball», «Кубок кубков», «Открытый чемпионат Италии» (2009-2014); спортивные бальные танцы (европейская и латиноамериканская программы).

