Рыбников Алексей Львович

Народный артист России, Заслуженный деятель искусств России

Родился 17 июля 1945 года в Москве. Супруга - Татьяна, окончила МГУ имени М.В. Ломоносова. Дочь - Анна, кинорежиссер. Сын - Дмитрий, композитор, музыкант.

На долю предков Алексея Рыбникова выпало немало тяжелых испытаний. Его матери было пять лет, когда ее вывели на расстрел. Ее дед был генералом царской армии по медицинской линии, все ближайшие родственники также были царскими офицерами. Одни погибли в первую мировую войну, другие при защите Зимнего дворца... "Бабушка, которая меня воспитывала, - рассказывает Алексей Рыбников, - была тоже замужем за белым офицером. Она говорила мне, как везли его, раненого, на телеге, как расстрелял его повстречавшийся им отряд красноармейцев. Бабушке прострелили руки, когда она пыталась закрыть собой мужа..."

Уникальная музыкальная одаренность Алексея проявилась с "младых когтей": в 8 лет он уже написал несколько фортепьянных пьес и музыку к фильму "Багдадский вор". В 11 стал автором балета "Кот в сапогах".

"Семья испытывала крайнюю нужду, - вспоминает о своем детстве композитор. - Я привык, что у нас считали каждую копейку, каждый кусок хлеба. Мама была талантливым художником-дизайнером. Дома она делала очень красивые платки и шляпы и продавала их, чтобы прокормить семью..."

Огромную роль в формировании мировоззрения будущего композитора сыграл его учитель Арам Ильич Хачатурян, с которым его познакомил отец - скрипач, работавший в оркестре Александра Цфасмана. Алексей показал свои сочинения А. Хачатуряну, и это во многом определило его судьбу. Влияние великого композитора, воплощавшего своей личностью и творчеством мощный культурный пласт, сопровождает Алексея Рыбникова всю жизнь. С 1956 по 1962 год Алексей учился в Центральной музыкальной школе для одаренных детей при Московской консерватории. В 1962 году поступил в Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского по классу композиции А. И. Хачатуряна, которую окончил с отличием в 1967 году, а в 1969 году окончил аспирантуру по классу этого же выдающегося музыканта.

Уже в консерватории судьба поставила молодого композитора перед выбором: либо принять существовавшие тогда нормы в искусстве, либо искать свой путь в творчестве. Рыбников выбрал второе. "Если ты хочешь писать настоящие вещи, нельзя лгать самому себе" - вот его кредо. В 18 лет у Алексея Рыбникова уже была своя семья. Чтобы обеспечить ее, учебу в консерватории и творческую работу приходилось сочетать с частными уроками музыки, трудиться концертмейстером в театральном институте и даже аккомпаниатором в детском саду. С 1969 по 1975 год Алексей Рыбников преподавал в Московской консерватории на кафедре композиции.

Официальным дебютом композитора стало исполнение фортепьянной сонаты "Хороводы", написанной на 1-м курсе консерватории. Это произведение привлекло внимание музыкальной общественности. В нем, по словам критиков, молодой автор с самых первых шагов заявил об умении самостоятельно мыслить, по-своему преломлять характерные фольклорные мотивы.

Дипломной работой молодого автора стал концерт-баллада для скрипки с оркестром (1967) - лирико-драматическое произведение, замысел которого навеян стихотворением болгарского поэта о том, как толпа растаптывает цветок, нарисованный художником. В другой крупной работе Алексея Рыбникова - Первой симфонии (1969), написанной им по окончании аспирантуры, сочетались традиции современного отечественного и зарубежного симфонизма. Р.Г. Косачева в книге "Композиторы Москвы" (1976) писала, что "произведению свойствен активный динамический характер, четкое, поэтапное раскрытие драматургии...". "Виртуозный блеск и концертный размах, внешняя яркость, броскость, многоцветье красок, переливчатая звонкая красота, почерпнутая из фольклорных образов" получили развитие и в последующих сочинениях композитора, таких как "Русская увертюра", концертное каприччио "Скоморох", Концерт для баяна и оркестра, Концерт для фортепиано solo и в других произведениях, написанных по окончании консерватории в 1967-1972 годах.

От поисков в области строгого драматургического осмысления произведения в целом Алексей Рыбников вскоре обратился к поискам различных структурно-смысловых соотношений внутри отдельных частей и даже оркестровых групп. Так возник Концерт для струнного квартета и оркестра, написанный композитором по заказу немецкого дирижера Олафа Коха - художественного руководителя филармонического оркестра города Халле (ГДР). Здесь в 1971 году состоялась премьера произведения. Дирижеру необходимо было виртуозное оркестровое сочинение, блестяще выявляющее в то же время и возможности солистов. Так у молодого композитора возникла идея "концертного соревнования" квартета и оркестра. Это яркое произведение, по мнению критиков, "остро конфликтно по своему развитию и в то же время необычайно колористично по оркестровке".

Сразу после окончания консерватории, помимо инструментального творчества, Алексей Рыбников начал обращаться к жанру романса, написав романсы на слова Л. Ашкенази "Молитва" и "Телефон".

Творческая жизнь композитора уже долгие годы неотделима от кино и драматического театра. С 1965 года он пишет музыку для кино-, теле- и анимационных фильмов. За это время им была создана музыка более чем для 100 фильмов, в том числе для картин "Три дня Виктора Чернышева" (1967), "День и вся жизнь" (1969), "Остров сокровищ" (1971), "Без трех минут ровно" (1972), "Бедная Лиза", "Большое космическое путешествие", "Паучок Ананси и волшебная палочка", "Петр Мартынович и годы большой жизни" (1974), "Потрясающий Берендеев", "Приключения Буратино" (2 серии) (1975), "Дети из бездны" (США), "Диалог" (4 серии), "Дневной поезд" (1976), "Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки" (2 серии), "Обратная связь", "Исчезновение", "Усатый нянь" (1977), "Журавлиные перья", "Иванцов, Петров, Сидоров...", "Шла собака по роялю", "Новые приключения капитана Врунгеля" (1978), "Тот самый Мюнхгаезен" (2 серии), "Примите телеграмму в долг", "Осенняя история" (1979), "Вам и не снилось...", "Мнимый больной", "Дороги Анны Фирлинг" (4 серии), "Ералаш", "Желаю успеха", "Ночное происшествие", "Полет с космонавтом", "Через тернии к звездам" (1980), "Путь к медалям", "Руки вверх!" (1981), "Василий Буслаев", "Мать Мария", "Сказки... Сказки... Сказки Старого Арбата" (1982), "Индекс", "Карантин", "Лелька", "Магистраль","Серафим Полубес и другие жители Земли", "Оглянись!.." (1983), "Мумми-тролль", "Мушкетеры из 4"Б", "Мы" (5 серий), "Прохиндиада, или бег на месте", "Нам не дано предугадать...", "Шанс", "Вера. Надежда. Любовь" (1984), "Вот моя деревня..." (1985), "Всадник над городом", "Где родятся Жигули", "Гонка века", "Русь изначальная" (2 серии), (1986), "Черный принц Аджуба", "Утоли моя печали" (1989), "Фантик", "Царь Иван Грозный" (1991, 2 серии), "Только не уходи...", "Воспитание жестокости у женщин и собак" (1992), "Праздник непослушания", "Приговор", "Кодекс бесчестия", "Ядерный век" (США) (11 серий), "Великая княгиня Елисавета", "Я виноват" (1993), "Я виноват - 2", "С новым счастьем - 2" (8 серий) и др.

Его яркая, живая музыка проникнута непосредственностью, искренностью чувств, помогает авторам фильма глубже раскрыть творческий замысел. Записи музыки к фильму "Большое космическое путешествие" (1973) проданы общим тиражом более сотни тысяч пластинок. После выхода на экраны "Приключений Буратино" (1975) тираж пластинок с музыкой к фильму превысил миллион экземпляров.

Алексей Рыбников написал музыку к спектаклям "Коварство и любовь" (Драматический театр имени К. Станиславского), "Прозрачный мальчик" (Театр на Малой Бронной), "Сказка о четырех близнецах" (Центральный детский театр).

Наибольшую признательность и славу композитору принесли произведения для музыкального театра. В 1976 году состоялась премьера рок-оперы "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" в Московском театре имени Ленинского комсомола. Это была первая рок-опера, увидевшая свет в Советском Союзе, своеобразная революция в театре. Чиновники Министерства культуры, считая автора "авангардистом", предлагающим "чуждый" жанр для отечественного театра, 11 раз отказывались принять спектакль.

И все же спектакль и музыку ждал подлинный триумф. Выпущенный в 1977 году двойной альбом "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" занял 1-е место в хит-параде лучших грамзаписей. В 1979 году Алексей Рыбников был признан Всесоюзным хит-парадом самым популярным композитором года и награжден премией за лучшую музыку к кинофильму на Московском международном кинофестивале. В 1989 году общий тираж проданных дисков с музыкой А. Рыбникова превысил 10 миллионов экземпляров. Фирма "Мелодия" наградила композитора "Золотым диском". "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" положила начало официальному признанию композитора. Последовало множество заманчивых предложений.

Однако Рыбников выбрал свободу творчества, начав работу над новой современной оперой "Юнона" и "Авось" (по поэме А. Вознесенского), построенной на сочетании английского арт-рока с русской православной молитвой. Ее премьера состоялась В 1981 году в Московском театре имени Ленинского комсомола. В 1982 году выпуск альбома "Юнона" и "Авось" был запрещен Министерством культуры СССР. Рыбников обратился в суд, и дело было выиграно. В 1983 году альбом был выпущен и занял 1-е место в хит-параде. Вскоре состоялись гастроли театра Ленком в Париже. Пьер Карден представил это произведение в своем театре на Елисейских полях, затем в Германии, Голландии и других странах. В 1990 году музыкальный спектакль "Юнона" и "Авось" в течение 2 месяцев шел в "Сити сентер" Нью-Йорка. Телефильм "Юнона и Авось" 4-го канала телевидения Великобритании был показан телекомпаниями более 50 стран мира. Двойной альбом с записью этой рок-оперы был издан многомиллионным тиражом. За 20 лет спектакль выдержал более 700 представлений и идет до сих пор с неизменным аншлагом.

В 1988 году Алексей Рыбников основал Производственно-творческое объединение "Современная опера" при Союзе композиторов СССР. Этот театр, разместившийся в маленьком, отремонтированном им за свой счет подвале на Арбате, стал для композитора творческой мастерской. У москвичей появился новый театр с залом на 40 мест, с лабораторией светоэффектов, с уникальной компьютерной световой системой.

В 1992 году на сцене театра состоялась премьера музыкальной мистерии А. Рыбникова "Литургия оглашенных", которая затем в течение двух сезонов была сыграна здесь 70 раз. "В "Литургии оглашенных" весь смысл - в словах, - считает композитор. - Это подведение итога развития человеческого интеллекта, выраженного в поэтической форме." Композитор сам составлял либретто из текстов, созданных за последние три тысячи лет: от шумерской клинописи до Маяковского.

В конце 1994 - начале 1995 года с большим успехом прошли гастроли театра "Современная опера" в США. Спектакль "Литургия оглашенных" получил восторженные отклики публики. Вице-президент "Юниверсал Пикчерз" Н. Райс отметил, что "эта блестящая музыкальная драма - без сомнения, художественное достижение высочайшего уровня, уникальное в своем мастерском соединении музыки, либретто и театральных эффектов".

В 1996 году спектакль был представлен в "Зрелищно-звуковом пространстве Алексея Рыбникова" - специально созданном по проекту автора театре на 500 мест. По телевидению многих стран мира был показан документальный сериал, снятый британской телекомпанией "Сентрал телевижн" "Алло, вы нас слышите?" (известный в российском прокате как "Мы" Юриса Подниекса). Фильм был удостоен многих международных наград, в том числе Золотой пальмовой ветви в Венеции.

В 1999 году Постановлением Правительства Москвы при Комитете по культуре Москвы был создан Театр Алексея Рыбникова.

Помимо работы в театре, А. Рыбников продолжает активно создавать инструментальные сочинения. В 1998 году в рамках программы ЮНЕСКО "Музыка, сближающая народы" он создает балет "Вечные танцы любви". В конце 1999 года запись балета осуществил в лондонской студии Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством В. Федосеева. Премьера полной партитуры балета планируется на фестивале в Бергене (Норвегия) с международным составом исполнителей. Сюжет балета придуман самим Рыбниковым: молодая влюбленная пара, живущая в третьем тысячелетии, путешествует во времени, попадая то в прошлое, то в еще более отдаленное будущее.

В 2000 году в Государственном Доме радиовещания и звукозаписи состоялся премьерный показ сцен из новой музыкальной драмы А. Рыбникова "Маэстро Массимо" ("Оперный дом"). В основе сюжета спектакля - судьба талантливого русского композитора XVIII века Максима Березовского, который долгое время жил и учился в Италии, а вернувшись в Россию, не был принят русским обществом, ориентированным на итальянскую культуру. Партитура оперы сложилась как синтез различных стилистических пластов: от чистой стилизации музыки XVIII века в духе Моцарта до современных звучаний. В ней много прекрасных мелодий, наделенных столь характерным для Рыбникова романтическим мироощущением. В настоящее время над постановкой этого произведения работает главный режиссер Московского театра Ленком М.А. Захаров.

В 2001 году по приглашению международной корпорации "Лексмарк" и Музыкального фонда Норвегии Алексей Рыбников восстановил утраченную партитуру балета "Сны Бальдра" норвежского композитора Г. Твайта по мотивам скандинавского эпоса. Премьера состоится в мае 2002 года на фестивале в Бергене (Норвегия).

В том же году состоялась премьера телевизионного фильма "Дети из бездны" режиссера Павла Чухрая (продюсер Стивен Спилберг), музыку для которого написал Алексей Рыбников. Фильм посвящен судьбе еврейских детей на территории Советского Союза во время Второй мировой войны.

Зрители телеканала "Культура" знают программу Алексея Рыбникова в рамках конкурса "Открытие таланта". Этот конкурс среди авторов-непрофессионалов проводился в самых различных областях: изобразительном искусстве, литературе, моделировании одежды, дизайне. Композитор готовит фильм по материалам конкурса, на который пришло более 15 тысяч писем.

Алексей Львович Рыбников - Народный артист России (2000), Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1989), лауреат международных и общественных премий. В 1992 году был награжден орденом Орла I степени за деятельность общенародного значения. В 1993 году стал обладателем приза кинозрителей за лучшую музыку года к кинофильму "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". С 1969 года - член Союза композиторов, с 1979 - Союза кинематографистов. А.Л. Рыбников - член Совета при Президенте России по культуре и искусству и Комитета по премиям Правительства Москвы.

Помимо основного увлечения в жизни - музыки, у Алексея Рыбникова есть еще одна страсть - путешествия.