

Ольга Арефьева и «Ковчег»

КОНЦЕРТ В ЦДХ 20 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА.

А вообще, конечно, интернет - это не только фишки, но и шишки. А не всё в жизни бывает удачно. И ещё - во многих случаях мне было бы легче либо вообще ничего не делать, либо выйти, например, со старыми хитами. Неизменно гарантированный результат. Только тогда это-то и превратится в работу. Мне было бы неинтересно этим заниматься. А меня хлебом не корми, дай что-нибудь новое придумать! Только так бывает настоящая острота жизни. А вовсе не хочется превращаться в машинку по воспроизведению старых рецептов.

История деньрожденского ЦДХ. Перед началом концерта я больше всего стремалась за: звук, кино, платье, голос, новые песни, английские песни, «День красы моей». Итак баланс факторов: удалось всё, кроме ... А не знаю, кроме чего, потому что мне лично английский ренессанс понравился. Можно лучше, но пока мне не по зубам. Вернее, если бы я занималась только этим, то голос понемногу бы установился, но когда минуту назад я пела открытым - «белым» звуком, с упором на низкие ноты, затем «белым» визгом, затем голосила по-казацки, то тут же чисто и идеально запеть классическим голосом трудно. Но можно. Это был бы уже очень высокий музыкантский класс - такой большой диапазон, и голосовой и стили-вой, и всё враз. Мне пока рано... Спасибо Кикиной маме - она вселила в меня веру в то, что это вообще возможно. До этого я просто не предполагала существования в своём голосе таких возможностей. Я только в последние пару лет стала вообще использовать верхние ноты! И ещё кое-что - мне безумно нравится сама музыка. По-моему, то же происходит и с Калугиным. Даже, если нас с ним никто не поймёт, нам будет хотеться играть её. Конечно, классическая певица спела бы лучше, чем я, но ручаюсь, наши зрители на её концерт бы не пошли! Или пошли бы, но не наши. Да уже это происходит - десятки классических концертов идут одновременно с нашим, но - «они есть они, ты есть ты, я есть я»!

На мой взгляд, не удался именно «День красы», вызвавший столько похвал. Спели мы его отвратительно, но об этом знаем только мы. Вернее, плохо спела я, и плохой был звук - заводился, голоса были «подвешены» в железной трубе с чрезмерным ревером, но без нормальных частот.

А Кантор мне очень нравится, и голос и песни. И это неизменно подтверждается каждый раз, когда я его слышу. В процессе подготовки диска я, наверное, раз двадцать прослушала 3 песни, которые он играл передо мной (это будет в «Стороне От»), и с каждым разом мне нравилось всё больше! Может быть дело в том, что в его песнях при чрезвычайной внешней простоте напрочь отсутствуют примитивные «заводные» эмоции? Но мне, например, давно неинтересна шумная, крикливая музыка, а интересно что-то тонкое, тихое, но наполненное (как у Крылова - пустая бочка гремит гораздо громче, чем полная!). И тембр у него очень красивый. Так что «птичку нашу прошу не обижать!». К слову сказать, я абсолютно уверена, что у Кантора скоро будет своя публика, которая любит и понимает именно его. Интересно, она тоже будет непримиримо относиться ко всем «чужакам»?

Оля

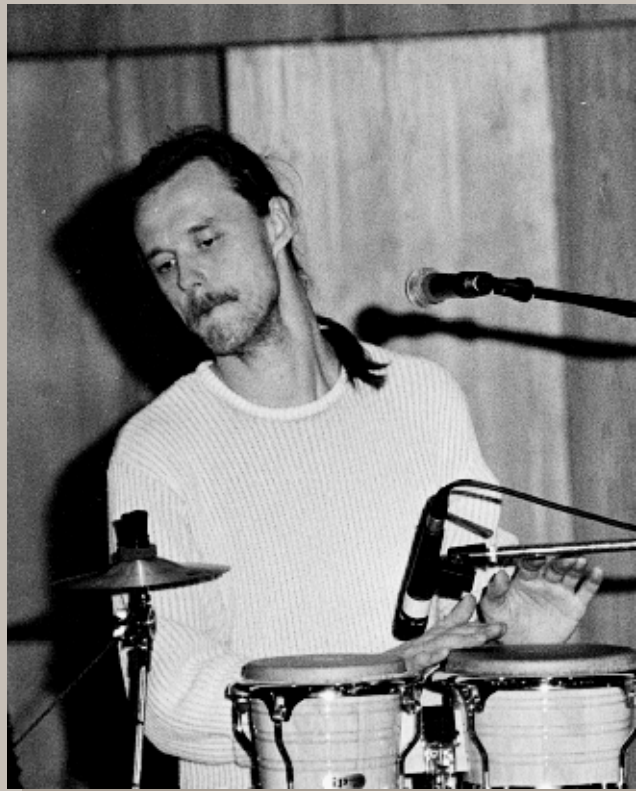

- Я этой редиске лажи около «Киргизии» долго не прощу. Народу в группе становится все больше, а голос — хуже.
- Видимо, пьют много.
- Ты имеешь в виду «бэк» — это да, а что касается голоса не совсем согласен. «Голубочек» был спет сносно.
- То-то и оно, что «сносно». Ты же сам видел, что она ни старалась, ни надрывалась, ни... Бережет себя для платных концертов, видимо.
- Ты думаешь вокал Степанцова отличается от Ольгиного?
- Эээ... Как тебе сказать... Думаю, отличается. Просто у одних музыкантов осталась еще совесть, которая не позволяет давать концерт «в полсилы», а другим уже пофигу.

- Раньше у меня было сильное желание отвечать на эти письма, а теперь я понял простую вещь (жаль что поздно, но лучше поздно чем никогда, что переубедить человека, если он в чем-то уверен, стоит диких усилий, А надо ли? Если он не видит и не понимает совершенно очевидных вещей, то это как говорят поляки — «его проблемские». Конечно обидно, наверное, читать такие письма, но знаешь, как говорят — «доктора на больных не обижают».
- В смысле — «а исполнители на слушателей»? Не уверен. Хотя всяких неумных людей везде достаточно. На всех обижаться — обижалка отвалится. Но руку на пульсе держать все-таки стоит. Нужно знать, что народ говорит...
- Наверное, лучше было бы вообще не выступать, но можно ли было это знать заранее?
- Ха. Если бы ты решила не выступать, сказали-бы, «ааа... она зазналась, задаром выступать уже не хочет...»
- Так что неизвестно, что лучше. А учитывая то, что народ там водил хороводы, я думаю, что определенное количество людей все-таки получило удовольствие от вашего выступления.

— Боря на данный момент, по моему мнению, один из лучших на перкуссии и очень хорош на барабанах, чего не наблюдалось раньше (года 3 назад, когда это были простые сопровождающие партии). По всем концертам за последние 2 года у меня нет к нему никаких претензий по звуку и по игре.

- Похоже, что устоявшийся состав, позволил всерьез заняться аранжировками, во всяком случае, о монотонности и занудности уже не было и речи. Я считаю, что «Ковчег» нашел удачный состав инструментов, классический для малого русского оркестра, и очень подходящий к Ольгиной нынешней манере пения, к голосу — мандолина, гитара и бас, с добавленной перкуссией.
- Т.е. все-таки я был прав, и сейчас у Оли хороший состав, который позволяет заниматься аранжировкой. Я пытался это доказать уже очень многим людям, и наконец свершилось. Состав, отмечу, подходит для любых экспериментов со звучанием — от камерного акустического до стадионного электрического. Только для техно и хип-хопа не подходит.

- Об инструменталистах. Бас- бесспорно хорош, работал в «жилу». Перкуссия, сам заводился, и, играл местами очень вкусно, а не просто на вторую-четвертую. Мандолина, местами запаздывал, и не дожидая струны (стучал) там где не надо, ну в общем, надо немного поработать с инструментом, с хорошим преподавателем. А то, ощущение напряжения.
- Дайте человеку научиться!!! Он полтора года назад только мандолину увидел!!! И то взял потому что на бас похожа! На самом деле Миша очень быстро учится, я просто не ожидал. И на мандолине, и на гитаре, и на балалайке, и на флейте.... В общем, как написано на сайте, «и на трехлитровой банке».

- В смысле, это наезд на обычные сценические действия группы? Спасибо, я сам хотел наехать, но ты меня опередил. Во всяком случае, Pink Floyd так и поступают, и слава Богу. Хорошие ребята в «Ковчеге», но 2 часа смотреть концерт (особенно акустический) без какого-либо действия на сцене... тяжело. Намек.
- Да какие наезды?!?. Ни-ни. Просто это действительно тяжеловато, когда статичная «картинка». Хотя для меня-то это плюс.
- А давай их поставим, пусть стоят, а мы свет с разных сторон направлять будем и снимать. И кричать: «А ну, кто там пошевелился!!!» Впрочем, похоже, кричать не понадобится. Шутка.

Трудно формулировать что-то вразумительное, получаются всё какие-то восклицания. Короче, сплошной восторг!.. Что за чудо была эта народная песня (не «Папироска», это само собой, а та, что с Кантором)! Откуда такие необыкновенные вещи берутся? Я, кажется, ничего подобного не слышала. Может, посоветуете какие-то записи в том же духе (в смысле не «Ковчег», а ещё чьи-нибудь), если они в принципе есть? Правда, боюсь, что Кантор — не лучший исполнитель в данном случае; да и вообще, есть мнение, что вместо его выступления как раз стоило сделать перерыв... Ну ладно, молчу, молчу.

Зато как неожиданно и здорово подошёл Кубрик к «Смерти нет»! (Надо признаться, о том, что это был Кубрик, я узнала уже после концерта. Нужно срочно посмотреть фильм!) Раньше под эту песню у меня в голове возникал какой-то аскетический чёрно-белый (преимущественно белый) видеоряд, а тут вдруг заманчивые кислотные цвета и переливающиеся плоскости. Пройшла ассоциация с «Единственной» Баха.

Ещё здорово смотрелся этот Вудсток под «Панихиду по апрелю». Кто-то так отвязно оторвался с камерой, получился готовый клип — ни убавить, ни прибавить. Обязательно нужно крутить его хотя бы раз в год! И вообще — видеоряд, свет, костюм, наконец, — налицо явное «улучшение картинки». И это правильно!

Правда, кто-то видит в этом шаг от естественности к искусственности, но я ничего искусственного здесь не вижу. В конце концов, разве Лицедейство само по себе искусственно?

- может, все-таки, Миле Кикиной сменить платье? а то, похоже, у нее другого нет
- Наверняка есть :
- Сам знаю, у Камбуровой и в Антропологии в темно-зеленом была :

- К сожалению, очень мало обсуждали ее выход, а жаль, мне было ее мало на сцене, удивительно красивый низкий голос. Дали бы ей самой спеть, тетя Оля.
- Спеть ей никто не запрещает, но она не проявляет инициативы. Уже то хорошо, что она развязала с пением. Мне пришлось этого от неё ждать 7 лет.

Когда ансамбль Калугина (Дикая Охота) ушел, остался он один и позвал Арефьеву, как сюрприз. Она пришла и сказала, что они вдвоем записывают новый альбом с английскими песнями Ренессанса 16 века и изобразят сейчас что-нибудь на эту тему. И что, мол, голоса у нее сегодня нет, а работали они только над музыкальной частью, а тексты у них еще не обработаны.

Потом Калугин сыграл по партитуре 3 простеньких несложных английских песенки, а Арефьева их по бумажке спела. Отвратительно спела. Например, каждая фраза начиналась с глубокого вдоха, как у астматиков. После этого она горячо поцеловалась с Калугиным и ушла.

Ну и? И это ваша кумирша? Хорошо, если у нее сегодня не было голоса, зачем она вообще полезла петь? Чтоб продемонстрировать горячие чувства к Калугину? Или чтобы лишний раз покрасоваться перед «фанатами»?

Позвонил мне Калугин, и давай уговаривать попробовать выступить всё-таки с «ренессансом», да и «Вермишелям» помочь. Недельку уговаривал. По правде сказать, я страшно застремалась, но меня убедил аргумент, что надо же как-то начинать. Разумеется, это было без рекламы и бесплатно. И опять совпало с недосыпом и болезнью. Я надеялась, что голос все-таки раскочеряется, но тут ещё и страмаки сделали свое чёрное дело. На настройке вроде всё получилось нормально, а на концерте — голос сделали «телефонным» и полностью без ревера (много — плохо, но совсем без него — ещё хуже). Вернее, звукооператор просто ушёл курить. Но не так уж я и плохо пела — Щураков (баянист, руководитель «Вермишелей») как раз так вставился, что звонил мне потом с предложением какого-нибудь совместного проекта. Интересно, что того, как я пою нормальным голосом, он не слышал никогда. И главное состоялось — я преодолела барьер и сумела спеть новые песни на публике. Если бы не это, я бы на дне рождения не смогла их спеть. Психологический фактор. На дне рождения, кстати, и голос возвратился.

- Английский ренессанс с Калугиным. Хм. Очень может быть. Интересно, с претензией на будущее. Пока та «русскость» выхода на ноту сыграла злую шутку. Ноты не сыпались как горох в характерном стаккато, а слипались и не разделялись. Но, скорее всего, у Оли получится как всегда, вкусно. Надеюсь, что побалуется год-другой, удивит всех замечательным звучанием и отправит туда же, где лежит реггей.
- Единственное, что меня напрягло, это невозможность разобрать слова и недостаточная на мой взгляд интонация. Но если поработать, может получиться здорово. И опять же я не согласен с постановкой вопроса в одном из исходных писем, что Калугинская техника игры куда-то девалась. Все хорошо в меру. Типа, если это Калугин, то он должен обязательно в каждой песне играть на гитаре так, чтобы все с кресел валились. Нью-нью. Дилетантство. Ну да ладно...

- Делась-делась. Никогда не было такого, чтобы у Калугина ритм плавал (как топор) — он цеплял за каждую ноту и запинаясь на каждом пассаже. Согласен, бывают такие задумки — но, в данном случае, это очевидно не так. В каком-то письме игра была охарактеризована как «ученическая» — полностью согласен. Мне всегда казалось, что манера игры Калугина максимально подходит к такой музыке. Наверное, я ошибался. Были же времена, когда Калугин соло в «Куколке-бабочке» не мог сыграть...
- Хех. Вчера смотрел кассету от 97 года, где совместно с Ольгой. Впечатление, что сейчас Сергей лучше поет, но хуже играет. Да... Реакция зала на «where the wild roses grow», меня сильно порадовала. И реплика Ольги после песни «А чего вы так развеселились-то?»

Итак: первое эмоциональное впечатление - полный восторг. То, о чем мы с друзьями до хрипоты спорили на кухнях и в репетиционных подвалах в 80-х, свершилось. Я услышал концептуальную программу, построенную полностью на Русских национальных корнях. Притом, не американизированные фолк-баллады как у Жанны Бичевской, не упрощенный и опошленный лубок Надежды Бабкиной, не бардовские песенки «а-ля русс», и не лагерно-ресторанный фольклер, а то, о чем я и не смел мечтать: русская рок-музыка. После первого знакомства с творчеством Ольги Арефьевой, у меня сложилось довольно приятственное впечатление. Она явно выделялась из массы безликой эстрады, выделялась наличием голоса, собственного мира, поиском новых форм.

Пришел на концерт и «улетел» с первой же песни. Я ждал многого, но услышанное превзошло мои самые смелые ожидания. Совершенно другая, чем на записях, манера голосоведения. Характерный для русской народной песни «не твердый», с призвуком, выход на ноту, и снятие звука, и в тоже время свидетельствующая о зрелости певицы мощь и устойчивость. Видеоряд из «Страстей» усилил впечатление, ассоциативно вызвал эмоциональное состояние, связанное с восприятием мною Тарковского, я многое не понимаю, но ощущение прикосновения к Гению, причастия к великому. Думаю, что Ольга много работала над голосом, свойственный ей голосовой «экстремизм» не вызывал раздражения, форсирование звука было абсолютно к месту, пропали неприятные интонации, грамотная смена пения то «открытым звуком», то низким, грудным.

— Сейчас как раз слушаю полную запись концерта «Девочка скерцо», и вижу насколько вырос Ковчег в плане качества игры за этот год.

«На заднем плане - лесные пожары, которыми так славится Коломенское (предупреждали ведь - костры не разжигать!)» — Сергей Шандин)

- В смысле, Умка хуже поет Умкины песни, чем Оля? По-моему, ты не прав. Или мало Умку слушал. Или Олю. У Оли очень специфическая манера исполнения, она весь материал переделывает под себя, поэтому даже Умкины песни становятся такими... как будто их Оля написала (хороший пример — концерт в клубе им. Джерри Рубина, если сможешь достать).
- Да-да. Не лучше и не хуже. По другому. Это другие песни.
- Дык и я об том же. А БГ я от Оли не слышал никогда. Силю — да, Настю — да, а БГ — не слышал. Это где было и когда, почему меня там не было?
- Здрааасте. А «Корнелий Шнапс»?
- Где и когда?
- На посиделках 21-го. И после концерта. Перекрестная версия — «Сначала шаланды полные кефали» на мотив «Корнелий Шнапс», а потом наоборот. Но больше всего меня приколбасила Шевчуковская «Родина» на «Yesterday» :
- А-а, эта серия... Там много всяких приколов

- Во дворе вы спели лучше.
- В таком случае определённо стоит продемонстрировать дворовые достижения на следующем концерте!

— То, что было после концерта, совсем уж улучшило настроение и добавило впечатлений: если бы кто нибудь из зрителей случайно не ушел от ЦДХ он мог бы наблюдать через пол-часа после конца концерта хороводы у стен ЦДХ и исполнение «Дня красоты моей» под открытым небом (причем, лучшее, чем на концерте — так уж вышло) и процессию идущую мимо ошарашенного охранника на выходе из ЦДХ, распеваящую «На поле танки грохотали» на голоса.

— Олины дни рождения всегда отличались наличием и непредсказуемостью различных событий. Помню исполнение Дезертира на трех оставшихся в живых струнах в Опалихе два года назад. А все остальное пели уже вообще без музыки...

- Во дворе можно лажать больше. Зато петь душевнее.
- Потому что не смотрят на тебя злобные критики и не кричат: «Ага, вот здесь она слажала, а здесь вообще...»
- Я бы этими критиками заселил необитаемые острова Северного ледовитого океана.
- Тоже мне...

В общем и целом концерт не хуже предыдущих, а кое в чем и получше. Однако... «Многое еще не доработано» (с) Сатанеев. Однако, если следующий концерт (с Петей Акимовым) будет таким же, как предыдущий с ним же, это будет шаг назад по сравнению с этим концертом. Оля, нужно срочно придумать что-нибудь столь же интересное с точки зрения визуальной реализации.

На этой грустной ноте и заканчиваю свою скептическую и провокационную статью. Все персонажи и место действия вымышлены. Возможное совпадение с реальными людьми и местами непреднамеренно. Да здравствует КОВЧЕГ! Ура!

Зачем все это нужно? Да не знаю. Просто, я люблю, спустя годы возвращаться к старым фотографиям, перечитывать письма. По маленьким фрагментам прошлого, вспоминаются чувства, эмоции, люди, события. А почта на компьютере, вещь ненадежная, после двух — трех переустановок операционной системы, ей свойственно пропадать. А тут, в письме своей любимой Певницы, я прочитал следующие строчки, относящиеся к нашей переписке в толк-листе: «всё это в какой-то степени игра, и мне кажется, что мы все вместе пишем некую общую книгу, поэтому всё время хочется, чтобы её интересно было читать!». Ну, книгу, так книгу, почему-бы и нет. Да, пусть еще те, кто не попал на концерт 20 сентября в ЦДХ, смогут, прочитав наши письма и посмотрев фотографии, ощутить ту атмосферу, ту радость, которую нам подарила Ольга.

Я намеренно не ставлю имен (участники обсуждения и так знают), и позволил себе выбирать цитаты по своему усмотрению. Всю ответственность (вплоть до физической) за это, готов взять на себя. Если кто-либо из авторов сочтет себя оскорбленным или неправильно истолкованным, приношу заранее свои извинения, и я готов нести любое наказание. Я считаю, что наше обсуждение носит некоторый обезличенный характер (как и любое обсуждение в сети), когда зачастую абсолютно незнакомые люди объединяются по общей теме. Все это просто голос интернета, голос в сети, голос свободы. Кроме того, я сохранил авторские выражения (По полю танки грохотали, ни старалась, ни надрывалась, ни...). Очень надеюсь дополнить этот альбом видеорядом с фрагментами выступлений и звуком, тогда у нас будет своя, вполне мультимедийная газета.

Я хочу выразить благодарность всем участникам обсуждения, чьи высказывания легли в основу альбома и кто просто принимал участие в обсуждении. Особую благодарность Алексею Барскому, откликнувшемуся на мою просьбу, и предоставившему основную часть фотографий, Сергею Шандину (фотографии 1 и 2 на стр. 8), J. за интересные комментарии и Ольге Арефьевой — за предоставленное вдохновение и фотографию на обложку.

«Корова — государственная, а молоко, которое она дает, наше, значит и теленок — наш»

Кот Матроскин.