

Красота защищает наш мир

Валерий Кравченко

Судьба коренных народов Севера, которых с течением времени становится на планете все меньше, во многом зависит от способности государств честно, целеустремленно и согласованно содействовать сохранению и развитию культурного и интеллектуального наследия этих народов. История российско-германского сотрудничества в изучении жизни аборигенов Камчатки и, следовательно, в накоплении важнейших сведений по истории и этнографии ительменов, коряков, эвенов, алеутов имеет давние корни и важное современное продолжение.

Наивысшую ценность для народов Камчатского полуострова представляют исследования первопроходца Степана Крашенинникова и ученых Первой и Второй Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга (1725–1743 гг.), среди которых значительные труды оставили немецкие естествоиспытатели Иоганн Георг Гмелин, Георг Вильгельм Стеллер, а также историограф Герард Фридрих Миллер. Почти столетие спустя немецкий ученый Иоганн Карл Эрэнфрид Кегель шесть лет (с 1841 по 1847 гг.) изучал Камчатку, подробно описав природу и население полуострова.

К сожалению, большая часть XX столетия – по ряду весьма драматичных исторических причин – прошла без взаимодействия русских и немецких ученых в вопросах изучения образа жизни коренных народов Севера. Лишь в 1973 году, на X Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине, жители Германии и многих стран мира увидели хореографическую культуру аборигенов Камчатки, которую представлял ныне известный корякский танцевальный ансамбль «Мэнго». Но потребовалось еще 20 лет, чтобы Сибирское отделение Российской Академии наук из Новосибирска совместно с Фондом Франке приступили к изучению германо-российского научного сотрудничества в XVIII веке и возобновили научные исследования на территориях Сибири, Дальнего Востока и Севера России.

На этом новом этапе поиска духовных и культурных ценностей Камчатки видную роль занимает шестидесятилетний Эрих Кастен – доктор философских наук, этнолог (Свободный университет г. Берлина), опытный исследователь и консультант по традиционному знанию и культурному наследию народов заполярья России и Америки. Впервые Кастен появился на Камчатке в 1993 году и за истекшие 17 лет не только проник во многие тайны традиционных обычаев, образа жизни и философии коренных народов самого красивого и отдаленного региона России, но и обрел здесь множество друзей, которые высоко ценят профессиональные и человеческие качества немецкого ученого.

Необходимо отметить, что усилия зарубежных исследователей, которые ведут свои исследования на Камчатке, включая Эриха Кастена, крайне важны. XX-й век кардинальным образом изменил традиционный уклад жизни малых народов Севера России, принес им определенные блага современной цивилизации, но и – одновременно – в крайней степени обострив проблемы сохранения этносов. Угасание языка и резкое сокращение традиционных форм природопользования, низкий уровень медицинского обеспечения, сомнительное социальное положение и, как итог, постоянное снижение численности коренного населения, – все это может привести к полному исчезновению некоторых, крайне малочисленных народов. К сожалению, и в наше время – в первом десятилетии XXI века – опасности не исчезают, а, напротив, множатся и усиливают свое влияние. Мнения ученых, озабоченных судьбой аборигенов, в провинции мало слышны. Экономические проблемы глобального масштаба еще в большей степени отодвигают насущные нужды северян на дальний план. А многочисленные совещания, конференции, «круглые столы» и «постановления» по сохранению и развитию традиций коренных народов, которые с завидной регулярностью проходят в разных регионах России, пока не дают (по крайней мере, на Камчатке) ощутимых результатов.

В этой нелегкой ситуации в еще большей степени возрастает значение тех, кто, не взирая ни на какие условия, пытается сделать что-то полезное для своих соотечественников, кто сумел пересмотреть привычные рамки своей деятельности и осознанно взвалил на свои плечи обязанности более важные, о которых ранее, быть может, и не задумывался. Когда во второй половине минувшего века в разных уголках Камчатки и Корякского автономного округа стали возникать национальные хореографические коллективы, все стали удивляться их самобытности и красоте. Корякские ансамбли «Мэнго», «Энэр», «Факел», ительменский «Эльвель», эвенский «Нулгур» и многие другие, взяв за основу песенно-танцевальный фольклор своих народов, принялись создавать сценические постановки, доступные и привлекательные для обычного зрителя. При этом они несли в себе и несомненную политическую составляющую, так как были призваны отображать триумф так называемой «ленинской национальной политики». Смотри, мол, мир, как счастливо и свободно живут все – даже самые малые – народы страны Советов, как расцветает их культура, как высок художественный профессионализм самодеятельных артистов из самого отдаленного села.

Творческим коллективам действительно оказывалась помощь. Им шили яркие сценические костюмы, их направляли на разные масштабные фестивали и постепенно даже стали «выпускать» за границу. При этом (что крайне важно) серьезное внимание уделялось «чистоте» и точности демонстрации этнографических элементов: жестко критиковалось смешение или размытость национальных признаков, не поощрялась стилизация, с подозрением воспринималась излишняя эстрадность, к которой зачастую стремят-

ся молодежь. Познанию и освоению подлинных традиций усердно помогали специалисты – знатоки фольклора северных народов. Их было не очень много, но работу они успевали осуществлять значительную. К несчастью, до конца века не дожили такие значительные личности в сфере духовной культуры северян, как Т. Петрова-Бытова, М. Жорницкая, Т. Лукашкина, А. Гиль, Г. Поротов, С. Кевевтегин, В. Етнеут и другие. Им на смену не пришел почти никто. Таким образом, в 80-е и, особенно, в 90-е годы прошлого столетия профессиональный контроль за деятельностью хореографических ансамблей стал резко утрачиваться. Вся ответственность за дальнейшую судьбу коллективов легла на их руководителей, не все из которых – в силу личного опыта, таланта и интересов – смогли обеспечивать поиск, накопление этнографических знаний и создание на их основе новых творческих программ.

Тем не менее, на территории Камчатки еще действуют хореографические национальные ансамбли, которые хранят верность традициям и демонстрируют серьезные художественные результаты. Среди них – корякские ансамбли «Ангт» и «Вэем», ительменский «Эльвель», эвенские «Нулгур», «Нургэнэк», детские коллективы «Орьякан», «Школьные годы», ансамбль этнического танца «Лач» и некоторые другие. Именно эти творческие коллективы, которые изначально создавались для концертной и просветительской деятельности, сумели пересмотреть свои задачи и превратились сегодня почти в единственную силу, обеспечивающую сохранность и развитие культурного наследия малочисленных народов Камчатки. Поэтому совсем не случаен интерес ученых разных стран к этим ансамблям. Поэтому и Эрих Кастен, сумевший всесторонне изучить культуру северян Камчатского полуострова, сделал правильный выбор, приглашая в Германию наиболее достойных носителей древних традиций. В 1996 году в рамках программы мероприятий, посвященных памяти Г. Стеллера, в Германии выступал ительменский ансамбль «Эльвель» под руководством уникального мастера Бориса Жиркова. В 1999-м эвенский ансамбль «Нулгур» (художественный руководитель – Галина Федотова) с успехом представил немецкой публике этнографический спектакль «Путешествие шамана в иных мирах». В 2004 году ансамбль из северного поселка Палана «Школьные годы», которым руководят видные корякские хореографы Светлана Беляева и Сергей Кутынкава, показал свою программу в разных городах Германии. А летом 2009 года состоялась поездка в Германию детского эвенского ансамбля «Орьякан» из национального села Анавгай (художественный руководитель – Валентина Жданова), который участвовал в уникальной выставке «Шаманы Сибири».

О некоторых коллективах, которые успели побывать на немецкой земле, расскажем несколько поподробней.

Детский эвенский ансамбль «Орьякан» из с. Анавгай в Линден-музее г. Штуттгарта, 2009
Фото: Ш. Боль

Детский эвенский ансамбль «Орьякан», художественный руководитель – Валентина Жданова, и Е.Т. Гиль, А.Т. Уркачан, М.П. Ломовцева, А.Г. Коеркова во время фестиваля ТГФ, г. Рудольстадт, 2009.
Фото: Ш. Боль

«Эльвель»

Поселку Ковран, что приютился у тихой речки на фоне загадочной сопки Эльвель, самой судьбой была уготована роль лидера. Ибо именно здесь сконцентрировались и пытались выстоять самые яркие творческие силы малочисленного ительменского народа. Историческая несправедливость, не оставившая для ительменов на карте Камчатки ни названия, ни территории, помноженная на цепь трагических событий трех последних столетий, привели народ на грань исчезновения. Достаточно взглянуть на карту русского землепроходца Владимира Атласова, отображающую места расселения камчадалов-ительменов в 1700 году (от северной реки Тигиль до самой южной точки полуострова), сравнить ее с нынешней картиной – и в любых пояснениях нужда отпадает. Да и официальная сводка безжалостна: по данным Переписи населения 2002 года численность ительменов, проживающих на территории России, составила около 3 тысяч человек (кстати, все тот же Атласов насчитывал до 20 тысяч ительменов).

На фоне этой, увы, печальной картины во сто крат возрастает значение каждого шага, который мог бы помочь сохранению и развитию как жизнедеятельности ительменского населения, так и его культуры. И в этом смысле явление миру ительменского ансамбля «Эльвель» свыше сорока лет назад можно без преувеличения считать событием наиважнейшим.

Своим рождением ансамбль обязан удивительной и прекрасной ительменской мастерице, сказительнице, певунье – Татьяне Евстроповне Гуторовой (1930-2003). Именно она еще в 1967 году попыталась встряхнуть односельчан-ковранцев, напомнить им об очаровании национальных мелодий, магической силе древних обычаев и танцев. Словно уже тогда она знала наставление известного русского археолога, академика А. П. Окладникова: «Сохранению подлежит прежде всего эстетическое восприятие мира, которое создавалось, укреплялось, росло в течение тысячелетий, не просто веков – тысячелетий. Вот этот оригинальный неповторимый эстетический мир и нужно охранять. Он очень нужен нам. Всем людям сегодняшнего дня».

Три года ушло на пробы, репетиции, обретение первых сценических навыков. Но когда в 1970 году небольшой ансамбль Гуторовой пригласил земляков на премьеру музыкально-хореографической легенды «Эльвель», всем стало ясно: Камчатка обрела еще один дивный коллектив, которым можно гордиться. Она, Татьяна Евстроповна, сама сочинила сценарий, сама напела мелодии, которые обработали местный композитор Борис Заев и могучий талант Камчатки – поэт и фольклорист Георгий Поротов. Некоторые танцы к балету поставил тогда еще молодой солист «Мэнго» Борис Жирков. Мало кого из тех, первых, актеров можно увидеть сегодня на сцене, но их имена нельзя забыть, ибо каждый первопроходец оставляет след, по которому другим легче идти. Надежда Слободчикова, Любовь Притчина, Петр и Михаил Слободчиковы, Борис Киле, Яков Запороцкий, Алексей Садовников, Татьяна Левковская, Олег Оячек, Сергей Данилов – далекие от пу-

бличного искусства люди сумели объединиться на основе горячей любви к земле предков, услышать их голоса, проникнуться духом откровенного и возвышенного творчества. С момента премьеры сам ансамбль закрепил за собой имя «Эльвель». И, вероятно, потому возникла некоторая путаница с празднованием круглых дат. В 1988 году (почему не в 1987-м?) ансамбль отмечал свое двадцатилетие. А торжества по случаю 30-летия прошли... в 2000-м. Но не станем придирааться. Главное в другом: создав ансамбль, поставив первый крупный спектакль, ковранцы попытались таким образом установить некий защитный щит на тропе исчезновения своей крохотной, но необыкновенной цивилизации.

Татьяна Гуторова играла в спектакле «Эльвель» роль Матери главной героини. Появляясь на сцене, исполняя проникновенные ительменские напевы (о, как она пела!), она сама стала олицетворением души ансамбля, его высоким постоянным символом. Спустя годы Татьяна Евстроповна перебралась в Петропавловск-Камчатский. Но сердце ее неизменно оставалось там, в Ковране. Выбираясь иногда в любимое село, принимая участие в празднике «Алхалалалай», Гуторова всегда воспринималась всеми, как строгий бескомпромиссный судья, который не прощает фальши, но и всей силой души поддерживает все искреннее, настоящее.

В 1980 году руководить ансамблем стал Борис Жирков, уникальный камчатский хореограф, оставивший яркий след в творческой судьбе «Мэнго». Именно он когда-то под руководством Александра Гиля играл роль богача Иныла в первом корякском балете. Именно он, побывавший в Париже и еще в десятке роскошных столиц мира, нашел в себе силы вернуться в свое крохотное полузабытое село, чтобы принять эстафету из рук Татьяны Гуторовой и с неизменным упорством и достоинством продолжать работу по художественному развитию ительменского фольклора.

Под руководством Бориса Александровича ительмены села Ковран появились в 80-е годы минувшего века на сцене Дворца съездов, на открытых сценических площадках ВДНХ, участвовали в I-м (и, как оказалось, последнем) Международном фестивале фольклора. Весной 1988-го ансамбль «Эльвель» был включен в состав большой творческой делегации и на борту агитационного теплохода «Корчагинец» совершил свой первый зарубежный вояж – во Вьетнам. Последнее десятилетие ушедшего века принесло всем нам, как известно, новые проблемы, непредвиденные сложности. Но ни распад великой державы, ни скупость государства, считающего (такой уж вывод напрашивается) культуру делом второстепенным, не смогли погасить патриотическую потребность людей сохранить свое лицо. Пережив немало бед, обид, разочарований, ансамбль «Эльвель» выжил. На смену бывшим артистам приходили новые. Появлялись спонсоры, которые находили немалые суммы, чтобы искусство ительменов смогли узнать в далеких странах мира. Благодаря участию акционерного общества «Иянин Кутх», «Эльвель» в 1996 году посетил Германию, где отмечалось 250-летие со дня рождения Георгия Стеллера.

«Эльвель» в г. Халле (Германия), 1996 г.

Фото: неизвестен

Самый знаменитый ительмен Камчатки, заслуженный работник культуры России Борис Жирков, Ковран, 2000. фото: В. Кравченко

Чуть позже концертмейстер ансамбля и композитор Анатолий Левковский демонстрировал свое искусство в США и с помощью американских друзей сумел выпустить первый сборник своих песен и мелодий. С интересом знакомились жители Германии с родовыми песнями Елены Зуевой (1998), а блистательный ительменский танцор Леонид Сысоев пленил Норвегию своим уникальным горловым пением (1999). Четыре дальние поездки состоялись у ансамбля «Эльвель» в 2000 году, включая посещение норвежского фольклорного фестиваля «Риду-риду» и летние гастроли по югу Франции. В 2003 ковранские танцоры выступали в США и Канаде.

Артисты гордятся своими успехами, возможностью периодически видеть культуру иных народов и в полный голос заявлять о себе. Однако наивысшая ценность творчества ковранцев заключается, конечно же, не в дальних заморских гастролях, а в том, что на родной земле, в весьма нелегких бытовых условиях они стойко и преданно служат своему народу, не дают уникальной ительменской культуре исчезнуть навсегда.

В этом плане возрожденный в 1987 году и получивший развитие ительменский праздник «Алхалалалай» занимает в деятельности ансамбля одно из центральных мест. На торжество стекаются не только односельчане. По возможности прибывают гости из отдаленных сел. Прилетают ученые, деятели культуры Петропавловска, Паланы, многочисленные иностранцы. Ительмен Олег Запороцкий, игравший многие годы первостепенную роль в решении организационных проблем празднества, добровольно брал на свои плечи доставку гостей, рекламу, поиск спонсоров, призов и наград. А в минуты вдохновения запросто выходил на сцену с гитарой, чтобы спеть родную мелодию.

Праздник «Алхалалалай» – действительно, далеко не прост, многослоен. Он длится несколько суток, стартуя в первой половине сентября, но непременно в период полнолуния. В программу входят различного рода состязания. Женская половина села любит конкурс «Мимсх» («Лучшая хозяйка»), в котором можно проявить знания по кулинарии, краеведению, исполнить родовую мелодию на родном языке. Мужчины соревнуются на реке: кто лучше поставит запоры, чиручи, кто скорее и качественнее обработает морского зверя, пойманную рыбу... Неизменно красочным является конкурс «Дары страны Кутхи» на лучшее ительменское блюдо. Тут, действительно, глаза разбегаются. На огромных столах появляются сотни солений, выпечек, наливков, искусно оформленных и зачастую сделанных по личному рецепту. Не остаются в стороне и дети. Они, наравне с взрослыми, участвуют в выставках прикладного искусства, заранее оформляют традиционный показ своих рисунков.

Но ключевым моментом празднества является, конечно, «Обряд Очищения». Это – целое магическое действо, в котором задействованы все присутствующие. Жаркий костер в центре Балаганной площади (на берегу реки Ковран) становится как бы главной точкой, вокруг которой движется бесконечная цепочка взявшихся за руки людей. Но вот Борис Жирков ударяет в бубен. Ему отвечают десятки других бубнистов. Артисты ансамбля «Эльвель» начинают действие. Ритуальные сюжеты сменяются современными фольклорными постановками. Сила и эмоциональная энергия танцоров действуют лучше любой команды. Темп нарастает, все жарче разгорается пламя. Вокруг почти не остается зрителей. Все пляшет, ликует, шумит... Внезапно пляска приостанавливается. Расступаются люди, давая дорогу безмолвному шествию. Нового деревянного идола, олицетворяющего еще один, мелькнувший в бездне времен «Алхалалалай», торжественно доставляют на место и устанавливают в один ряд с его предшественниками.

Потом начинается самое важное. Огромное кольцо, сплетенное из веток березы, всплывает над поляной. И каждый(!), волнуясь, проходит сквозь него. Каждый возносит руки к небу и радостно, облегченно восклицает: «Алхалалалай!»... А в девять вечера тут же, у костра, стартует танцевальный марафон. Пары-добровольцы, пройдя медицинский осмотр, пускаются в пляс, рассчитывая победить и уж, конечно, перекрыть прежние рекорды.

Условия этого состязания не просты: ноги у танцоров – полусогнутые, отдых – три минуты медленных движений ежедневно. Разрешено пить воду и... целоваться.

Но оставим танцующих «марафонцев» близ ночного огня. Вернемся к прозе. Промчится праздник – разъедутся гости. Снегами занесет Ковран... Ансамбль «Эльвель» будет вспоминать былое, мечтать о будущем... Им трудно! Одиноко! Их крайне мало! Когда еще в 2000-м году я попросил составить список артистов, на которых, по сути, держится культура ительменов, то увидел... 12 имен: Олег Слободчиков, Валерий и Юрий Мещеряковы, Ольга Ковалева и Алеша Соколов, Олеся Щупакова, Ольга Коваленко, Настя Сарычева, Татьяна и Анатолий Левковские, Сысоев Леонид, Борис Жирков. Сегодня, девять лет спустя, их еще меньше. Уехал в 2003 году Леонид Сысоев на один год в Соболево: создать там – по просьбе администрации – местный хореографический ансамбль. Да так и застрял в чужом селе. А в конце 2008 года случилось невероятное: незаменимый символ «Эльвеля» – уникальный мастер и танцор, художественный руководитель ансамбля Борис Жирков по совету друзей покинул родной Ковран и оказался вдруг в селе Сосновка (близ камчатского города Елизово), где в этно-культурном центре «Пимчах» стал создавать новый коллектив «Ныта Айван» («Душа Севера»)...

И, все же, «Эльвель» продолжает удивлять нас своими успехами. Весной 2009 года ансамбль побывал в Москве, где участвовал в IV международной выставке-ярмарке «Северная цивилизация – 2009». Ительменским артистам вручен диплом лауреата и международная премия имени Витуса Беринга «За большой вклад в сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов». Что ж, достойная награда!..

«Нулгур»

В центре Камчатки, там, где сверкают реки, рожденные в ледниках Среднего хребта, свыше полутора столетий назад поселились эвенки. Они, минуя северные земли, обосновались в безлюдных, но благодатных местах, заручившись одобрением губернатора Завойко, а чуть позже – и самого российского Императора.

Сегодня, десять лет спустя в Быстринский район Камчатского края стремятся гости со всего света. Они хотят увидеть древние хребты, окунуться в термальные целебные воды и послушать голос эвенского бубна, который способен воскресить прошлое. Ансамбль «Нулгур», рожденный ровно четверть века назад в селе Эссо, – яркая визитная карточка камчатских эвенков, естественное и взволнованное дополнение красот, которыми славится земля камчатская.

У истоков ансамбля стояли Наталья Григорьева и Майя Ломовцева – знатоки и хранители древних традиций эвенков. Их попытка обобщить свои знания и на их основе создать сценические постановки увенчалась успехом.

Имя «Нулгур», что в переводе с эвенского означает «Кочевники», ансамблю подсказал местный фольклорист и писатель Кирьяк Черканов.

Когда в 1996 году художественным руководителем ансамбля стала хореограф Галина Федотова, ансамбль расширил рамки своих творческих пристрастий и в большей степени приобрел черты концертного коллектива. Репертуар ансамбля стал включать не только эвенские, но и корякские, чукотские, ительменские композиции. Все дальше и дальше от родного села стали странствовать артисты. Они появлялись в отдаленных поселках камчатского полуострова, у рыбаков и оленеводов, на лучших сценах Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Новосибирска, Москвы. Разнообразный, этнографически выверенный репертуар, уникальные сценические костюмы, мастерство артистов покоряют всех. В программах ансамбля можно услышать-увидеть удивительные родовые мелодии, уникальное горлохрипение, хореографические постановки, основанные на древних ритуальных обрядах.

В 1998 году ансамбль, готовясь к предстоящему в Эссо семинару «Духовный мир народов Камчатки» (генеральный директор семинара – Эрих Кастен) и возможной поездке в Германию, осуществил постановку большого этнографического спектакля «Путешествия шамана в иных мирах» (автор либретто и режиссер Кирилл Ичанга). Спектаклем заинтересовались известный тележурналист и путешественник Юрий Сенкевич, кинодокументалисты из Санкт-Петербурга и Англии. В 1999 году эвенские артисты с большим успехом показали свой спектакль на сценах городов Германии. Высокие оценки поджидали ансамбль «Нулгур» на крупных фестивалях и конкурсах – в Москве, Хабаровске, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском...

О спектакле «Путешествия шамана...» и поездке в Германию расскажем подробнее. Так как именно этот период – конец 90-х – стал по-настоящему переломным моментом в профессиональном развитии коллектива.

Тема спектакля, созданного быстринами, если присмотреться, крайне актуальна. Быть может, и сами авторы не подозревали о ее совершенно особом современном звучании. Представьте древнее эвенское стойбище, где веками проживало племя. Пришло время, когда иссякли близкие источники, поддерживающие жизни. Да и дух Шамана, которому верили, поклонялись, вот-вот угаснет. Люди просят Шамана поведать им, что есть за дальними горами, где никто из них не был. Живут ли там иные племена? Куда идти, чтобы спастись?.. Шаман успевает раскрыть свои познания. Танцы, которые возникают по его воле, повествуют об обычаях и красоте других народов, обитающих по соседству – коряков, чукчей, ительменов, алеутов. И когда обессиленный Шаман вручает свою власть молодому преемнику, племя уже знает, куда направиться, на что и на кого надеяться... Замечательный эвенский танцор и драматург Кирилл Ичанга, объединяя некогда созданные в ансамбле «Нулгур» хореографические номера в единое действие, поступил крайне деликатно. Он не стал перегружать спектакль сложными драма-

тургическими задачами, возложив на самого себя роль некоего рассказчика, поясняющего и соплеменникам, и нам, зрителям, суть происходящего. Его повествования кратки, предельно интеллигентны и мало претендуют на роль привычных театральных монологов, призванных занять в спектакле центральное место. Кирилл Ичанга совершенно осознанно уступает место первенства хореографии. И, кажется, делает это не только потому, что «Нулгур» – ансамбль танцевальный. Духовное напряжение, каким артисты наделяют каждый номер, их стремление с предельной подлинностью и откровением раскрыть значение и глубинный смысл традиций, рожденных на земле предков, – все это, выраженное в танце, обретает черты глубокой философии. Мифы нужны не сами по себе. Они помогают сохранить национальную суть души человека, те его уникальные особенности, которые мы называем традиционной культурой.

Над созданием спектакля «Путешествия шамана в иных мирах» коллектив работал радостно, активно, самоотверженно. Темперамент и самоотверженность танцоров, осознавших личную ответственность за судьбу национального искусства, высокий профессионализм Екатерины Гиль и Галины Федотовой, природная одаренность и опытных танцоров – Кирилла Ичанги, Сергея Адуканова, и более юных – Алены Зуевой, Александры Яровой, Димы Макарова, Егора Коеркова – все это не только предопределило успех новой работы. Спектакль «Путешествия шамана...» соткан из десяти концертных номеров, разнообразных по стилю и драматургическому решению. Открывается спектакль хореографической картиной «Заря», который, по признанию танцоров, посвящен любимой ими Екатерине Гиль. Далее следуют танцы «Нымыланский», «Чавчувенский», «Мунникан», «Чайки» (как без них обойтись!), «Котики», «Урильдычи», «Бубнисты», «Хэдэ», «Норгали». Особое место в спектакле занимает горловое пение Галины Федотовой, уникальность которого потрясает зрителей на каждом спектакле.

Наиболее сложную и по-своему уникальную задачу в спектакле предстояло решить знаменитой корякской актрисе Екатерине Гиль. Камчатская сцена знает многих исполнителей образа шамана. Выдающиеся сценические образцы оставили нам артисты «Мэнго» Евгений Панкаринов и Николай Лазарев. Но впервые роль Шамана на сцене предстояло исполнить женщине. Нет, это не издержки производства (мол, танцует Гиль за неимением других исполнителей этой роли). Авторы приняли осознанное и художественно обоснованное решение. Шаманство на Камчатке не было, как это кажется, прерогативой мужчин. Исследователи традиционной ительменской культуры, к примеру, давно сделали вывод: «В роли шаманов обычно выступали женщины». А Георг Стеллер отмечает при этом: «Бубном же они пользуются лишь в тех случаях, если хотят узнать что-либо неизвестное»... У Екатерины Гиль достаточно знаний, личного опыта для понимания и объяснения нам, зрителям, сути ритуальных действий, возложенных на Шамана. Но особенно развито у Гиль интуитивное начало. Оно помогает актрисе раскрыть глубинную мудрость древних обычаев, найти элементы, которые, оживая на

сцене, не только воздействуют на присутствующих, как нечто загадочное, магическое, но и сами по себе становятся предметом для исследования.

Впрочем, именно этим – возможностью на живых примерах изучать традиционную культуру северян, ее истоки, современное мировоззрение – объясняется и пристальное внимание иностранцев к творчеству камчатских национальных коллективов. И потому так часто в наше время можно встретить иностранных гостей в отдаленных уголках Камчатки. Потому и участились выезды за рубеж лучших носителей камчатской национальной культуры.

Тут-то и обнаруживается тот особый смысл, который можно увидеть в теперь уже знаменитой работе «Нулгура»: артисты, изображающие попытку своих древних предков вырваться в «новые миры», чтобы познать другую жизнь, с радостью принимают приглашения зарубежных гостей и едут туда (в Европу, Америку), где их ожидает несомненная душевная радость.

В недельной поездке ансамбля «Нулгур» по Германии (напомню: в 1999 году) участвовала Александра Уркачан, сестра Екатерины Гиль, сотрудница Корякского окружного центра народного творчества. Александра Трифоновна в Германии представила доклад «Быт и культура береговых коряков – нымыланов», иллюстрируя совместно с Аленой Зуевой свое выступление родовыми легендами, песнями на корякском языке. Она же, попутно, принимала участие в массовых сценах спектакля. Ансамбль проехал через всю страну. Выступления состоялись в четырех городах: Берлине, Бонне, Мюнстере и Мюнхене. Везде рядом с артистами был Эрих Кастен. А в Мюнхене произошла встреча с давними камчатскими друзьями – Тьян Заочной и Сергеем Лонгиновым...

Доктор Эрих Кастен пристально приглядывался к коллективу Галины Федотовой. Он лично – через Министерство иностранных дел Германии и Дом культур Мира в Берлине – решал вопросы финансирования и организации творческой деятельности эвенского ансамбля в своей стране. Он встречал камчатцев во Франкфурте-на-Майне и сопровождал их всю гастрольную неделю...

Художественный руководитель Галина Федотова не мыслит покоя для своего коллектива. Новые идеи, творческие проекты приходят в голову постоянно. И, что самое невероятное, у Галины Федотовой всегда все получается. И вряд ли это случайно. Прав Эрих Кастен, заявивший как-то: «Во время моей многолетней работы с коренными (национальными) деятелями искусства не только на Камчатке, но также и в Северной Америке, я редко встречал таких, как Галина Федотова. Она из тех, кто понимает, как через хореографическое умение и творчество дать новые импульсы для дальнейшего развития традиционных, тщательно отыскиваемых мотивов. Именно в подчеркивании и удачной обработке дополненного новыми идеями трансформативного процесса проявляется особый художественный талант и приобретенный опыт Галины Юрьевны».

Но сила Федотовой и в том, что у нее – славная, боевая и дружная команда. Ей искренне и горячо помогают замечательные эвенские хореографы Кирилл Ичанга, Сергей Адуканов, молодые танцоры Ольга Адуканова, Дарина Черканова, Антонина Коеркова, Егор Коерков и другие. Настоящим украшением всех программ ансамбля являются самый юный эвенский танцор Михаил Перхун и его талантливая мама Октябрина Николаевна. Важную профессиональную поддержку коллективу Г. Федотовой оказывают известные мастера камчатской сцены Екатерина Гиль, Ольга Ласточкина, Ромуальд Жуков, Евгения Кевевтегина, Анатолий Левковский, Леонид Сысоев. Все они – руководители и артисты ансамбля – понимают важное предназначение ансамбля «Нулгур» в развитии культуры малых народов Севера. И общими усилиями обеспечивают успешное будущее странствующему по миру ансамблю...

Заслуженный работник культуры России Галина Федотова, Эссо, 2007
фото: неизвестен

«Нулгур» в г. Берлин, 1999

фото: неизвестен

«Школьные годы»

У Севера – своя гармония, своя отважная и тонкая душа. Этому утверждению в полной мере соответствуют личности основателей ансамбля «Школьные годы» – заслуженная артистка России Светлана Беляева и талантливый хореограф Сергей Кутынкавав. Оба они в прошлом – солисты знаменитого корякского ансамбля «Мэнго». Оба – из того редкостного ныне племени Энтузиастов, для которых любимая работа – только в радость.

Весной 1994 года они, тогда еще артисты «Мэнго», ощутили потребность творческого общения с детворой. Причем, избрали путь, отличный от известных корякских коллективов: осваивать и изучать не только танцевальные обычаи северян, но и хореографическое искусство разных стран мира. Вход в ансамбль был открыт всем школьникам, желающим со временем оказаться на сцене.

Это было мудрое решение. Оторванные от культурных центров поселки Севера, страдающие от непосильной для многих дороговизны воздушных перелетов, могли предложить своей детворе весьма ограниченный набор увлечений: лыжи, кино, библиотеку, для некоторых – музыкальную или художественную школу. Мечтать о театрах, южных курортах либо поездках в другие государства большинству даже не приходилось. Основатели ансамбля «Школьные годы» прорвали эту вынужденную изоляцию юного населения Паланы, реализовав, как минимум, две основные задачи. Первая заключалась в умелом вовлечении ребятишек в круговорот творческого поиска, в познании неповторимых культур народов мира, живущих на разных континентах земного шара, и, безусловно, в скрупулезном постижении духовного наследия северян. Задача вторая, о которой многие поначалу и не догадывались, включала возможность – на волне творчества – вырваться из родного корякского гнезда и отправиться – вслед за Солнцем! – по разным городам и весям, о которых до этого они могли узнать лишь на уроках географии. Причем, отправляясь в дальний путь, юные жители Паланы не превращались в праздных туристов, томящихся от впечатлений, а осуществляли – энергично, красиво, одухотворенно – высокую миссию посланцев России, призванных языком искусства крепить взаимопонимание между народами.

Конечно, путь к любой достойной цели не бывает прост и краток. Потребовались годы, чтобы из обычных сельских школьников получились настоящие артисты. Прошло несметное число репетиций, чтобы у ансамбля возник разнообразный (и весьма непростой) репертуар. Понадобились немыслимые усилия руководителей, депутатов, родителей, чтобы каждый концертный номер «оделся» в красочные сценические костюмы, обрел качественное музыкальное оформление. Но когда в 2000-м году Светлана Беляева и Сергей Кутынкавав впервые показали свое детище в Петропавловске-Камчатском, город испытал потрясение. Ну никак не ожидали в столице Камчатки увидеть столь роскошный, профессионально отточенный и необычайно массо-

вый детский коллектив из Паланы! Жюри фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Утренняя звезда Камчатки» тут же безоговорочно присудило «Школьным годам» премию Гран-при (причем, в двух номинациях одновременно: хореография и фольклор). А местные газеты наперегонки стали предрекать паланскому ансамблю невообразимо яркое будущее.

Журналисты не ошиблись. Вслед за триумфом в Петропавловске молодые танцоры стали покорять все новые и новые сцены Камчатки, а чуть позже – города России и европейских государств. И вот что удивительно: показывая на зарубежных фестивалях танцы европейцев, латиноамериканцев, аргентинцев, школьники из неизвестного в Европе камчатского поселка вызывают восторг и удивление не только своим вниманием к культурам далеких от них народов. Испанцев у камчатских юных танцоров восхищает умелая пластика, порывистость и огненный напор, присущие фольклорным танцам страны Басков. Греки аплодируют «Сиртаки», увидев в танцевальной композиции камчатцев не только понимание греческих традиций, но и любимую их танцу импровизационность... Конечно, не будем идеализировать картину. Стать специалистом в хореографии – дело нелегкое, многогодичное. Да и вряд ли именно эту задачу – взрастить профессионалов – ставят Светлана Беляева и Сергей Кутынкавава. Все проще, но и значительно сложнее. Еще в Древней Греции высоко ценили музыку, поэзию, танец для воспитания и образования подростков. Великий философ того времени Платон объяснял это так: «От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей к красивой жизни и от красивой жизни к абсолютной красоте».

Вот именно это волнующее и бесконечное движение к красоте и есть основная цель хореографов. Изучая танцы народов мира, постигая тайны собственных северных народов, ребята не только укрепляют свое тело, развивают координацию, точность и легкость в движениях. Они и вне танца начинают чувствовать себя более свободно, они – благодаря ансамблю – познают богатства далеких от Камчатки культур и, оказавшись в гуще международных событий где-нибудь в Европе, не теряются, а ощущают себя комфортно и, самое важное, – равноправно среди представителей любых народов планеты Земля.

Успехи никому не даются легко. Юные танцоры занимаются шесть (!) раз в неделю. Три возрастных группы, из которых состоит ансамбль, постоянно обновляются. Расширяется и усложняется концертная программа. Репертуар у молодых танцоров не только разнообразен, но и необыкновенно богат. Здесь: танцевальный фольклор народов Севера и танцы народов России, классическая хореография, джаз, модерн, сюжетные танцы, народные танцы, акробатика и модный нынче среди парней брейк-данс (участники группы «Банго-Банго» как-то даже победили в Международном фестивале «Битва года» в Ялте). Влияние ансамбля на школьников столь велико, что многие выпускники стремятся, если это возможно, остаться в коллективе, а некоторые, вдохновившись искусством, решают посвятить ему свою жизнь...

Несомненно, «Школьные годы» – не ансамбль. Он давно перерос свое первоначальное название. «Школьные годы» – настоящий театр, где артисты имеют возможность не только демонстрировать свой кругозор и немалый хореографический опыт, но и раскрывать свою душу.

В июне 2003 года юные танцоры впервые оказались за рубежом, в Италии – на международном детском фольклорном фестивале «Русское лето в Италии». С этого, собственно, и началось триумфальное шествие паланского коллектива по европейским землям. Летом 2004-го хорошо известный на Камчатке немецкий исследователь фольклора северных народов Эрих Кастен пригласил ансамбль «Школьные годы» в Германию. Там, в разных городах, корякские школьники дали пять концертов, посетили частную хореографическую студию Светланы Хилтухиной, которая когда-то танцевала в корякском ансамбле «Мэнго». А затем юные корякские артисты оказались во Франции, впервые увидели Париж и стали участниками Международного фестиваля в г. Сант-Мексане. Год спустя ансамбль «Школьные годы» успешно участвовал в VI Всероссийском фестивале национальных культур, который проходил во Всероссийском детском центре «Океан» (Владивосток). А Государственный Республиканский Центр русского фольклора (Москва) по результатам конкурса 2005 года признал детский ансамбль «Школьные годы» лучшим. Летом 2006, 2007, 2008, 2009 гг. ансамбль продолжил участие в международных фольклорных фестивалях в городах Италии, Франции, Испании, Хорватии.

«Школьные годы» в п. Фюрстенберг (Германия), 2004

фото: Куглер

Но, повествуя о приятных достижениях молодых танцоров из столицы Корякии, нужно иметь ввиду одно важное обстоятельство. Оно заключается в том, что время учебы в школе для каждого из учеников имеет свойство непременно завершаться. А это значит: каждый год в ансамбле происходит обновление. Старшие (умелые) уходят, их место занимают малыши. Для любого творческого коллектива подобная ситуация – дополнительная сложность. Но в этом и заключается основной смысл существования ансамбля «Школьные годы»: пусть прикоснутся к творчеству максимальное число ребят, пусть все новые и новые поколения обретут радость, побывав в талантливых педагогических руках талантливых мастеров корякской сцены – Светланы Беляевой и Сергея Кутынкава.

Сергей Кутынкава, Петропавловск-Камчатский, 2008
фото: В. Кравченко

Заслуженная артистка России, хореограф Светлана Беляева (в центре). Фестиваль «Золотые родники», Петропавловск-Камчатский, 2008
фото: В. Кравченко

Да, истинные достижения в творчестве северян происходят лишь там, где трудятся знатоки и энтузиасты своего дела. Несмотря на многие потери и сложности, о которых мы говорили в самом начале, потенциал культуры аборигенов Камчатки все еще заметен и многообразен. Об этом постоянно напоминает фестиваль творчества коренных народов Камчатки «Золотые родники», который с интервалом в два года проходит в столице Камчатского края Петропавловске-Камчатском (последний такой праздник состоялся в сентябре 2008 года и вывел на одну сцену около 200 участников из большинства районов Камчатки). Фестиваль важен. Кроме ярких встреч с носителями традиционных культур, он служит сохранению единого культурно-информационного пространства, наглядно выявляет художественные резервы и, что крайне важно, зримо иллюстрирует творческие проблемы, над которыми предстоит работать...

Культурные связи Камчатского края России с Германией обретают все более устойчивые связи. Осенью 1995 года в ряде городов Германии прошли гастроли Камчатского театра драмы и комедии. В декабре 1996 года, в период Рождественских праздников, Камчатская хоровая капелла проехала от Дюссельдорфа до Мюнхена, подарив жителям немецких земель девять незабываемых концертов. В 2003 году общественно-правовой канал германской телекомпании ЦДФ осуществил на Камчатке съемки документального фильма об ительменах «Берега России». Ну, а список важных научно-исследовательских, издательских и практических проектов, реализованных на Камчатке лично Эрихом Кастеном, занимает не одну страницу.

Все это радует, но и требует продолжения. На сложном пути сохранения самобытности коренных народов Севера крайне важны не только конкретные действия региональных и федеральных властей. Международное сообщество прилагает много усилий для обеспечения прав коренных народов на сохранение и развитие своих духовных культур. Мы благодарны ученым США, Канады, Японии и ряда других стран за профессиональную помощь в изучении и развитии культурного наследия аборигенов Камчатского края. Особую признательность выражаем замечательному другу Камчатки Эриху Кастену – человеку, влюбленному в красоту северных традиций и делающему все возможное, чтобы эта красота всегда украшала и защищала наш уникальный мир.