

ГИЯ КАНЧЕЛИ готовит премьеру для фестиваля Vivacello

Друзья!

Это лето для всех нас было особенным, и, думаю, что запомним мы его надолго. Чемпионат мира по футболу, впервые в истории проходивший в России, подарил нам всем грандиозный праздник, который со стадионов вылился на площади городов, а каждая победа любимой команды превратила обычные улицы в центр карнавальных шествий. Наша страна стала ближе миллионам людей со всего мира, а гости оценили красоту наших городов, радушие и гостеприимство хозяев. Сборная России показала отличную игру и вселила во всех нас надежду, что однажды Кубок мира будет в руках российских футболистов!

Футбол стал неотъемлемой частью и нашей работы — бренд R.O.C.S. и футбольный клуб «Спартак» подписали соглашение о сотрудничестве. Приверженность спорту, здоровому образу жизни и стремление к победам — всё это наши общие ценности, а красивая улыбка является обязательным атрибутом каждого победителя.

Чем масштабнее победа, тем больше сил, энергии и труда в неё вложено. Процесс работы над созданием и оснащением Стоматологического центра Минобороны России стал своего рода новой планкой, заданной всей медицинской индустрии страны. Без слаженного профессионального коллектива, полной отдачи своему делу, взаимовыручки и колоссальной ответственности каждого сотрудника такие проекты могут показаться невыполнимыми.

Но это не наш случай. Иногда мы задаёмся вопросом: «А есть ли на свете задачи, с которыми мы не можем справиться?»

Фестиваль Vivarte, который прошёл в третий раз в Третьяковской галерее, подтверждает ту же мысль. Неповторимая атмосфера зала Врубеля, картины Михаила Ларионова, одного из основоположников русского авангарда, музыка, тщательно подобранная и виртуозно исполненная звёздными музыкантами, создали особенную, таинственную связь камерного жанра с разными видами искусства. Спасибо команде нашего фонда U-Art, арт-директору фестиваля Борису Андрианову, Третьяковской галерее и лично Зельфире Трегуловой. И, конечно же, всем зрителям фестиваля, которые так восторженно принимали каждый концерт.

Премия «Инновация» была и остаётся особенным проектом для фонда. Его мы поддерживаем со дня основания. Лауреатом специальной премии фонда U-Art стал Станислав Шурипа за книгу «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века». В этом году жюри отметило высокий уровень работ, а география представленных проектов (свыше 375 заявок из 50 регионов) свидетельствует о том, что современное искусство в России живо, актуально и не перестаёт удивлять.

Главная ценность любого дела — люди. И тут я не могу не вспомнить о женщине, которая, по моему мнению, с лёгкостью свернёт любые горы, без которой невозможно представить современное российское искусство. Она умна, образованна, изящна, и при этом в ней столько жизни, энергии и драйва, что иногда не понимаешь, откуда она их черпает. Ответы на некоторые вопросы можно узнать из интервью Ольги Львовны Свибловой нашему журналу, которую я ещё раз поздравляю с юбилеем и желаю ей быть такой же неотразимой и яркой долгие годы, оставаясь локомотивом российской современной культурной жизни.

Хочу пожелать читателям журнала всегда оставаться активными, не бояться что-то менять в жизни и экспериментировать, быть в центре событий. И, конечно же, жду всех в гости в ноябре на нашем юбилейном X Международном фестивале Vivacello.

Президент группы компаний UNIDENT к.э.н. Тамаз Манашеров

UNIDENT TODAY

36_СЕНТЯБРЬ_2018

Президент Тамаз Манашеров Главный редактор Яна Клевцова РЯ-директор Ирина Сынгаевская Ведущий менеджер проекта Анастасия Голованова Дизайнер Иван Григорьев ІТ-отдел Александр Зернов, Людмила Ульмшнайдер Корректор Галина Кузнецова Препресс и цветокоррекция Алексей Багаев

Над номером работали: Алексей Лапицкий, Аня Мущинская, Денис Кузнецов, Евгений Дудин, Елена Ляшенко, Елизавета Кокарева, Маргарита Захава, Катя Гейслер, Ольга Муромцева, Юлия Гутова

Учредитель и издатель: ЗАО «Юнидент» Россия, 119571, Москва, Ленинский пр-т, 156. Тел. +7 (495) 434–46–01, market@unident.net

Иллюстрация для обложки по мотивам работ Clarence Coles Phillips (1880–1927) President Tamaz Manasherov
Editor-In-Chief Yana Klevtsova
PR Director Irina Syngaevskaya
Head project manager
Anastasia Golovanova
Designer Ivan Grigoriev
Digital department
Alexander Zernov,
Ludmila Ulmshneider
Corrector Galina Kuznetsova
Prepress Alexey Bagaev

UNIDENT +7 (495) 434-46-01 info@unident.net
Unifarma +7 (495) 121-08-19 info@unifarma.ru
U-Art +7 (495) 433-11-88 info@u-art.ru
DRC +7 (495) 781-92-03

info@globaldrc.com **Юнидент Стоматология** +7 (495) 675–00–00 info@6750000.ru

люстрация для обложки

КУЛЬТУРА
ФОНД U-ART:
ТЫ И ИСКУССТВО

- 8 Обзор новинок зубных паст R.O.C.S.
- 10 Новости компаний UNIDENT GROUP
- 16 Новейшая история
  Ультрасовременный стоматологический комплекс открылся на территории памятника архитектуры
- 20 Недетские вопросы о молочных зубах При поддержке UNIDENT прошёл конгресс по проблемам детской стоматологии

- 22 Дары феи и польза от мышей Как дети всего мира прощаются с молочными зубами
- 24 Чемоданное настроение Сотрудники группы компаний UNIDENT составили собственный маршрут мечты, поделившись пятью самыми интересными местами для путешествий

- 30 «Добро пожаловать!»
  Тренды в дизайне стоматологических клиник
  XXI века
- 36 «Звездные зубы»
  Голливудская улыбка давно стала визитной карточкой благополучия, богатства и красивой жизни. А как всё начиналось?
- О Как мы делаем лазеры История компании-лидера в производстве лазерных систем для стоматологии от первого лица

- 45 Приключения цвета
  В Русском музее при поддержке фонда
  «U-Art: Ты и искусство» прошла выставка
  Алексея и Андреаса Явленских
- 50 Шаг за шагом к творческой свободе В Москве в третий раз прошёл фестиваль камерной музыки VIVARTE
- 62 Тромбон мира
  Интервью с виртуозным музыкантом, композитором и режиссёром Элиасом Файнгершем
- 68 Между каноном и субъективностью Арт-критик Сергей Хачатуров подводит итоги премии в области современного искусства «Инновация»
- 74 Вместо шансона адажио Малера Интервью с арт-директором фестиваля

Интервью с арт-директором фестиваля Vivacello накануне 10-летия проекта

- Гия Канчели готовит премьеру для фестиваля Vivacello
- 82 Заокеанские сокровища
  В Третьяковской галерее вновь объявили
  имена искусствоведов, получивших грант
  фонда U-Art на зарубежные исследования
- 88 Ольга Свиблова: «Медиа это всё, чем пользуется художник, чтобы создать произведение» Интервью к юбилею создательницы знаменитого Мультимедиа Арт Музея

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

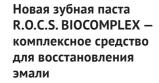

www.medimport.pro

Бренд R.O.C.S. представляет новую разработку— зубную пасту Biocompleх на основе энзимов с растительными пептидами и минералами, предназначенную для зубов с истончённой эмалью. Особенно полезна она в случаях, когда зубы подверглись действию бактериальных и пищевых кислот или ослаблены вследствие рефлюкса. Паста насыщает

зубы кальцием и фосфатами, препятствует формированию микробной биоплёнки, быстро устраняет кровоточивость и воспаление дёсен. Кроме того, она защищает слизистые рта от микробов, замедляет образование зубного налёта, подавляет способность бактерий зубного налёта продуцировать кислоты.

Зубная паста R.O.C.S. Biocomplex содержит протеолитический фермент глицерофосфат кальция, хлорид магния и ксилит (6%). Все компоненты образуют сложный комплекс, дополняя друг друга: бромелаин и пептиды контролируют образование зубного налёта, а ксилит и другие элементы способствуют реминерализации зубов.

бромелаин и пептиды,

При сочетании зубной пасты R.O.C.S. Biocomplex с гелем R.O.C.S. Medical Minerals можно достичь максимальной скорости восстановления эмали зубов.

«Паста насыщает зубы кальцием и фосфатами, препятствует формированию микробной биоплёнки, быстро устраняет кровоточивость и воспаление дёсен»

R.O.C.S

R.O.C.S.

Junior

Зубная паста для детей и подростков R.O.C.S. Junior

Ягоды в шоколаде: зубная паста для детей и подростков R.O.C.S. Junior

Бренд R.O.C.S. пошёл навстречу родителям, которые стремятся закрепить у детей привычку регулярно чистить зубы. Специально для детей и подростков 6–12 лет придумана паста R.O.C.S. Junior со вкусами «Ягодный микс» и «Шоколад и карамель».

бенно подвержены кариесу и другим воспалительным заболеваниям полости рта. Ведь дети с 6 лет уже довольно взрослые, чтобы чистить зубы без присмотра родителей, но ещё недостаточно самостоятельные, чтобы делать это регулярно и тщательно. Процедура чистки зубов будет приятнее, если вместо обычного мятного вкуса у пасты вкус ягод или шоколада.

У пасты R.O.C.S. Junior особая формула. Двойной экстракт коры осины и кси-

лит защищают зубы и дёсны от воспалений и болезнетворных бактерий, а минеральный комплекс (кальций, фосфор и магний) в сочетании с ксилитом защищает от кариеса, укрепляет эмаль и усиливает её блеск и белизну. Паста не содержит парабенов, SLS и фторидов, безопасна при случайном проглатывании.

«Экстракт коры осины и ксилит защищают зубы и дёсны от воспалений и болезнетворных бактерий»

Дентал-Салон: арена для инноваций

В столице состоялся 44-й Московский международный стоматологический форум Дентал-Салон 2018 — одно из главных стоматологических событий мира. Десятки компаний, ведущие эксперты в области стоматологии и поставщики медицинских материалов и оборудования собрались, чтобы обсудить новейшие разработки и тенденции в сфере стоматологических услуг.

Не могла обойти это событие своим вниманием и группа компаний «Диарси». На стенде бренда R.O.C.S. были представлены новинки: зубная паста R.O.C.S. Віосотрleх для комплексного восстановления зубной эмали и зубления зубной эмали и зубле

ная паста для детей и подростков от 6 до 12 лет R.O.C.S. Junior с яркими вкусами «Ягодный микс» и «Шоколад и карамель». Кроме того, «Диарси» продемонстрировала совместную разработку R.O.C.S. и Philips — специальную жидкость для ирригатора R.O.C.S. PRO Oral Irrigator Liquid. Стенд компании был оформлен в стиле стадиона «Открытие Арена», родного дома футбольного клуба «Спартак», который с декабря 2017 года сотрудничает с брендом R.O.C.S.

«Сегодня в современной профилактической стоматологии существует явный тренд производить узкоспециализированные продукты, — отметил клинический директор бренда R.O.C.S. Андрей Акулович. — Например, многие пользуются

R.O.C.S. вновь зарекомендовал себя чемпионом в области

электрическими зубными щётками, и производители средств гигиены полости рта вынуждены подстраиваться под нужды потребителей - появились специальные зубные пасты для таких щёток, которые отличаются абразивностью, составом и, соответственно, назначением. То же касается и продукции для людей с брекетами и ортодонтическими конструкциями, таким пациентам необходим более тщательный

уход за полостью рта».

«44-й Московский стоматологический форум поражает своими иннова- циями в области профилактической стоматологии...»

На гала-вечере «Друзья боль-шого спорта» олимпийские награды нашли своих героев

Российских чемпионов чествовали 24 апреля на гала-вечере «Друзья большого спорта», который прошёл по инициативе журнала «Большой спорт» в клубе ARBAT HALL. Здесь заслуженные награды получили олимпийские чемпионы Сочи-2014 и обладатели серебряных

медалей Олимпийских игр 2018 года в Корее. Отдельный приз «За лучшую академию и подготовку игроков для национальной сборной России» получил футбольный клуб «Локомотив».

«Локомотив».

Среди гостей гала-вечера, который прошёл в Москве уже в четвёртый раз, можно было заметить таких спортивных звёзд, как Алексей Немов, Анастасия Мыскина, Денис Дмитриев, Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, Дмитрий Саутин, Елена Дементьева, Мария Киселёва, Алексей Яшин,

Андрей Кириленко, Елена Радионова.

Партнёром мероприятия выступил российский бренд R.O.C.S., подготовивший для всех гостей подарки. «Спасибо большому спорту за возможность поучаствовать в празднике. Для нас всегда важно напоминать не только о необходимости правильной гигиены полости рта, но и о том, что спорт и гигиена неразрывно связаны», - прокомментировал директор по маркетингу группы компаний «Диарси» (бренд R.O.C.S.) Алексей Лапицкий.

- **1.** Баскетболист Андрей Кириленко с супругой
- **2.** Олимпийская чемпионка Алия Мустафина
- 3. Одна из красивейших пар танцев на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв

«Для нас всегда важно напоминать не только о важно-сти и необходимо-сти правильной гигиены полости рта, но и о том, что спорт и гигиена неразрывно связаны...»

Виктория Лопырёва стала лицом бренда R.O.C.S.

Посол чемпионата мира по футболу — 2018, «Мисс Россия — 2003», телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва стала амбассадором бренда R.O.C.S.

До марта 2019 года Виктория будет участвовать в фотосъёмках и мероприятиях бренда, а также проведёт совместно с R.O.C.S. конкурсы в Instagram. Победители конкурсов получат отличные подарки от известного производителя зубных паст, щёток и других товаров по уходу за полостью рта.

1. Евгений Плющенко, Евгения Медведева и маленькие призёры на церемонии награждения победителей фестиваля

2. Бронза, серебро и золото — всё как на «взрослых» Олимпийских играх

R.O.C.S. поддержал юных фигуристов

В апреле прошёл Первый Открытый фестиваль по фигурному катанию «Кубок Евгения Плющенко». Знаменитый фигурист и двукратный олимпийский чемпион устроил детские соревнования, на которых выступили более 100 участников, самому младшему из которых было всего 4 года.

Для большинства ребят это первое серьёзное

спортивное состязание. Таланты юных фигуристов оценивало жюри под председательством Кирилла Устинова. Победу одержал 5-летний Александр Плющенко, который, кстати, является амбассадором детской линейки зубных паст R.O.C.S.

Бренд R.O.C.S. стал одним из партнёров фестиваля, продолжив добрую традицию сотрудничества с Евгением Плющенко. «Спасибо R.O.C.S. и лично Светлане Матело за прекрасные подарки и награды для наших участников. Как спортсмен со стажем, могу с уверенностью сказать, что таких подарков и медалей не было ни на одних соревнованиях в России»,поблагодарил группу компаний «Диарси» (бренд R.O.C.S.) Евгений Плющенко

1. Лауреатом в номинации «Мисс Улыбка R.O.C.S.» стала Мария Андреева

3. Сфотографироваться с самыми обаятельными болельшицами стремились и члены жюри,

и гости конкурса

Народная красавица. Подведены итоги конкурса «Мисс "Спартак" — 2018»

Финал конкурса «Мисс "Спартак" — 2018» собрал 3 мая на стадионе «Открытие Арена» 12 самых обаятельных болельщиц легендарного российского футбольного клуба. Девушки прошли до этого несколько испытаний -

отборочный тур, народное голосование, признание кумиров, гранд-финал и теперь соревновались за корону победительницы. Призовые места распределяло жюри, в состав которого вошли игроки, ветераны и звёздные болельщики «Спартака». Специальным гостем стал актёр Михаил Ефремов.

Главный приз в номинации «Мисс "Спартак" — 2018» от официального партнёра R.O.C.S. – корону победительницы и сертификат на путешествие

получила Элина Филатова. Корону и годовой запас продукции бренда R.O.C.S. вместе с титулом «Мисс Улыбка R.O.C.S.» заслужила Мария Андреева.

Первой и второй «Вице-мисс "Спартак" — 2018» стали Юлия Сугробова и Вероника Иванова. Победительницы принимали подарки и поздравления от организаторов конкурса — футбольного клуба «Спартак-Москва», фанатского объединения «Фратрия» и бренда R.O.C.S.

"Мисс "Спартак" — 2018" собрал 3 мая на стадионе "Открытие Арена" 12 самых обаятельных болельщиц легендарного

российского фут-

больного клуба...»

«Финал конкурса

UNIDENT TODAY CEHTЯБРЬ 2018 №36

«Улыбка "Спартака"»: футбольный клуб и R.O.C.S. объявили о начале сотрудничества

Столичный футбольный клуб «Спартак» официально объявил о сотрудничестве с брендом R.O.C.S. — одним из лидеров в сфере производства средств для гигиены полости рта.

«Мы гордимся, что нашим партнёром становится именно российский производитель. Очень известная и успешная компания, один из безусловных лидеров в своей области, — отметил

коммерческий директор ФК "Спартак" Александр Атаманенко. — Уверены, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным. Оно позволит подчеркнуть такую ценность "Спартака", как приверженность к спорту и здоровому образу жизни. Добро пожаловать в красно-белую семью!»

Поскольку 2018-й -

год чемпионата мира по футболу, проектов запланировано немало: совместные мероприятия во время футбольных матчей, специальные экскурсионные туры по стадиону «Открытие Арена», рекламные кампании с участием футболистов, а также производство лицензионной продукции под брендом ФК «Спартак».

«Соглашение со "Спартаком" — знаковое событие для R.O.C.S., — прокомментировал Алексей Лапицкий, директор по маркетингу R.O.C.S. — Это первый крупный контракт нашей компании с футбольным клубом. Мы гордимся сотрудничеством со "Спартаком" и хотели бы стать друзьями с народной командой, признанными чемпионами и любимцами болельщиков всей страны».

всей страны».

Уже запущена digitalплощадка www. spartak.
госs.ru с промоакцией
«Улыбка "Спартака"» —
один из крупнейших проектов в рамках сотрудничества. До декабря
2018-го любители футбола
могут участвовать и получать подарки. Здесь целый
набор конкурсов.

Розыгрыш «Счастливчик» еженедельно определяет трёх новых обладателей подарков от R.O.C.S. и ФК «Спартак-Москва».

«Креативщик месяца» — конкурс фотографий, в котором каждую неделю побеждают две самые оригинальные работы.

Конкурс «Чемпион» подведёт итоги в декабре и выявит обладателя суперприза среди победителей в номинации «Форвард». Уникальный подарочный набор «R.O.C.S. — "Спартак"» включает годовой абонемент на два лица на следующий футбольный сезон ФК «Спартак-Москва», годовой запас продукции R.O.C.S., а также футбольный мяч с автографами футболистов ФК «Спартак-Москва». Победа стоит участия!

Саша Плющенко стал лицом бренда R.O.C.S.

У бренда R.O.C.S. появился самый юный амбасса- дор — 5-летний фигурист Александр, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.

Саша Плющенко будет появляться с родителями на мероприятиях R.O.C.S. и участвовать в фотосессиях. Несмотря на юный возраст, Саша уже опытный актёр — в 2014 году вместе со знаменитыми родителями он снялся в рекламном ролике R.O.C.S.

Кроме того, Сашу часто фотографируют для иностранных и российских глянцевых журналов и приглашают на показы детской одежды.

The state of the s

из участников конференции не ушел с пустыми руками

2. Директор школы Кундалини-йоги Амрит Нам Саровар Карта Сингх Кхалса

3. Мероприятие объединило более 600

Ha страже здоровья с Yoga Journal

Бренд R.O.C.S. стал партнёром 12-й Международной конференции Yoga Journal, собравшей в Москве всемирно известных преподавателей йоги.

Весной в самом большом в Европе центре йоги «Прана» (станция м. «Вой-ковская») встретились более 600 участников, 25 экспертов. В течение двух дней прошло почти 30 классов по разным направлениям йоги. У гостей фестиваля была возможность вживую пообщаться с такими педагогами, график которых обычно расписан на годы вперёд. Это директор школы Кундалини-йоги «Амрит

Нам Саровар» Карта Сингх Кхалса, мастер Дживамукти-йоги Джулс Фебре и основатель йоги критического выравнивания Херт Ван Льюэн. Они прибыли в Москву только на пару дней. Исключительно ради конференции.

Кроме того, все участники и гости получили подарки от Yoga Journal команды R.O.C.S.

Технологии в деталях

Завершилось оснащение стоматологической клиники Министерства обороны

Текст: Маргарита Захава, Арина Соболева Фото: Александр Казаков

После реконструкции открылась стоматологическая клиника Министерства обороны. Обновлённый медицинский комплекс можно назвать полноценным многофункциональным медицинским центром, способным автономно решать все задачи по диагностике, лечению, протезированию и реабилитации пациентов

- **1.** Фасад клиники выходит на Садовое кольцо
- 2. Диагностическое отделение оснащено оборудованием последнего поколения
- **3.** После обновления интерьеры сохранили аутентичный стиль
- 4. Стоматологические кресла Castellini обеспечивают дополнительный уровень инфекционной безопасности
- 5. Операционная оснащена всем необходимым для проведения манипуляций под общим наркозом

снащением медицинского центра занималась компания UNIDENT, осуществившая поставку и монтаж более 150 единиц оборудования. По уровню оснащения клинику можно отнести к одной из наиболее прогрессивных в столице.

Собственное диагностическое отделение стоматологического центра оборудовано всеми типами рентгенов, которые сегодня используют в работе врачи-стоматологи. Наиболее сложные исследования здесь проводят с помощью трёхмерного компьютерного томографа Carestream Dental. Оборудование помогает челюстно-лицевым хирургам, имплантологам и ортодонтам составить максимально точный план лечения. 3D-снимок позволяет увидеть на мониторе объёмную модель челюсти во всех проекциях и под любым углом. При этом врач может отдельно рассмотреть все ткани послойно.

Во всех лечебных кабинетах клиники установлены рентгеновские аппараты для прицельных снимков. Это позволяет врачу контролировать процесс лечения на любом этапе. При этом пациенту не нужно покидать стоматологическое кресло, чтобы сделать снимок, — оборудование под рукой у каждого врача клиники

В полной мере в стоматологическом центре сделали возможным лечение под общим наркозом. Этот метод показан пациентам в целом ряде случаев, среди которых — большой объём лечения, невозможность использовать местную анестезию или панический страх перед

157 единиц оборудования поставила компания UNIDENT стоматологическими процедурами. Несмотря на востребованность, общая анестезия доступна не во всех клиниках. Это связано и с необходимостью расширять штат профильными специалистами, и с оснащением операционной комплексом технологичного оборудования.

Клиника оснащена всеми типами стоматологических лазеров. Оборудование компании Biolase, признанного лидера в области дентальных лазеров, расширяет диапазон возможностей лечения. Во многих случаях лазером можно заменить бормашину или скальпель. При этом пациент, не являясь специалистом, прекрасно чувствует разницу между лазерной стоматологией и традиционной. Лазер показан, к примеру, беременным женщинам для лечения зубов, когда и анестезия, и стресс от болезненных манипуляций противо-

Лечебные кабинеты клиники оснащены дентальными микроскопами. Известно, что применение микроскопа позволяет проводить более точное и ка-

- 2. Для пациентов клиники доступны достижения лазерной стоматологии
- Бесперебойную работу оборудования обеспечивают собственные аспирационная и компрессорная станции
- 4. Лечение под микроскопом — золотой стандарт

КЛИНИКИ

чественное лечение. Чаще всего увеличение требуется для работы с каналами зубов. Но также микроскопы используют и терапевты. Под увеличением можно более эффективно лечить кариес или диагностировать проблемы, которые не видны невооружённым глазом. Например, трещины на зубах.

Для неукоснительного соблюдения правил асептики и санитарноэпидемиологического режима в клинике создано Централизованное стерилизационное отделение (ЦСО). Оно оснащено новейшим оборудованием для проведения качественной дезинфекции и стерилизации инструментов и изделий медицинского назначения. Полный комплекс ЦСО включает также моечные машины Steelco, которые обеспечивают качественную подготовку многоразовых инструментов к стерилизации. Этот важный комплекс позволяет свести к минимуму риск перекрёстного заражения пациентов и персонала клиники.

Защита от инфекций лежит и на мультифункциональных установках Castellini, осуществляющих многоуровневый инфекционный контроль. Оснащение установки системами гигиенического назначения создаёт дополнительный барьер для перекрёстных инфекций. Стоматологические кресла позволяют проводить все виды лечения с максимальным комфортом для врача и пациента.

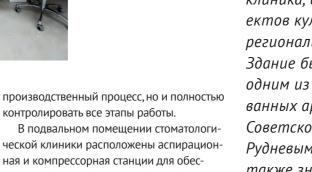

рабочих мест в собственной зуботехнической лаборатории медицинского центра

 Акценты в лаконичном дизайне кабинетов расставляют итальянские бренды — оригинальная мебель Dental Art и кресла Castellini

2. Для пациентов клинилазерной стоматологии

Построенное в 1947 году здание «Жилой дом Министерства обороны СССР», где сегодня расположена клиника, входит в число объектов культурного наследия регионального значения. Здание было спроектировано одним из самых востребованных архитекторов Советского Союза Львом Рудневым, построившим также знаменитые московские «Сталинские высотки». После сдачи дома в эксплуатацию квартиру в нём получил и сам архитектор

центра стала собственная зуботехническая лаборатория на 10 рабочих мест. Лаборатория использует цифровые технологии, в том числе 3D-прототипирование, и имеет высокоточный фрезерный центр. Новейшие технологии позволяют максимально сократить время ожидания заказа, обеспечить идеальную цветопередачу и высокое качество изделий.

Лаборатория имеет своё литейное произ-

водство, позволяющее не только ускорить

Важной особенностью медицинского

ческой клиники расположены аспирационв жилом здании, тем более относящимся

к объектам культурного наследия.

контролировать все этапы работы.

ная и компрессорная станции для обеспечения бесперебойной работы объекта. Достоинствами оборудования являются низкий шум и вибрация, что было крайне важно для соблюдения правил его установки

Недетские вопросы о молочных зубах

Ha DentParty-2018 обсудили актуальные проблемы детской стоматологии

Фото: Евгений Дудин, Денис Кузнецов

В Москве прошёл организованный Международной ассоциацией стоматологов (IDA) конгресс «Сказочный DentParty—2018», на котором ведущие детские стоматологи смогли обсудить насущные вопросы и поделиться опытом

частникам было о чём поговорить, ведь сложно представить себе ребёнка, который охотно отправился бы на приём к зубному врачу. Между тем за формирование здорового отношения к уходу за зубами у детей отвечают не только родители, но и сами специалисты: крайне важно соблюдать правила первого приёма, обладать навыками грамотного психологического воздействия, знать особенности адаптации ребёнка в кабинете врача и владеть простыми, но действенными методами обращения со взрослеющим пациентом.

Об этом и шла речь на конгрессе. Участники-конкурсанты из разных городов России представили свои клинические случаи и отвечали на вопросы аудитории. Победителем стала Татьяна Петрова из Москвы, которую наградили сертификатом на прохождение стажировки

в иорданском городе Амман. Другие конкурсанты также получили подар-ки от спонсоров конгресса. Впрочем, главным призом для всех стала сама встреча. «Конгресс впечатлил множеством интересных лекторов, с которыми можно было открыто общаться, — поделилась впечатлением участница IDA Виолетта Цыплакова. — Темы были затронуты очень разные — от анестезии до детского протезирования. А сама атмосфера конгресса была яркой и открытой, что очень помогло обмену опытом и знаниями».

Группа компаний UNIDENT стала главным партнёром этого мероприятия, чтобы в очередной раз поддержать значимый образовательный проект. «UNIDENT сотрудничает с нами на протяжении нескольких лет. Я рада, что конгресс получился ярким и полезным как для молодых стоматологов, так и для тех, кому уже

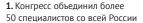
5500 врачей входят в Международную ассоциацию стоматологов

есть чем поделиться с аудиторией, — говорит хирург-стоматолог, президент IDA Инна Вирабова. — Детские стоматологи-ортодонты давали друг другу интересные рекомендации и даже приглашали на экскурсию в свои клиники. Безусловно, такие проекты очень объединяют и сплачивают стоматологов».

Для UNIDENT участие в подобных программах всегда было важным. Компания за последнее время выступала в качестве партнёров таких событий, как IX студенческая олимпиада с международным участием в РУДН, Лекторский день МГМУ им. И.М. Сеченова, Science4Health (РУДН),

2. Победитель конкурса врачей Татьяна Петрова и участницы конгресса Джамиля Кульчаева и Ани Петросян

3. Главное в любом деле — позитивный настрой!

...такие проекты очень объединяют и сплачивают стоматологов...

многоэтапная олимпиада ординаторов в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова. Благодаря этим мероприятиям начинающие врачи-стоматологи получают возможность расширить знания, встретиться с будущими коллегами из разных уголков мира и усовершенствовать свои навыки.

Логопед и детский психолог Татьяна Цукор

Зубная фея помогает детям побороть страх и свыкнуться с потерей зубов

Дары феи и польза от мышей

Текст: **Катя Гейслер**

Откуда взялась зубная фея и зачем монгольских собак кормят зубами? Нам, взрослым, понятно, что выпадение молочных зубов — естественный процесс, но для пяти-шестилетних детей он оказывается неожиданным и порой пугающим. Тогда на помощь приходят сказки и ритуалы, помогающие найти объяснение смене зубов и превратить её в маленькое и приятное приключение

Культурные различия

В старину здоровые и сильные зубы являлись не просто мечтой, но и необходимостью для выживания. Наверное, поэтому такие животные, как кошки, собаки, белки и бобры, становились «союзниками» детей. Некоторые монгольские дети до сих пор скармливают выпавший зуб собаке, ведь если зверь его съест, другой вырастет острым и крепким. Если питомца в доме нет, зуб можно закопать под дерево и пожелать, чтобы новый вырос столь же сильным, как и корни дерева.

В Азии и на Ближнем Востоке молочные зубы подбрасывают в небо, загадывая себе прямые и красивые коренные. В Японии представителей нижней челюсти бросают под крыльцо, а верхней — на крышу дома. В Китае и Индии, а также в Румынии, Греции и Балканских странах зубы тоже летят на крышу.

Польские малыши верят: если закопать молочные зубы в саду, коренные будут расти здоровыми. В Нигерии и Бенине подобный обряд более срежиссирован. Мальчики крепко зажимают зуб в кулак вместе с восемью маленькими камушками,

дети во всем мире с радостью исполняют все ритуалы, сопровождающие выпадение молочных зубов

а девочки — с шестью. Дети закрывают глаза, выкрикивают свои имена и заклинание «Я хочу свой зуб назад» и убегают, пока их товарищи закапывают «сокровище» в землю так глубоко, чтобы ни одна ящерица его не раскопала, иначе новый не вырастет.

Вначале была мышь

Одними поверьями и заклинаниями детей во всём мире не убедишь. В какой-то момент нужно было придумать конкретное существо, которому пяти-шестилетний ребёнок может довериться. «Хорошая маленькая мышка», написанная в самом конце XVII века французской сказочницей Мари-Катрин д'Онуа, рассказывает о фее, превратившейся в мышь, чтобы спасти королеву от злого короля. Она спряталась под подушкой правителя и забрала все его зубы. Благодаря сказке мадам д'Онуа подходящий персонаж был найден, и с тех пор французских детей и живущих неподалёку швейцарцев и бельгийцев посещает добрая мышь и меняет зубы на монетки.

В спальню ко многим испанским и южноамериканским дошкольникам пробирается мышонок по имени Ратонсито Перес.

В Мексике и Перу у того же грызуна более солидное имя — Ратон. В одном из регионов Испании — Кантабрия вместо мыши приходит белка, а в Сальвадоре — заяц. На Филиппинах у мышонка коллега посерьёзнее. В этой стране «послание» для крысы принято оставлять на подоконнике — к утру вместо него там будут лежать деньги.

На Руси было принято кидать зубы за печку, а забрать их могла либо мышь, либо домовой. Советские родитёли иногда давали ребёнку пустой спичечный коробок, куда надо было сложить «посылку» для мышонка, а современные российские дети уже верят в зубную фею.

Волшебница нового века

Американским детям прошлого столетия стал необходим более человечный персонаж. Зубная фея, впрочем, появилась в Великобритании давно, а в XIX веке вместе с переселенцами в Новый Свет оказалась и в Америке. Уже в то время дети верили: если оставить выпавший молочный зуб под подушкой, фея заберёт его и оставит взамен золотую монетку. Традиция пришла из древнего поверья, что ведьмы и волшебники получают власть над человеком, если они владеют маленькой его частичкой, будь то пучок волос или зуб. Так что очень важно отдать выпавший зуб «в хорошие руки», а именно доброй волшебнице. Поскольку любые изменения в теле могут вызвать тревогу у ребёнка, фея помогает детям побороть страх и свыкнуться с потерей зубов.

В 1949 году в Кольеровском еженедельнике, знаменитом американском журнале, выпускавшимся с конца XIX века по середину XX, вышел рассказ о зубной фее. Этот персонаж быстро набрал популярность благодаря совместным усилиям детских стоматологов, знакомящих семьи с ранней профилактикой заболеваний полости рта, и желающих неплохо заработать издателей книг. Хотя прототипами феи были сказочные существа из скандинавских и английских сказок, именно в США сформировался её нынешний облик. Это изящная девушка с длинными волосами, сверкающими белоснежными зубами и очаровательной улыбкой. Любопытно, что итальянцы растерялись, выбирая между мышью и красивой девушкой, и в итоге

взяли обоих. Доброй Фатине с волшебной палочкой здесь помогает мышонок Тополино. В Великобритании, Ирландии, Германии, Норвегии, Дании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии фея приходит в дом, забирает зубик, оставленный под подушкой, и за каждый оставляет немного денег или маленький подарок. Кстати, в скандинавских странах дети опускают зуб в стакан с водой на прикроватном столике, чтобы волшебнице не пришлось долго ворошить постель.

Чемоданное настроение

Иван Бунин писал, что человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. И он в этом мнении был не одинок. Что ж, любовь — дело личное, а вот работа и отпуск связаны неразрывно. По нашей просьбе сотрудники группы компаний UNIDENT составили собственный маршрут мечты, поделившись пятью самыми интересными местами для путешествий

Фото: Александр Казаков

Чехия

Прага – один из первых

Это уютный город, исто-

рический центр которого

можно обойти буквально

здания здесь как будто

не похожи друг на друга.

Ещё обязательны к посе-

щению знаменитый Карлов

мост, Вацлавская площадь и, конечно, Староместская

площадь с удивительны-

боя которых каждый день

Также стоит посмотреть

на «Танцующий дом» —

дожидаются сотни туристов.

современное здание в духе

деконструктивизма, кото-

мать» ваше воображение.

рое может просто «сло-

за один день. При этом все

городов в моём туристиче-

ском списке любимых мест.

Испания

Мне доводилось бывать во многих европейских странах, но ни одна из них не идёт ни в какое сравнение с Испанией. Барселона — это город, идеальный для прогулок. Невероятный собор Саграда-Фамилия и парк Гуэль запомнятся на всю жизнь, если вы побываете там хоть раз. Гений архитектуры Антонио Гауди сделал их поистине уникальными. А главная пешеходная улица каталонской столицы Рамбла предлагает вам множество развлечений и зрелищных зданий.

Венгрия

Будапешт в период рождественских каникул особенно очарователен. Город встретил меня солнечной погодой, мне удалось в полной мере насладиться прогулками по улицам Будапешта с его величественными зданиями. Отдельно хочу отметить крупнейший католический храм венгерской столицы — базилику Святого Стефана (венг. István – Иштван), Рыбацкий бастион и здание венгерского парламента.

Индия

Вот куда стоит ехать, если вам нужно по-настоящему отдохнуть душой и телом. Поездка в Гоа планировалась как вариант пляжного отдыха, но, конечно, она затмила и оставила далеко

позади Турцию, Египет и Таиланд. Ощущения, которые испытываешь здесь, не похожи ни на что. Полное расслабление. На мой взгляд, Гоа — это такое место, куда стоит приехать месяца на три. И даже этого будет мало.

Австрия

В Вене я побывала весной. Было прохладно, но обойти удалось довольно много мест. Уютный парк Моцарта, здание Венской оперы, собор Святого Стефана со смотровой площадкой, Вотивкирхе... Ажурная и монументальная венская архитектура совершенно точно никого не может оставить равнодушным!

Армения

Один из моих любимых «маршрутов выходного дня». Это действительно страна чудес, пронизанная такой красотой, вековой мудростью и добротой, что не влюбиться в неё невозможно. Вот что вы обязаны сделать в Армении: прогуляться по центру Еревана с его уютными каштановыми аллеями и знаменитым «Вернисажем»; съездить в монастырь Хор Вирап у подножия горы Арарат и насладиться её видами; посетить всемирно известный монастырь Татев, к которому ведёт уникальная канатная дорога «Крылья Татева». Ну и, разумеется, нельзя не попробовать местные блюда и настоящий армянский коньяк.

Грузия

Удивительная и загадочная страна с многовековой историей, красивыми и талантливыми людьми. Мои советы: не щадить свои ноги и ходить, ходить по красивейшим улочкам старого Тбилиси (приятный бонус — можно погреться в тбилисских серных банях, которые придутся

по душе любому). Обязательно посетить Мцхету и подняться к древнейшему монастырю Джвари. Побывать в городе влюблённых Сигнахи. Проехать по Военно-Грузинской дороге к монастырю Святой Троицы в Гергети, у подножия горы Казбек. Поверьте, такую красоту вы не увидите нигде.

Вряд ли ваша поездка обойдётся без грузинского застолья, тостов, знаменитого вина и потрясающе вкусной грузинской кухни.

Израиль

Открыла для себя эту страну совсем недавно. Израиль знакомится с вами постепенно, но остаётся в вашем сердце навсегда. В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве вы услышите, что обычные туристы на Землю обетованную приезжают, а вот евреи — восходят в страну, а уезжая обратно, — спускаются.

Что действительно стоит посмотреть в Тель-Авиве, так это старый порт Яффа, тот самый, где когда-то кит выплюнул из чрева праведника Иону. Место и правда

приятное, пожалуй, лучшее в Тель-Авиве, с хорошей аурой. Извилистые улочки порта названы в честь 12 знаков зодиака, и задача туристов — эти знаки разыскать.

Иерусалим — одно из тех мест, которое нужно непременно посетить хотя бы раз в жизни. Как известно, он поделён на четыре квартала: греко-христианский, армянский, мусульманский и иудейский. Для каждой религии это место — святое. Для меня самым запоминающимся было, конечно, посещение храма Гроба Господня.

Черногория

Владимир Высоцкий писал: «Мне одного рожденья мало — расти бы мне из двух корней... Жаль, Черногория не стала второю родиной моей». В этой маленькой горной стране каждый турист найдёт для себя что-то близкое лично ему. Красивейшая природа, ласковое море, чистейшие пляжи — от диких и безлюдных до очень комфортных... А о прелести старинных средиземномор-

ских городков и рыбацких деревушек я могу говорить бесконечно! Берите машину напрокат и покоряйте горные серпантины, а вечером гуляйте по узким улочкам городов Будва и Котор, вдыхайте свежий морской бриз и не забудьте отведать изумительные блюда из свежайших морепродуктов.

Босния и Герцеговина

Государство практически не имеет выхода к морю, народ не отличается богатством, а городки не вылизаны до блеска, но зато в этой стране есть душа. Искренняя, израненная последствиями войн, но не менее прекрасная и самобытная, чем у более благополучных стран.

Жемчужина Боснии — городок Мостар (босн. Stari most – Старый мост). Необыкновенно колоритный и живописный Мостар расположен на реке Неретве, два берега которой соединяет изумительный по красоте мост, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Если не решитесь испытать свои нервы, то можете со стороны полюбоваться на прыжки с моста местных смельчаков.

Мексика

Страна, поразившая меня своей культурой, историей, этносом и красками. Столица - совершенно удивительный город, редкий по криминогенности и своей структуре: красивый богатый центр огромного мегаполиса, по сути, заключён в кольцо фавел (трущоб), где живут миллионы нищих людей. Разумеется, в Мексике есть что посетить туристу: и пирамиды майя и ацтеков, древний город Теотиуакан, и потрясающий по своей колоритности «серебряный» город Таско, и, конечно же, уникальные природные достопримечательности: подземные гроты, пещеры и водопады. Ещё одно памятное для меня место — пляжный город Канкун. Должен сказать, что это один из самых развесёлых и разнузданных курортов в мире, настоящий фонтан эмоций и ярких красок жизни!

Япония

Место, непохожее на весь остальной мир, со множеством своих законов, обычаев и особенностей. Для меня поездка в Японию

стала чем-то вроде высадки на другую планету. Токио поражает своей ультрасовременностью, древние столицы Киото и Нара — архитектурой. Обязательно стоит посетить местные термы (онсэны), устроенные на подземных горячих источниках! Полезно, красиво и незабываемо!

непал

Невероятно бедная страна. Но она настолько же богата духовно. Здесь множество прекрасных храмов и монастырей, интересных для туристов видов и объектов. При этом везде колоссальная антисанитария. Коровы бродят по улицам и могут улечься посреди проезжей части, и никто не вправе будет их побеспокоить — они здесь священные животные. Мусор сбрасывают прямо в реку — она должна «всё принять». Покойников туда же, безо всякой кремации. По утрам стоят очереди в специальные места, где за пару монет можно просто помыть голову. Парикмахерских нет — людей стригут на стульчиках прямо на улице. Словом, интересных историй и сувениров вы оттуда привезёте великое

Шри-Ланка

Есть несколько обязатель-

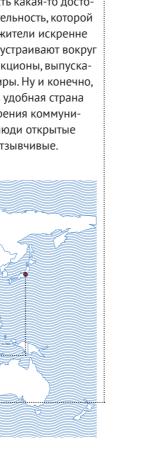
ных пунктов, по которым

восхищаются побывавшие

на Цейлоне: гостеприимные люди, знаменитые чайные плантации, пик Адама гора, на которую нужно совершить многочасовое восхождение по крутой лестнице, чтобы оказаться у святыни четырёх религий, на месте, где ступил на землю первый человек. Но мне как стоматологу больше всего был интересен единственный в мире праздник, посвящённый зубу, – фестиваль Зуба Будды, который проходит каждый год в культурной столице страны - городе Канди. Дело в том, что в Канди есть огромный мавзолей, где хранится зуб Будды — самая главная реликвия буддистов всего мира. Раз в год его выносят на всеобщее обозрение. Для этого буддийские паломники тысячами съезжаются в Канди и устраивают невероятный праздник, подобный бразильскому карнавалу, в центре которого - процессия из 80 нарядных слонов, один из которых несёт шкатулку с зубом. И да, готовьтесь резко изменить своё отношение к чаю из пакетиков!

США

Я был в Америке около десяти раз. Точно не хотел бы там жить, но должен признать, что в этой стране очень многое меня притягивает. Например, очень ухоженные и бесподобно красивые национальные парки. Больше всего из них мне нравятся Yosemite в Калифорнии и Zion и Bryce Canyon в Юте. Нам надо учиться у американцев тому, как делать из наших национальных парков – Алтая, Камчатки, Байкала, Карелии — такие же места притяжения огромного числа туристов и просто людей, желающих провести там выходные дни. По Америке можно бесконечно путешествовать на машине от одного города к другому. Там очень хорошо отлажена туристическая сфера – в каждом городе есть какая-то достопримечательность, которой местные жители искренне гордятся, устраивают вокруг неё аттракционы, выпускают сувениры. Ну и конечно, это очень удобная страна с точки зрения коммуникаций, а люди открытые и очень отзывчивые.

30

«Добро пожаловать!»

Как выглядит дружелюбная стоматология XXI века

Текст: Мария Фёдорова

Забудьте о стерильно-белых интерьерах, где каждая деталь немилосердно напоминает, что вы пришли сюда лечить зубы. Стоматологическая клиника XXI века — это комфортное и уютное пространство, где приятно выпить чашечку кофе и куда хочется вернуться снова. Такой формат не просто радует глаз, но и влечёт за собой поток посетителей

Винтаж, сёрфинг и голливудский шик

Проекты зубоврачебных кабинетов сегодня получают престижные премии и публикуются в глянцевых журналах. Экостиль, лофтовый дизайн, винтаж, цифровая реальность — всё это находит отклик у стоматологов и их клиентов. Лечение — не повод для страданий и уныния. Те, кто понял эту мысль раньше других, уже считают прибыль.

76%

пациентов частных клиник в Европе принимают во внимание дизайн помещений при выборе медучреждения

1. На волне

Сёрфинг — тема для стоматологии непривычная. Но если такое происходит в сухопутном городе, таком как Нэшвилл (Теннесси), то это необычно вдвойне. Архитекторы из бюро М2 не побоялись экстравагантности и сделали клинику Smith Dental городской достопримечательностью, а фото стильных интерьеров с досками для сёрфинга обошли уже все модные журналы.

2. Скромное обаяние роскоши

Испанскую клинику Gemma Pons трудно назвать скромной. Золотистый свет, который заливает помещение, изысканная мебель, стильные детали: любая дверная ручка — произведение искусства. Лечиться — так с шиком!

3. Стоматологические подмостки

Владельцам этой клиники в Клермонте (Калифорния) досталось помещение бывшего театра. Этот факт, а также соседство Голливуда вдохновили дизайнеров на создание гламурного помещения в винтажном стиле. Сценическое освещение, портреты звёзд на стенах, афиши и антикварная мебель вперемешку с ультрасовременной техникой — сцена действия готова!

4. Земля в иллюминаторе

Стоматологическую клинику в японской Нисикаве оформили как космический шаттл. Обтекаемые формы помещений (хочется сказать: отсеков), отделка высокотехнологическим пластиком, свет, спрятанный в «обшивке корабля», сенсорные панели. И центр футуристического дизайна — стоматологическая установка знаменитого японского бренда J. Morita. Технологии XXII века, эргономичные формы — всё на грани фантастики. Добро пожаловать в будущее!

7. Модное пространство

Группа Janks Design специализируется на бутиках и ресторанах. Их стиль — яркий урбанизм. Он пришёлся как нельзя кстати для клиники Ванкувера. Огромные окна, выходящие прямо в город, дизайнерская мебель. Почему бы и нет? Ведь сюда ходят те же люди, что и в соседние кафе и шопинг-моллы.

Меня вдохновила жостовская шкатулка. Яркие цветы, гармоничные линии, контрасты. Красиво и как-то сразу находит отклик в душе

Варвара Куртова, лизайнег

8. Деревянный трансформер

Сидней знаменит своей архитектурой. Теперь к его достопримечательностям добавился интерьер клиники Care Dentistry. Конструкторы из агентства Pedra Silva Architects создали перегородкутрансформер из деревянных пластин. Помимо основной функции — разделять зоны отдыха и лечения, она формирует пространство, наполненное игрой света и тени.

9. Красной линией

Красивые и дружелюбные интерьеры можно встретить не только в Европе и Америке, но и в России. Недавно таким обзавелась клиника «Юнидент Стоматология» на Таганке. Автор этого креативного пространства — дизайнер и декоратор Варвара Куртова. Мы задали ей несколько вопросов.

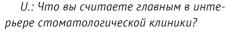
5. Домик в саду

Голландцы, как всегда, в авангарде архитектуры. Соединить интерьер с экстерьером, виртуально поместив пациента в цветущий сад, — такова была задумка проектировщиков из группы Shift architecture. Панорамные окна лечебных кабинетов выходят прямиком во двор клиники. Врач лечит — природа помогает.

6. Зубной лофт

Семейная клиника в корейском Хвасоне обзавелась уютным лофтом. Студия Friend's Design оформила его пространство кирпичными стенами, граффити, винтажной и дизайнерской мебелью. Получилось стильно и ненавязчиво — лаундж-интерьер, который сам настраивает посетителей на релаксацию.

К.: Считаю, что современной стоматологии нужно отходить от стандартной картинки, где всё белое, пахнет растворами, а на входе слышен звук бормашины. Человек приходит в клинику со своими проблемами, и очень важно помочь ему расслабиться, а не создавать дополнительный стресс.

U.: У вас было какое-то впечатление о клиниках «Юнидент Стоматология»?

К.: Так сложилось, что я знаю компанию и как пациент тоже. Это добавило мне уверенности, потому что я на себе прочувствовала, какие профессионалы здесь работают и как важна для них забота о пациенте. Это совпадает с моим пониманием клиентоориентированности.

Лучший комплимент моей работе: один из посетителей сказал, что остаётся в клинике, потому что ему приятно тут находиться

U.: Хороший интерьер клиники помогает привлекать посетителей?

К.: Есть такое понятие «продающий дизайн». Человеку в пространстве вашего заведения должно быть комфортно, его изначальные страх и напряжение надо аккуратно убирать. Так что да, интерьер помогает, и есть конкретные приёмы, которые можно использовать.

U.: Расскажите об этом на примере вашей работы на Таганке.

К.: У меня было техническое задание, но в отношении декора мне дали карт-бланш, за что я очень признательна заказчикам. Был выбран условный стиль 1960-х с его яркими красками и позитивом. Цвета фирменные: серый, красный и белый. Основа композиции — красный плинтус. Он идёт по периметру всей клиники и заодно выполняет роль навигации. В клинике много живых растений — это создаёт положительный настрой. Также я выбрала много фотографий с острова Маврикий: море, тропики, цветы... Это успокаивает, поднимает настроение, отвлекает. С фотографиями перекликаются светильники в виде бутонов. Я хотела показать современную и в то же время очень душевную атмосферу клиники «Юнидент Стоматология». Надеюсь, что мне это удалось.

Светлана Булкина
Руководитель
аналитического отдела
«Юнидент Стоматология»

"

Когда пациент обращается в клинику за помощью, для него это уже стрессовая ситуация. Сделать так, чтобы визит оставил у него приятные впечатления, задача не только каждого участника коммуникации с пациентом, но и самого места, куда человек приходит. Именно поэтому в новом облике сети клиник «Юнидент Стоматология» мы стремились создать атмосферу, в которой встреча с врачом не кажется пугающей. Мы хотели подчеркнуть, что удобство гостей с того самого момента, как они переступают порог любой из клиник «Юнидент Стоматология», — важная задача для нас. Наш замысел удался – посетители отмечают, что мы разрушили стереотипы о медицинских учреждениях и теперь каждый визит в клинику «Юнидент Стоматология» стал приятной встречей.

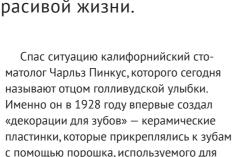
Звёздные зубы

Как появился современный стандарт идеальной улыбки

Текст: Арина Соболева

Hollywood smile – это не просто безупречно ровные белоснежные зубы. Это определённый бренд, стиль и даже, пожалуй, образ бытия. Сверкающая улыбка «во все 32 зуба» давно стала визитной карточкой благополучия, богатства и красивой жизни. А как всё начиналось?

XX веке главным трендмейкером в beauty-сфере стал Голливуд. Если простым смертным достаточно было быть просто хорошенькими и обаятельными, то кинозвёздам с самого начала приходилось быть идеальными. Ведь на крупных планах поклонники могли рассмотреть их в мельчайших деталях. И если изъяны кожи и даже несовершенство черт лица можно было исправить при помощи косметики, то загримировать зубы было невозможно. Если учесть, что эстетическая стоматология тогда находилась в зачаточном состоянии, многим голливудским дивам приходилось часами репетировать перед зеркалом загадочную полуулыбку и мимику, призванную скрыть непривлекательный зубной ряд.

протезирования зубов.
Своё изобретение он назвал
Hollywood laminates, однако в обиходе
за накладными зубами быстро закрепилось название «виниры». В них нельзя
было есть, сложно было разговаривать,
они могли отвалиться в самый неподходящий момент. Но своё главное дело
они сделали: Голливуд засверкал шикарными, манящими, сводящими с ума
улыбками звёзд.

Очень быстро пресса растиражировала новый тренд — Hollywood smile, а Пинкуса стали называть не иначе, как dentist of the stars — звёздный стоматолог. Имен-

Отцом голливудской улыбки сегодня называют стоматолога Чарльза Пинкуса

Самой известной клиенткой звёздного стоматолога Чарльза Пинкуса стала Мэрилин Монро

Шэрон Стоун

Красавицу Шэрон Стоун природа зубами не обделила: улыбка у неё всегда была ровной и аккуратной. Но, будучи подростком, Стоун часто болела и пила антибиотики. Из-за этого эмаль зубов потемнела (стоматологи называют такие зубы «тетрациклиновыми»). Посмотрите на фото юной Шэрон — она почти везде улыбается, не разжимая губ. Лишь поставив виниры, звезда смогла позволить себе ослепительную улыбку во весь рот.

Дэвид Боуи

Бунтарь Дэвид Боуи в молодости даже гордился своими острыми, выпирающими клыками, которые поклонницы с придыханием называли «звериными». Но будущей жене певца, суданской супермодели Иман, вовсе не нравился его вампирский оскал. В итоге Боуи сдался — он стал обладателем безупречно ровного ряда виниров. На тот момент ему было около 50 лет.

Звезда Золотого века Голливуда Мэй Уэст, известная своим остроумием, как-то обронила: «Не проливайте слёзы из-за мужчины, который оставил вас. Кто знает, может быть, тот, кто уже приготовлен для вас судьбой, влюбится в вашу улыбку»

гулярно подклеивать отваливающиеся зубы, даже среди звёзд Голливуда оказалось очень мало. Остальные являли миру красивую фарфоровую улыбку только на крупных планах и рекламных постерах, а в быту довольствовались тем, что дала

Почти полвека виниры использо-

Золотого века Голливуда.

Самой известной клиенткой звёздного стоматолога, окончательно утвердившей моду на Hollywood smile, стала Мэрилин Монро. Впервые примерив виниры в 1937 году, она наотрез отказалась расставаться с ними и стала первой актрисой, которая начала носить фарфоровые накладки вне съёмочной площадки.

но ему мы обязаны знаменитыми улыбка-

ми Элизабет Тейлор, Джуди Гарленд, Ширли

Темпл, Фреда Астера и многих других звёзд

Нельзя сказать, что это было удобно. Накладки были очень хрупкими, часто отваливались и раскалывались. Мэрилин приходилось постоянно носить с собой несколько сменных комплектом зубов и клей к ним. Однако именно благодаря Hollywood laminates актриса обрела свою фирменную улыбку и окончательно превратилась из скромной, стеснявшейся лишний раз улыбнуться Нормы Джин Бейкер в блистательную Мэрилин Монро.

Однако таких подвижников, готовых не пить и не есть во имя красоты и ре-

вали исключительно в киноиндустрии. Но стремление простого обывателя во всём равняться на кинозвёзд заставляло исследователей и стоматологов искать всё новые и новые материалы и технологии, позволяющие восстанавливать не только здоровье, но и красоту зубов. В 1960-х в США, Японии, Великобритании, Германии и Франции активно развивалась эстетическая стоматология, а в начале 1980-х в этом направлении случился настоящий прорыв: исследователи Симонсен и Каламия нашли способ надёжно фиксировать керамические виниры на зубах с помощью композитных клеев и особой техники травления. С этого момента гол-

ливудская улыбка сошла с экранов и стала

обязательным атрибутом всех успешных

людей.

ВУДа Остроуми-Оливайте Оый ет быть, Я вас

Белоснежные зубы были трендом далеко не всегда, потому что долгое время похвастаться такой роскошью могли лишь единицы. В Средние века на Руси и в Японии зубы даже чернили, чтобы прорехи и кариесы не так сильно бросались в глаза. Однако даже тогда приятная искренняя улыбка была одним из непременных атрибутов привлекательности. Улыбкой благодарили. Улыбкой вознаграждали. Улыбкой высказывали благосклонность. Ради улыбки Прекрасной Дамы совершали подвиги. Улыбка была одним из обязательных атрибутов привлекательности. Впрочем, тогда речь шла скорее об обаянии,

нежели о совершенстве форм.

Деми Мур

В 2000 году, расставшись с Брюсом Уиллисом, 38-летняя Деми Мур не спешила с выходом на «большую охоту». Рассудив, что большинство её ровесников либо плотно заняты, либо не слишком привлекательны, Деми сделала ставку на молодёжь. А для этого требовалось подрихтовать себя. Из 500 тысяч, которые звезда потратила на тюнинг, немалая доля досталась её стоматологу. Отбеливанием и выравниванием дело не ограничилось. Стоматологи специально удлинили передние зубы актрисы на 1-2 мм, чтобы лицо выглядело моложе. А год назад в эфире ток-шоу «Сегодня вечером» Деми на всю страну продемонстрировала свои свежие фотки без передних зубов. «Я бы рада рассказать про скейтборд или что-то такое же классное. Но на самом деле всё дело в стрессе», - рассказала актриса, сияя уже восстановленной улыбкой.

Том Круз

Самый показательный пример — Том Круз. В его белозубую улыбку лет 20 назад было влюблено немало поклонниц. Тогда ещё мало кто знал, что эта улыбка — заслуга опытных стоматологов. От природы у актёра неправильный прикус, тёмная эмаль и развёрнутые «боком» передние резцы. К тому же — ни одного целого зуба! Круз опробовал на себе все новинки стоматологии: брекеты, виниры, импланты, отбеливание. Окончательно закрыть вопрос и наконец-то убрать изо рта все посторонние железки он смог лишь к 40 годам. Актёр не скрывает, что в общей сложности оставил в кабинете дантиста около 60 тысяч долларов.

Как мы делаем лазеры

Бизнес-история компании Biolase, лидера в производстве лазерных систем для стоматологии

Текст: Арина Соболева Фото: Biolase, Денис Кузнецов

Путь становления бренда Biolase непрост. Здесь уже более 20 лет создают и разрабатывают технологии возможно, самые сложные в области лазерной медицины. Свою профессиональную историю, связанную непосредственно с историей компании, рассказывает Дмитрий Бутусов, проработавший главным инженером Biolase 18 лет

Как всё начиналось

Два француза — братья Levy, один из которых руководил отделением эндодонтики в университете в Марселе, а другой был неплохим предпринимателем, переехали в Южную Калифорнию и в 1987 году основали фирму Endo Techniques с целью создания лазеров для стерилизации зубных каналов. Купили и разобрали чей-то лазер, получили пару

патентов и стали набирать на работу инженеров. Не все соглашались участвовать в таком откровенном плагиате, к тому же братья не отличались обходительностью. Однако команда из неплохих инженеров вскоре была набрана, и через 3 года был построен медицинский лазер EndoLase 35 — мощный 35-ваттный Nd: YAG-лазер, который с лёгкостью мог резать любые мягкие ткани. В отношении корневых каналов зуба было хуже: бакте-

Дмитрий Бутусов

рии он действительно убивал, но сам зуб нагревался до такой степени, что начинал дымиться. Было разработано множество наконечников и насадок, подведено водяное охлаждение, но ничего не помогало: для дезинфекции нужна была высокая температура. До серьёзных применений в эндодонтике дело не дошло, однако за несколько лет было продано около сотни таких лазеров. Некоторые из них ещё работали до недавнего времени (более 20 лет!).

В этот период в штате компании было уже более 100 человек и был выбран новый президент.

Почему YSGG?

Практически каждая лазерная компания (как в Америке, так и в Европе) имеет выходца из России (Советского Союза) на одном из ключевых технологических

лазеры многих цветов и лаже может наносить изображения индивиду

Но именно красный цвет, отсылающий к «Феррари», пользуется наибольшей популярностью

постов. Как минимум одного. Это своего рода правило: какая же ты лазерная компания, если нет своего русского? Как так оказалось, что в начале 1990-х годов российский инженер оказался в Biolase, мне узнать не удалось. Однако именно благодаря ему компания начала использовать кристаллы Er, Cr: YSGG и до сегодняшнего дня остаётся в этом смысле уникальной. Длина волны излучения совсем немного отличается от лазеров всех конкурентов, но оказывается достаточной для заметно

лучшего клинического эффекта, особенно при работе на мягких тканях.

Александр имел доступ к нескольким типам кристаллов, способных генерировать лазерное излучение в области 3 микрон, поставлял их в Biolase, где группа инженеров под руководством Andrew Kimmel и Iona Rizoiu пробовала сверлить зубы. Кристалл YSGG, по их наблюдениям, оказался не только самым эффективным в смысле генерации мощности излучения, но и самым быстрым в удалении зубных

тканей. Весь остальной мир — Германия, Япония, США, Корея, Словения и Израиль занимался разработкой систем на основе другого кристалла — Er: YAG.

Дело в том, что длина волны лазерного излучения Er: YAG-лазера в точности совпадает с пиком поглощения воды при комнатной температуре - 2,94 микрометра. Именно это все считали его основным преимуществом. Кроме того, выращивать Er: YAG-кристалл значительно проще. Однако Biolase пошёл своим путём.

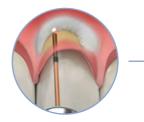
История бренда

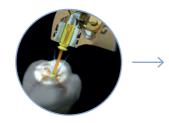
Biolase история компании в цифрах и фактах

1987 Братья Levy основали фирму Endo Techniques. Появился бренд Biolase

1990 Создан медицинский лазер EndoLase 35, который с лёгкостью мог резать любые мягкие ткани

для обработки твёрдых тканей YSGG laser/water

2000 UNIDENT CTAHOBUTCS официальным поставшиком Biolase в России и СНГ

2001 Выход на рынок двух лазерных систем Millennium II (YSGG) и LaserSmile (диодный лазер, 810 нм)

2004 Объём продаж компании составил более 50 млн долларов

2008 Разработан неконтактный наконечник Turbo, который в 2-3 раза ускорил проработку эмали и дентина

ПАРТНЕРЫ

Практически в каждой зарубежной лазерной ком-пании на одном из ключевых постов — выходец из России. Это своего рода негласное правило

Кроме отличительной длины волны (Er, Cr: YSGG-лазер генерирует на 2,79 микрометра), Biolase придумал свою теорию механизма удаления тканей зуба — гидрокинетический эффект. Он описывается как взрывное ускорение мельчайших частиц воды — от водяного спрея до сверхзвуковых скоростей — под действием мощных импульсов лазерного излучения. Именно эти частицы, обладающие громадной кинетической энергией, собственно, и режут зуб.

Золотая эра Biolase

Моей первоочередной задачей после начала работы в ранге главного инженера Biolase в 2000 году была доработка до производственного уровня и сертификации на соответствие международным стандартам двух новых лазерных систем — Millennium II (YSGG) и LaserSmile (диодный лазер, 810 нм). Это также включало полное изменение критических оптических модулей: они попросту не работали. Как только нашей группе это удалось, началась золотая эра Biolase.

С 2000 по 2004 год количество продаж лазерных систем росло на $30\,\%$ в год

и к 2005 году исчислялось уже 1000 единиц в год. Объём продаж вырос с менее миллиона долларов в 1999 году до почти 50 миллионов в 2004-м. Акции компании на рынке подскочили в 20 раз, отставая немного от еВау, и некоторые прозорливые инвесторы смогли выйти на пенсию. Это было незабываемо, и, казалось, предела росту нет.

Наша технология стала проникать в новые страны и на новые континенты. Германия, Корея, Австралия, Новая Зеландия, Испания, Россия — в разное время усилия лучших дистрибьюторов стоматологического оборудования обеспечивали поддержание продаж на уровне 40–50 миллионов в год.

Переход количества в качество

Как-то году в 2002-м мне передали замечания одного из врачей из Германии: «Похоже, что на заднем колесе моего Volkswagen больше технологии, чем в этом лазере». Это было замечание по внешнему виду белого Waterlase, которое я запомнил навсегда. В разработке всех лазерных систем под моим руководством эргономика и внешний вид не менее важны, чем функциональные технологические способности. Дизайнеры наших лазеров — мои личные друзья и объ-

ективно являются лучшими в США. Мы часто собираемся в неформальной обстановке и спорим по разным вопросам. Это помогает мне делать разработку, если хотите, «снаружи вовнутрь», а не наоборот, как это принято во многих технологических системах. И из-за этого у меня неоднократно возникали серьёзные споры с руководством компании. Но наш лазер Waterlase MD те же немцы уже воспринимали как итальянский дизайн. Дальше — лучше: iPlus уже многие считают одной из самых красивых медицинских систем, а наконечник — лучшим в стоматологии (притом что ему уже 14 лет!).

Говоря о технологии обработки твёрдых тканей: замедление скорости роста продаж и конкурентная борьба заставили нас искать возможности увеличения скорости обработки зуба при сохранении габаритов системы и энергопотребления, а также по возможности не увеличивая риск возникновения болевого эффекта. Так, в 2008 году мы разработали неконтактный наконечник Turbo, который в 2–3 раза ускорил проработку эмали и дентина.

В 2011 году в системе iPlus нам удалось после четырёх лет поисков увеличить энергию импульса в 2 раза и тем самым кардинально увеличить скорость препарирования. На выставке в Чикаго в 2011 году, где мы впервые представили Ferrari red iPlus, генеральный директор нашего основного конкурента в США — японской компании Hoya/ConBio (где я собирался работать) — пришёл к нам с белым флагом и попросил о трудоустройстве.

Также мы начали обращать внимание на растущий рынок диодных лазеров, который мы запустили. Было принято решение создать нашу систему на основе уникальной длины волны. Но какой? После оперативных клинических испытаний мы выяснили, что 940 нм предпочтительнее уже устоявшихся 810 нм и 980 нм. В 2007 году мы представили лазер Ezlase, который, наряду с новой длиной волны излучения, имел самый короткий импульс (позволивший впервые

проводить некоторые операции без обезболивания), сменные насадки (впоследствии беззастенчиво копируемые многими) и уникальный титановый корпус (лазер выглядит как новый на протяжении всей жизни). Это был безоговорочный успех, обеспечивший нам постоянный уровень продаж более 2000 систем ежегодно и завоевание лидирующего положения в мире. Разработки карманного лазера iLase в 2010-м и нового Еріс 10 в 2012-м только укрепили наши позиции в этом сегменте рынка.

Один из лучших мировых лазерных инженеров из Израиля после посещения нашей компании в 2011 году на мой вопрос «Что вам больше всего понравилось?» ответил: «Та грандиозность вклада

в лазерную стоматологическую технологию, которую вносит такая небольшая группа инженеров». Спасибо ему!

ка корпуса аппарата

технологичной

Новое время

Несмотря на постоянные перестановки в руководстве компании (за 12 лет после 2005 года сменилось 8 президентов!), разработка и усовершенствование продуктов шли своим чередом. Мы понимали, что для дальнейшего роста на рынке стоматологии необходимо создание более универсальных, более надёжных, простых в каждодневном использовании и более дешёвых лазерных систем. Так же как и использова-

2011 Создание новой лазерной системы Waterlase iPlus

2012 Запущен в производство новый лазер Еріс 10

2016 Представлен Еріс Pro — самый «умный» портативный диодный лазер

2018 Biolase занимает 75 % мирового рынка стоматологических дазеров

Совместно с мировым лидером лазерного приборостроения — компанией IPG — нами был создан самый мощный и самый «умный» портативный диодный лазер на современном рынке Epic Pro

ние самых современных информационных технологических решений.

В области лазеров Waterlase было решено создать существенно более портативный (1/3 размера от iPlus), надёжный и простой лазер, встроенный в многоуровневую систему обучения. Маркетинговая ориентация была не на передовых врачей, а на средний уровень. Так родился лазер Waterlase Express, способный выполнять 95% от всех клинических процедур своего «старшего брата» iPlus, но в 1/2 стоимости и имеющий панелью контроля и управления лазером профессиональный планшет Samsung.

Возможности этой технологии поистине безграничны. В кооперации с 12 нашими лучшими врачами во всём мире были созданы анатомически реальные анимационные фильмы по 25 лазерным процедурам во всех областях лазерной стоматологии (всего 99 операций общей продолжитель-

ностью более 3 часов). Это незаменимый наглядный материал для использования в системах обучения стоматологов, маркетинга и образования пациентов. Способность систем быть «видимыми» для нас позволит помогать врачам увеличить количество процедур с использованием лазеров, а значит, повысить их финансовую окупаемость. Также существенно должна упроститься система сервисной поддержки.

В области диодных лазеров мы заключили соглашение на разработки с мировым лидером лазерного приборостроения — компанией IPG. С использованием их технологической базы был создан самый мощный и самый «умный» портативный диодный лазер на современном рынке Epic Pro.

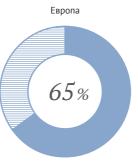
Использование уникальных технологий для инициации волоконной насадки в комбинации с автоматическим контролем по сигналу тепловой обратной связи от насадки ставит эту систему на новый, более высокий уровень по отношению к любым конкурентам.

Заключение

Путь становления бренда Biolase непростой. Как сам рынок, так и технологии, возможно, самые сложные в области лазерной медицины. Многие компании либо ушли с рынка, либо выжидают. Без сомнения, активизировался рынок на Востоке: Китай, Корея, Япония вкладывают сейчас существенные средства в развитие. Хочется надеяться, что после стольких лет лидерства у Biolase хватит мудрости, сил и средств для удержания завоёванных позиций, дальнейших инноваций и процветания.

75% доля лазеров Biolase на мировом рынке

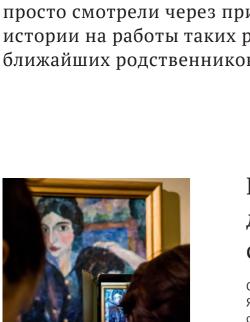

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЦВЕТА В Русском музее при поддержке фонда «U-Art: Ты и искусство» прошла выставка Алексея и Андреаса Явленских Гекст: Катерина Гейслер Фото: Руслан Шамуков

Алексея Явленского (1864–1941), вошедшего в плеяду самых значимых живописцев прошлого века, просвещённая петербургская публика знает. Эта же публика что-то когда-то слышала о его сыне Андреасе (1902– 1984), но до нынешней весны не была знакома с его творчеством. Теперь в залах Михайловского замка российские зрители сравнивали, сопоставляли или просто смотрели через призму семейной истории на работы таких разных ближайших родственников

Иконописец двадцатого столетия

Совместная выставка при жизни обоих Явленских успела состояться только одна — в Берлине. Учитывая, что и отец, и сын жили и творили вдалеке от России, произведений их в нашей стране ничтожно мало. Дочь Андреаса Ангелика Явленски-Бианкони решила эту ситуацию исправить и показать наследие отца на его родине, поскольку он тоже сложился в очень интересного и самобытного художника.

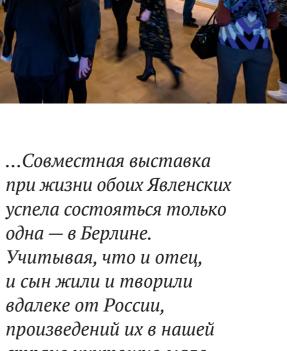
Блестящее военное будущее её деда Алексея Явленского, как всем казалось, было предопределено. Однако в 32 года он ушёл в оставку, чтобы посвятить свою жизнь живописи. В Петербурге он успел поучиться у самого Ильи Репина. Обзаведясь после переезда в Германию фамильной приставкой «фон», Алексей поступил в частную художественную школу Антона Ашбе. Воспитанники этого заведения потом стали один другого знаменитее -Кузьма Петров-Водкин, Василий Кандинский или Давид Бурлюк, состоявшийся не только как поэт.

Творческий стиль Явленского на протяжении многих лет формировался под влиянием различных художников той эпохи. Всё началось с великого учителя, реалиста Репина, затем было увлечение импрессионизмом, постимпрессионизмом и восхищение Ван Гогом. Цвет стал главным инструментом живописи в период вдохновения фовизмом и знакомства с Анри Матиссом. А ещё Алексей входил в творческое объединение «Синий всадник», созданное всё тем же Кандинским в дуэте с выдающимся немецким экспрессионистом Францем Марком. Последний отметил, между прочим, талант Явленского-младшего. После переезда в Швейцарию, где, как известно, натуру искать не надо, художник начал создавать цикл работ «Вариации», посвящённый ландшафтной тематике. Серии «Мистические головы», «Абстрактные головы» и «Лики спасителя» художник писал, вдохновляясь русскими и византийскими иконами, и получил прозвище «иконописец XX века». Последний период его

творчества ознаменовался прогресси-

рующей болезнью суставов. В какой-то момент круговые движения уже не удавались и более тысячи «медитаций» на небольших листах бумаги совершались широкими горизонтальными, вертикальными и диагональными мазками, причём кисть приходилось поддерживать другой рукой. Так эксперименты вылились в новую манеру живописи, когда ощущение условности на картине достигает предела, а цвет становится скорбным. Историки исскуства уверяют, что аналогов таким произведениям в XX веке нет.

На выставке каждый период творчества художника документировали несколько его работ. Нельзя было придумать более точного названия для проек-

та, чем «приключения цвета». Когда-то Явленский даже разработал собственную колористическую систему. Цвет его предельно интенсивен и сам по себе является объектом произведения.

Сквозь тень

И легко, и трудно быть сыном выдающегося художника. Легко, потому что в самом раннем возрасте, когда тебе лет пять, отец, видя твои способности, ставит тебе объекты для натюрморта и позволяет работать в своём ателье. Потому что с гордостью показывает гостям пове-

шенные на стену яркие детские рисунки и требует от тебя для твоего же блага по одному сюжету в день. Трудно, потому что быть сыном прославленного человека — почти непосильный груз. Все вокруг твердят, что двух гениальных артистов в семье быть не может, а ты сам пытаешься доказать не столько отцу и его знаменитым коллегам, сколько себе, что быть художником - это и твой путь.

В ранних работах ощущается влияние отца-вдохновителя и отца-наблюдателя, впрочем, у цвета Явленского-младшего были свой путь и свои приключения. В натюрмортах, пейзажах и жанровых сценах русской жизни чувствуется

Запечатлеть увиденное и сразу поделиться - искусство мгновенно выходит за стены музейных залов

...Палитра позднего периода творчества Андреаса фантастически выразительна. На выставке публика увидела наполненные солнцем и воздухом пейзажи и портреты...

Заместитель директора ГРМ по научной работе Евгения Петрова и дочь Андреаса Ангелика Явленски-Бианкони

сказочная аура. Ещё в юном возрасте Андреас начал писать пейзажи Отечества, которого никогда в жизни не видел. Во время войны он наконец попал на родину, но как враг. В военном плену он уже ожидал смертной казни, однако приговор был смягчён, и Явленский оказался в трудовых лагерях Сибири. Война не пощадила и его произведения. Во время бомбардировки Висбадена, города, где экспрессионист жил с 20 лет, погибла большая часть его ранних работ.

Через 10 лет художник вернулся в Европу и прожил там до конца своих дней. Палитра позднего периода его творчества фантастически выразительна. На выставке публика увидела наполненные солнцем и воздухом пейзажи и портреты. В конце жизни он оставил творчество и сконцентрировался на создании семейного архива. Как живописец он так и остался в тени славы знаменитого отца, но своими самобытными работами увековечил не только своё, но и родительское имя.

СИНТЕЗ ИСКУССТВ

В буклете фестиваля VIVARTE — отдельное художественное произведение

Один из лучших камерных коллективов мира «Копельман-квартет:

Шаг за шагом к творческой свободе

В Москве в третий раз прошёл фестиваль камерной музыки VIVARTE

Текст: Татьяна Давыдова Фото: Евгений Евтюхов, Кирилл Кудрявцев

В Москве в третий раз состоялся фестиваль камерной музыки VIVARTE — уникальный совместный проект культурно-благотворительного фонда «U-ART: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых, всемирно известного виолончелиста Бориса Андрианова и Государственной Третьяковской галереи

Репертуар Сергея Малова охватывает огромный диапазон произведений — от раннего барокко до современности

Контрабасист Григорий Ковалевский

Один из самых известных в мире трубачей Сергей Накаряков

Илья Грингольц Скрипач

На фестивале была особенная публика. Видно, что для зрителей музыка не нова и к изобразительному искусству они привыкли. Иногда это сочетание срабатывает, иногда нет, но то, что фестиваль пытается объединить виды искусства, уже приятно и необычно. Кроме изобразительного и музыкального, здесь было ещё и драматическое искусство. Мне кажется, драматическое и музыкальное объединить удалось. А что там с изобразительным — это, наверное, ре-

шать публике, потому что мы, люди на сцене, субъективные. То есть мы в свой процесс погружены и особо не видим, что происходит с точки зрения зрителя. Правда, прямо за мной «Демон» врубелевский висел. Я его не видел, но как бы его чувствовал. Тем более у нас был ещё один «Демон» в программе. Так что в художественном смысле это давило с обеих сторон.

Третий выпуск фестиваля сохранил форму двух предыдущих — шесть вечеров академической камерной музыки в зале Врубеля и «Музыкальный променад», включивший три общедоступных мультижанровых концерта, в том числе и под открытым небом. Однако в содержании музыкальных программ и их художественном обрамлении произошли некоторые важные перемены.

Фестиваль 2018 года активнее и шире продвинул идею творческого выхода за рамки, будь то оковы филармонических принципов, заданность музыкального жанра или стиля, границы академической традиции в целом и даже пределы сферы творческой деятельности. Красноречивым примером последнего стала жизнь художника Михаила Ларионова, одного из основоположников русского авангарда и его признанного лидера, основателя «лучизма» и инициатора выставки «Бубновый валет», положившей начало одноимённому передовому сообществу. Кроме того, Ларионов был верным соратником Сергея Дягилева до самой смерти последнего.

Гостям фестиваля открывается возможность увидеть произведения из запасников Третьяковки

Великий импресарио дал зелёный свет практически всем театральным экспериментам художника, успешно примерившего на себя роль не только декоратора спектаклей «Русского балета», но и многие другие. И каждый его шаг в сторону от привычного, предначертанного, опробованного означал движение к ещё большей творческой свободе.

Именно многогранное творчество Михаила Ларионова стало художественной темой третьего фестиваля VIVARTE. Зритель в этом году впервые был лишён интриги и знал заранее, что ему предстояло увидеть. Но и сами работы Ларионова таят в себе немало сюрпризов, и кураторы Третьяковки, приготовившие увлекательный комментарий к картинам, которые

выставлялись на каждом концерте, смогли удивить. Так были представлены работы разных периодов жизни Ларионова в различных жанрах — от импрессионистского пейзажа до эскиза костюма к дерзкому балету молодого Прокофьева «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», где художник остроумно переосмыслил образы русского фольклора.

Между тем этот балет, поставленный антрепризой Дягилева в 1921 году в Париже, стал для Ларионова особой вехой. На афише он был обозначен не только как автор декораций и костюмов, но и как хореограф. Он воспринял образ шута как своё альтер эго, а спектакль превратил в рассказ об изнанке театральной жизни. «На глазах у зрителя силами самих актёров менялись декорации, происходили бесконечные переодевания и смены масок. Казалось, что в этой сбивающей с толку весёлой суматохе перепутаны собственно показ балета и его репетиции. <...> Постановка... стала, наверное, уникальным опытом в истории театра, когда балет был от начала и до конца сочинён человеком без хореографической подготовки». (Е. Илюхина «Михаил Ларионов: жизнь в балете»).

Дмитрий Смолев актёр театра и кино

Это подарок для артиста работать с музыкой и текстами и в таком месте, как Третьяковка. Столько энергии сразу и от места, от музыки, и от произведения!

Скрипачка Алёна Баева

Президент фестиваля Ивета Манашерова

Фестиваль собирает аудиторию всех возрастов

Сергей Накаряков Трубач

Для меня это была уникальная возможность сыграть на таком замечательном фестивале и с такими музыкантами. Приём был очень тёплый, и я бы с большой радостью вернулся на эту сцену ещё раз. Получилось ли объединить искусства, судить будет скорее публика. Соединение визуальной истории, места и музыки, конечно, даёт эффект. Музыка — это тоже абстрактное искусство, кроме тех случаев, когда есть

это замечательное сочетание и очень-очень удачная идея. В «Истории солдата» Стравинского я участвую не впервые, хотя в версии на русском языке именно в первый раз. У нас уникальная версия с тромбоном-чёртом. В других версиях постановка была с танцорами, иногда с одним чтецом, иногда с двумя. На моей памяти были постановки на немецком языке, на французском и даже на японском. Тексты всегда чуть-чуть отличаются, и я думаю, что те же самые актёры при повторении спектакля всё равно немного импровизируют. И очень ин-

тересно за этим наблюдать.

определённая тематика, как

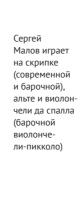
сегодня. Но мне кажется, что

В музыкальной программе VIVARTE

мы также видим результаты творческого
поиска в самых непредсказуемых направлениях. К примеру, неподражаемый Элиас
Файнгерш из Швеции показал всему миру,
что, оказывается, тромбон — инструмент
из группы тяжёлой меди, пока ещё не пробивший себе путь на сольную эстраду —
может стать главным действующим лицом
моноспектакля. Что тромбонист может
играть не только классику и джаз, но и драматические роли. И даже стать основателем собственного театра, писать сценарии
и музыку к спектаклям и выступать в них.

«Сказка о беглом Солдате и Чёрте, читаемая, играемая и танцуемая»

Скрипачу Сергею Малову тоже стало тесно в русле академического мейнстрима. Он освоил также альт и виолончель да спалла (барочную виолончель пикколо, которую держат на плече — как скрипку) и начал придумывать оригинальные программы, в которых история теснейшим образом переплетается с современностью, а хиты и раритеты из разных эпох объединяются одной креативной идеей. Программа Малова для VIVARTE была выстроена вокруг двенадцати последних

каприсов Паганини и включала в себя, наряду с шедеврами генуэзского виртуоза, импровизации самого исполнителя и малоизвестную музыку XVII и XX веков.

Трубач Сергей Накаряков сегодня известен всему миру как непревзойдённый виртуоз, снискавший международную славу ещё в самом юном возрасте. И его искусство — отличный пример расширения границ. Переиграв всё, что написано для трубы, Сергей взялся осваивать репертуар других инструментов, в том числе струнных, и справляется с этой задачей всегда блестяще. На фестивале VIVARTE он играл музыку, созданную изначально для скрипки, кларнета, валторны, а также пьесу для, собственно, трубы, специально написанную для Сергея нашим современником из Израиля композитором Владимиром Торчинским. Композитор, зная возможности Накарякова, сочинил такую заковыристую пьесу, что её и на скрипке, наверное, было бы исполнить нелегко.

Игорь Фёдоров Кларнетист

«Демон» у нас был! У нас Чёрт, Солдат и Скрипка. У нас чертовская музыка, и мы сфотографировались на фоне «Демона»! Это лучшее место на земле, где можно играть вот эту музыку. Лучшего места, чем рядом, «под ручку» с «Демоном» Врубеля, невозможно представить. Я много играл в этом зале, и всегда это – огромное удовольствие. Тут звук сам вынимается из кларнета. Это такое редкое ощущение акустики, притом что зал не совсем музыкальный, он же выставочный.

Фестиваль завершился концертом Алексея Айги и ансамбля 4'33" в медиацентре «Зарядье»

Михаил Копельман Скрипач

В зале Михаила Врубеля Третьяковки, где собраны шедевры художника, особая атмосфера, и она, безусловно, влияет на наше исполнение. В Америке (где я живу) в музеях я не играл. Там иногда играют в церквях, но чаще там концерты камерной музыки проводятся в огромных залах универсипонимаете, в таких залах собираются по полторы-две тысячи человек. Аудитории не созданы для камерной музыки, но тем не менее это интересный опыт. Для VIVARTE Боря попросил сыграть с ним «Дуэт для скрипки и виолончели» (композитор Золтан Кодай), на что я с большим удовольствием согласился. Играл, потому что у меня связь с Венгрией. Я родился очень близко от этой страны, а мой первый язык — венгерский. Поэтому венгерская музыка, тем более народная (а Кодай собирал народные мелодии всю жизнь), - очень

тетов. Там нет такой камерной атмосферы, потому что, сами

Или вот Андрей Пушкарёв и его Бах. Играл Андрей, во-первых, на вибрафоне — инструменте, для которого Бах никогда не писал. Во-вторых, играл не совсем так, как писал Бах, а так, как сыграли бы Билл Эванс, Чик Кориа, Оскар Питерсон, Скотт Джоплин, Дэйв Брубек и другие великие джазовые пианисты прошлого и настоящего. Одна из инвенций Баха, вошедшая в цикл Пушкарёва Bach Vibrations, была решена в стиле Жака Лусье, основавшего всемирно известное трио Play Bach и задавшего моду на Баха в одеянии джаза.

Андрей Пушкарёв исполняет джазовые импровизации на двухголосные инвенции И.С.Баха

«Копельман-квартет»

Одним из хедлайнеров VIVARTE-2018 стал едва ли не лучший в мире на сегодняшний день струнный квартет. Это содружество четырёх выдающихся исполнителей, объединившихся под руководством Михаила Копельмана, который был первой скрипкой в Квартете им. А.П.Бородина на протяжении двадцати лет. «Копельман-квартет» — продолжатели самых лучших традиций квартетного искусства, по мнению критиков, вершинного во всём камерном исполнительстве. И всё же этих артистов отличает не только верность традициям, но и способность быть первооткрывателями. Недаром всемирно известный пианист Евгений Ки-

син, с недавних пор ярко заявивший о себе на композиторском поприще, в 2016 году написал струнный квартет именно для ансамбля Михаила Копельмана. Монументальный опус был восторженно принят прессой. Прежде он лишь однажды исполнялся в Москве, а теперь эксклюзивно прозвучал для слушателей фестиваля VIVARTE.

Жанрово-стилевая палитра музыкальных программ третьего VIVARTE поразила особенной широтой. Шуман соседствовал с Танеевым, Гайдн с Шостаковичем, Бетховен со Стравинским, Рахманинов с Пуленком. Играли на фестивале настоящие звёзды – сам его худрук Борис Андрианов, Илья Грингольц, Денис Шаповалов, Алена Баева, Константин Лифшиц, Лукас Генюшас, корифей «Виртуозов Москвы» Григорий Ковалевский и другие замечательные артисты. Пожалуй, каждый слушатель нашёл что-то для себя. К примеру, услышал трио 18-летнего Клода Дебюсси, в котором невозможно распознать будущего импрессиониста. Или увидел «Сказку о солдате» Стравинского, исполненную в полном составе и в соответствии с авторским замыслом. Даже тем, кто не попал на концерты в зал Михаила Врубеля, не пришлось огорчаться: VIVARTE вновь организовал для меломанов прямые интернет-трансляции.

В рамках фестиваля Борис Андрианов и Михаил Илларионов дали концерт для подопечных Российского онкологического научного центра им.Н.Н.Блохина

близка мне.

Гости фестиваля

Германович Алексей, генеральный директор AG Ventures, учредитель Общества друзей художника Николая Загрекова, с гостьей фестиваля

Алина Чижова (ГТГ) и Ольга Муромцева (фонд U-Art)

Татьяна Иванова (Richemont Group) и Ивета Манашерова

Литературовед, издатель Ирина Прохорова

Старший научный сотрудник ГТГ Евгения Илюхина и замдиректора ГТГ по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер

Основатели фонда U-Art Ивета и Тамаз Манашеровы с гостями фестиваля

Фестиваль дарит гостям яркие эмоции

Искусствоведы Михаил и Елена Каменские

Скрипачка Алёна Баева

Пресс-атташе Российского национального оркестра Светлана Чаплыгина

Елизавета и Борис Андриановы

Дина, Соня, Ивета Манашеровы и Анжи Айказовна Гаспарян

Наталия Семилетопуло и Анатолий Андрианов с супругой Татьяной

Гендиректор Санофи Оксана Монж с супругом и директор по региональным продажам UNIDENT Аннета Акопян

Искусствовед Ирина Шуманова рассказывает о портрете Н.Гончаровой работы М.Ларионова

Искусствовед, куратор Ирина Горлова

Телеведущая, кинокритик Екатерина Мцитуридзе

Музыканты после концерта

Илья и Адель Левитовы (фонд развития детского творчества Amadeus)

Коллекционеры, искусствоведы Марина Кашуро и Валерий Дудаков

Музыкант Георгий Юфа

Лиана Смирнова

Глава пресс-службы ГТГ Анна Котляр

Пианистка Катя Сканави

Юный гость фестиваля

Русико Мерабишвили и Дина Манашерова

Искусствовед, основатель Международной арт-галереи Эритаж Кристина Краснянская с мамой

Сергей Аршинов с супругой Надеждой

Заместитель генерального директора по развитию ГТГ Евгения и Дмитрий Локтаевы Татьяна Мрдуляш

Альберт Хайватов (сеть аптек «Юнифарма») с братом Ариэлем

На «Музыкальный променад» уже по традиции многие приходят семьями

Замдиректора парка «Зарядье» Карина Лазарева и доктор искусствоведения, профессор МГУ Иван Тучков

Сергей Левин (Группа компаний DRC)

Анна Бандина (Банк ВТБ) с гостьей фестиваля

Светлана Митьковец с супругом

Тромбон мира

Есть классические музыканты, которым тесно в окрестре. У них столько идей, столько энергии и столько всего, что можно сказать миру, что они начинают делать сольные концерты. Тромбонист Элиас Файнгерш — один из них

Беседу вела Катя Гейслер

Элиас — музыкант с фантастической энергией

Отказавшись от места в хорошем оркестре в Америке и решив не дописывать диссертацию в аспирантуре Йельского университета, он вернулся в Швецию, где уже успел пожить, начал работать в театре, писать музыку для сольных программ, делать спектакли, выступать перед европейскими королевскими особами и гастролировать по миру. Загвоздка здесь в том, что тромбон не является априори сольным инструментом. Он выигрышно звучит среди других в оркестре, симфоническом или джазовом. Файнгерш же создал для него театр, сделал его главным действующим лицом своих многочисленных спектаклей, и, дав ему драматические роли, заставил его звучать как оркестр. Этим летом на фестивале VIVARTE музыкант, режиссёр и композитор ставил «Сказку о беглом Солдате и Чёрте» на музыку Игоря Стравинского. Поскольку одной из тем VIVARTE в этом году был синтез искусств, самым логичным показалось поговорить об этом с самим Элиасом. Мы созвонились, пока в перерыве между гастролями он был у себя дома, в Швеции.

- Вы прожили в Швеции много лет.
  Чувствуете ли себя немного шведом?
  И если да, то в какие моменты особенно?
- Во время чемпионата мира по футболу! (Смеется.) Я в этой стране уже тридцать лет, но я очень много езжу по миру,

успел пожить несколько лет в Америке, в Израиле часто бываю. Вот есть такие люди, о которых говорят «человек мира». Ты дома везде, тебе что-то нравится тут, а что-то нравится там, и ты всё это в себя впитываешь и становишься таким человеком. Я приезжаю в Америку, в Израиль, в Россию и везде чувствую себя как дома. У меня есть и школьные друзья шведы, и по-шведски я говорю без акцента. То есть если я общаюсь с местными, они считают, что я отсюда. Я прекрасно знаю обычаи и маленькие тонкости, я с этим рос. Но я точно так же знаю и русские, и израильские, и американские. Получается комбинация всех культур, в которых я был, и это прекрасно.

- Вы играли в больших концертных залах, в маленьких клубах, в театре и вот недавно в Третьяковской галерее. У вас есть какой-то любимый тип сцены? Может, это зависит от зрителя?
- Это зависит скорее от программы, которую я играю, потому что есть вещи, рассчитанные на большой зал, а есть на маленький. Я люблю играть там, где есть
- А какой ваш минимум зрителей?
- У меня дома оборудована студия, где стоят инструменты и электроника. Здесь с комфортом умещаются человек десять.
   Когда я делаю новые сольные вещи, я при-

глашаю друзей и соседей. Соседи у меня очень хорошие. Они приходят и слушают, а потом говорят, что им понравилось, а что нет. Вот, наверное, это минимум, хотя я могу сыграть и для одного человека. Для меня музыка и театр, да и любое искусство — это общение человека, который его создаёт, с тем, кто слушает. Это даже диалог, хотя один говорит, безусловно, больше другого. Поэтому, если есть интерес, этого достаточно.

- Я смотрела видеозаписи ваших выступлений и не думала, какой хороший артист, а скорее, как он это делает. Вот из чего складывается результат, что зритель на вашем спектакле восклицает: «Ба, как он это делает?!» Это смесь колоссального труда, таланта, энергии?
- Наверное. Но опять же давайте переведём это в сферу общения и языка. Если вы что-то мне говорите, вы же хотите, чтобы я вас понял? И здесь так. Ты пытаешься подобрать определённые слова, тон беседы. То же самое в искусстве, в музыке. Я не знаю, как другие, но я по крайней мере стараюсь, чтобы мой зритель что-то унёс с собой. Чтобы всё это было не просто так. Эта химия самое ценное, что может произойти между артистом и зрителем. Зритель даже может не понять, что произошло. И ему не обязательно понимать. Вот если я читаю интересную

Файнгерш создал для тромбона театр, сделал его главным действующим лицом своих многочисленных спектаклей

книгу, я не знаю, как писатель её создавал. Я, может, позже об этом прочитаю, но важен тот мир, который у меня создавался, пока я читал. Я хочу тоже быть в этом мире, и зритель там же хочет быть. Поэтому наша работа — предоставить этот мир и приоткрыть дверь в него.

- Когда я читаю какую-нибудь хорошую книгу, муж говорит: «Мне дня три можно с тобой не разговаривать, потому что ты всё равно там, в этом мире».
- Абсолютно! Чтение это какая-то сумасшедшая штука. Вы смотрите на белый лист бумаги с чёрными закорючками и видите этот мир, слышите запахи и испытываете чувства. Этот мир создаётся внутри вас. Даже не автор его создал, а вы сами. Но автор приоткрыл туда дверь. И если он сделал это грамотно, то внутри вас этот мир распустится. Это как раз то, что происходит в идеале между автором и зрителем или читателем. Та же механика.
- В наше время для синтеза музыки с другими видами искусств или для синтеза классической музыки и современной больше возможностей. И технически, и много всего уже создано. Как вы считаете, это разви-

тие музыки или примета времени, когда публике хочется больше перформанса?

— Это стопроцентно развитие музыки и в принципе искусства. И это на самом деле происходило всегда. Так появилась опера, так появились балет, музыкальный театр, оперетты, оратории. Это абсолютно естественное развитие. И я считаю, что это очень хорошо. Будущее за синтезом искусств. Через него открывается очень многое. Развитие — странный процесс. Вот есть опера, синтез всех сценических искусств, которые мы знаем. Но она тоже должна развиваться, должна жить в ногу со временем. Кстати, фестиваль VIVARTE в Третьяковской галерее — очень показательный случай. Борис Андрианов (художественный руководитель VIVARTE) — изначально классический музыкант, но он открыт к новым вещам. Кроме того что у фестиваля высочайший артистический уровень, здесь играет один такой музыкант, один - такой, потом что-то вместе сыграли, потом чисто классическая программа, потом не чисто классическая. Вот это одна из тех форм, которая всё движет и соединяет с прекрасным балансом. Именно этот подход к делу

прекрасен, и Боря делает программу с особенным вкусом и умением. Это к вопросу о том, как музыка будет развиваться.

- Но есть зрители, которые ходят
  на концерты симфонического оркестра,
  чтобы послушать именно классическую
  музыку. Просто им это нужно больше, чем
  совместное выступление симфонического
  оркестра и, скажем, рэп-музыканта.
- Им это сегодня больше нужно, а вчера им, может быть, больше был нужен рэп, послезавтра им нужна танцевальная музыка или джаз, а может, всё вместе одновременно. Это как с едой. Мы можем поесть в хорошем ресторане было так здорово. С утра мы приготовили яичницу тоже неплохо. Вечером кто-то сделал сосиски на гриле, и они получились чудесными. Поэтому нужно и то и другое. И третье. Должен быть большой выбор, и только зритель решает, что ему сейчас лучше. Ну а мы можем только предложить.
- Ваш тромбон весит больше двух килограммов. Учитывая, что вы не сидите в оркестре, а делаете свои спектакли, с чем можете сравнить эти физические ощущения?

- Ой, я об этом никогда не думал!
  Он два килограмма весит? Может быть.
  Вот вы вспомните, когда вам было 16 лет и у вас был экзамен. Вы приходите домой. Уставшая. Вдруг звонит подруга и говорит: «Пойдём танцевать». И вот пошла танцевать и всё забыла, да и усталость прошла. Здесь примерно так же. Ты пошёл «танцевать» и не думаешь о том, как это тяжело. Это здорово и всё.
- После спектакля бывает какое-то опустошение?
- После хорошего нет.
- Как вы относитесь к тому, что некоторые зрители снимают ваше выступление на телефон?
- Честно говоря, мне это не нравится по нескольким причинам. Самая главная причина: ты пришёл на концерт, значит, смотри его в отличном разрешении. Зачем ты смотришь его через телефон? И ведь наверняка потом будут профессиональные записи. То есть человек занимается не тем делом. Другая причина: такие зрители выкладывают видеозаписи в YouTube и социальные сети. С одной стороны, приятно. А с другой качество

сильно теряется. Так что лучше смотреть и получать удовольствие.

- Лучше присутствовать.
- Да. Если ты не присутствуешь, пока
   это происходит, какой тогда смысл?
- Это тоже, наверное, примета времени.
- Не очень хорошая. Потому что люди не живут в «сейчас», а собираются потом открыть видео и где-то смотреть. Да и не будут они его смотреть.
- Как вы относитесь к тому, что
  в России принято отдавать ребёнка
  в музыкальную школу? Вне зависимости
  от таланта, но при наличии, конечно,
  способностей. Мол, пусть походит лет
  семь для общего развития.
- Мне кажется, это прекрасно, как и спорт. Если ребёнок занимается теннисом или в музыкальной школе, это потом что-нибудь даст. Правда, не надо сильно давить. Если ребёнок не хочет, значит, не хочет. Муки ни к чему хорошему не приведут. Если человек будет заниматься в жизни чем-то другим и ненавидеть музыку с детства, значит, вы ничего хорошего этим не добились. Наоборот, хорошо бы

- привить какое-то удовольствие, любовь к музыке, чтобы ребёнок мог слушать и изучать, чтобы ему это нравилось. Всё должно приносить радость в самых скучных моментах, несмотря на очень тяжёлую работу.
- А вы в детстве задавались вопросом: «Что я делаю? Надоело!»?
- Ещё как задавался! Я учился в десятилетке, где музыкальная и общеобразовательная школы были в одном здании, а предметы были перемешаны. С утра мог быть хор, потом сольфеджио, физика, гармония и математика. Я любил школу, у нас был очень дружный класс. В какой-то момент, когда мне было лет 10, я вообще не хотел заниматься музыкой. Я сказал дома: «Нет, не хочу ни в какую!». Тогда мои родители пришли к директору и сообщили: «Ну, всё, он уже сильно не хочет». Директор подумала: «Хорошо, пусть ходит только на общеобразовательные уроки, а на музыкальные не надо, а там посмотрим». Я два месяца попробовал, а потом пришёл к директору и сказал, что хочу обратно. То есть она поступила очень мудро, и с тех пор я ничего другого, кроме музыки, не делаю.

Текст: Сергей Хачатуров Фото: Пресс-служба, Дмитрий Чунтул, Дмитрий Смирнов, Владимир Яроцкий

оржественная церемония премии «Инновация-2018» прошла в Театре Наций. Благодаря режиссуре Саввы Савельева, она вышла зрелищной и остроумной. Инересно, что сама выставка «Инновация» была инсталлирована в читальных залах и коридорах Российской государственной библиотеки. Такое решение приняли руководитель дирекции по специальным проектам РОСИЗО Екатерина Кибовская и куратор Александр Буренков. До 12 мая выставка

Екатерина Кибовская (РОСИЗО) с гостями вечера

Художник Александр Буренков и директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ Алиса Прудникова

размещалась в пространстве, которое по определению чуждо досуговой семантике и понимается, как процесс, рабочее движение читателей и книг. Этим резким и смелым решением организаторы выставки нарушили правильные, форматные каноны репрезентации.

Лучшие из прошедших в финал премии работ тоже сбивают привычные критерии оценок, соответствующие понятию «формат». «Пустотный канон» и ирония концептуализма выворачиваются полноценным переживанием эстетических эйдосов и реальными историями и судьбами, отражёнными в документах (работы Сергея Кищенко, Хаима Сокола). Наоборот, автономная ценность картины дискредитируется её контекстуальной аналитикой (проекты Владимира Логутова, Валерия Айзенберга). Неподатливость привычным оценкам только усиливает симпатию.

Впору вспомнить новый тренд современного искусства метамодернизм, с его ситуацией качелей, раскачиванием привычных критериев оценок и форматов интерпретации. Теоретики этого стиля Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер считают, что кризис линейной, повествовательной истории искусства отучает людей доверять прогрессистской и диктаторской модели модернистского знания. Одновременно тотальная ирония, скепсис и цинизм постмодерна никак не помогают выстроить позитивную модель коммуникации именно сейчас, когда нарочитая игра пустотелыми знаками, лишенными ценностного

премия в области современного искусства

содержания (проще говоря, фейковая демагогия), стала главным инструментом политического террора в разных странах, включая Россию и США.

В ситуации, когда быть пафосным нелепо, а циником — подло, необходимо выбрать виртуозную позицию нахождения «между», вспомнить сформулированный Иммануилом Кантом принцип «как будто». Эта амплитуда колебаний от иронии к искренности, от бурлеска к трагедии сохраняет ценностные приоритеты, цельность идентичности, самопознания. Одновременно не даёт стать догматиком, оказаться в плену клише, стереотипов. Подвижная протейная сущность художественного творчества обязывает и зрителя быть элегантным, гибким, искать истину, но не забывать об игровой природе искусства, о той самой «незаинтересованности эстетического суждения», о которой писал Кант.

Победители «Инновации» этому принципу метамодернистской «атопии метаксиса» во многом соответствуют. Проектом года названа 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Это очень отрадно. Биеннале

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Зрелищностью церемония обязана режиссёру Савве Савельеву

реабилитирует гигантский промышленный регион с позиций культурной памяти о великом модернистском эксперименте. Этот эксперимент постепенно стал темой интеллектуальной рефлексии о прошлом и настоящем человека в его отношении к труду, капиталу, социуму, этике и эстетике. Оставленные цеха больших предприятий традиционно выбираются Уральской биеннале площадками подобного эксперимента и общения художников разных стран. В 2017 году запомнились проекты, встраивающие авангардные визуальные идеи в грубую прозу жизни реальных промзон Урала. В качестве примера вспомню инсталляцию Алексея Щигалева «Поверхностное натяжение». По чертежам станков Чусовского металлургического завода художник кладёт геометрические абстракции. Создаётся тонкая плёнка сцепленных друг с другом цветовых, графических молекул. Она уводит от имитации цикла создания технической графики, одновремен-

этого гого

Кураторы года Мария Крамар и Карен Саркисов с наградой за мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства»

но не позволяет консолидироваться с модной во второй половине XX века идеей модернистской эстетической автономии. Она именно что утверждает состояние «между», метаксис. Будоражит, взывает к памяти, совести, однако не даёт возможность сильной идеологической жестикуляции. Тонкая плёнка абстракции на чертежах машин обязывает принимать историю страны в отношении к новой реальности: постфордистской, информационной, сетевой.

В номинации «Кураторский проект» победили Мария Крамар и Карен Саркисов с программой «Опыты нечело-

БОЛЬШЕ

веческого гостеприимства». Понять себя, радикально выйдя из себя, — тоже поиск «не-мест» в полемике с антропоцентричной картиной мира. Экспозиция остроумно организована как фантастический отель, в котором проходят исследования человеком посторонних ему, неантропоцентричных видов коммуникации (искусственный интеллект, нанотехнологии, НЛО). Возможно, подобная радикализация с неотвратимостью заставит в конечном итоге оказаться лицом к лицу с самим собой. Так что мы имеем случай новой метаантропологии.

В номинации «Новая генерация» победил мультимедиахудожник Кирилл Савченков, тоже тонкий аранжировщик экспозиционных ситуаций общения с посланиями и артефактами постгуманистской цивилизации. Лучшим художником признан Владимир Логутов. В своих работах и экспозиционных программах он мастерски использует приём диверсии или даже ошибки, глитча, ради выявления критических зон создания и существования модернистской картины. Сегодня эстетическая ценность поверхности изображения ставится под сомнение медийными приёмами планшетной регистрации неразличимого и безразличного к пользователю информационного потока. И Владимир Логутов

HET

Художник Кирилл Савченков

сталкивает разные методы обмена информацией — принятый на территории искусства и сетевой, выявляя их критические зоны.

Радикально иное, теплокровное и искреннее (впрочем, снова с приставкой «мета») отношение к теме «эстетическое — этическое» предлагает в проекте «Обратно домой» победитель в номинации «Региональный проект» Артём Филатов. Темой становится как раз само нахождение «между»: между двумя границами, между памятью и забвением, амнезией и анамнезисом. Артём и его команда единомышленников, художников Нижнего Новгорода, по своей инициативе и за свои деньги смогли отсрочить уничтожение уникального памятника деревянного зодчества, бывшего Музея нижегородской интеллигенции, который с 2014 года

ПРЕМИЯ

Художница Светлана Усольцева и премия «Проект года»

стремительно разрушался, оставленный и забытый. В отремонтированном доме Филатовым и Со был создан потрясающий визуальный перформанс, все части которого сцеплены в некое облако интерпретации. Главная идея — это визуальные размышления о том, что такое ДОМ в современном обществе на примере особого памятника: ставшей в 1993 году Музеем интеллигенции квартиры разночинного, среднего достатка интеллигента середины XIX — начала XX века. Образ этой квартиры собирался историком Татьяной Казанской. Квартира с подлинными историческими артефактами ещё в советское время была инсталлирована в музее революционерок Нижнего, доме сестёр Невзоровых. В 2014 году единственный в России

Музей интеллигенции (само понятие

«интеллигенция» появилось в 1860-х годах в сочинениях нижегородского писателя Петра Боборыкина) был закрыт.

Возрождая дом, участники проекта думали соединить все части истории от эпохи XIX века через революционные годы (в одном из залов к зрителю поворачивается призрак левитирующего Ленина скульптора Александра Лаврова) к позднесоветскому периоду. Все коды и смыслы, регистры эмоций от сарказма к трагедии в этой тотальной инсталляции были взаимопроницаемы и как раз создавали общий сценарий «качелей». Предлагаем вниманию читателей блиц-интервью с куратором проекта «Обратно домой» художником и общественным деятелем Артёмом Филатовым.

- Кому, помимо тебя, вручена эта премия?
- Команде экспертов, художников, исследователей, которые занимались проектом «Обратно домой» каждый день долгое время на чистом энтузиазме. Художники Андрей Дружаев, Андрей Оленев, Александр Лавров, Антон

111111111

Вручение награды в номинации «Региональный

Мороков, Иван Новиков, Лена Топтунова, Фло Касеару, Якоб Хорев инсталлировали пространство дома своими объектами, кто-то звонил в администрацию, договаривался о постановке дома на охрану... Премия — это ещё и инструмент убеждения губернатора и администрации в том, что наследие надо сохранять. Это шанс влиять на то, что будет происходить с наследием, исторической застройкой в Нижнем Новгороде.

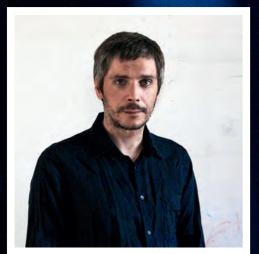
 Куратор и критик Николя Буррио сформулировал идею о том, что сегодня территория искусства — это постпродукция. Она может быть не связана с конкрет-

Художник и общественный деятель Артём Филатов

ной вещью, объектом. Объектом, произведением искусства может быть создание информационного поля, пространства. Считаю, что «Обратно домой» не выставка в классическом понимании, а создание информационного пространства, ситуации общения, диалога. Согласен?

— Именно так. Мне был важен прецедент, когда художники приходят, снимают в аренду дом, нанимают охрану, проводят электричество. Вкладывают собственные деньги, чтобы начать позитивное движение к защите памятника. Не методом протестного пикета с транспарантом под ковшом бульдозера. Сегодня надо создавать коммуникативные сети между бизнесом, администрацией, учреждениями культуры ради решения проблем спасения исторической памяти.

Художник и куратор Станислав Шурипа

В учреждённой Фондом U-ART номинации «Книга года» победило издание «Станислав Шурипа. Действие и смысл в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III. М.: Институт проблем современного искусства, 2017». Автор рассказывает о своей книге:

— Эта книга написана для всех, кто интересуется современным искусством и его интеллектуальными контекстами. Художественный смысл — это то, что, с одной стороны, придаёт ценность и значение действиям художников, а с другой — переходит в философию и историю идей. Основой для книги послужили лекции, которые я читаю в ИПСИ для молодых художников. Этим отчасти определяется и точка зрения, с которой ведётся рассказ. Ключевые проблемы формы, образа, эстетического опыта, художественного смысла, социальной роли искусства рассматриваются в книге в аспекте прагматики, следствий и эффектов тех или иных способов понимания этих идей. Прагматикой объясняются и частые экскурсы в историю; ценности, институции, культура восприятия и понимания складывались в ходе исторического развития западных обществ. Мне хотелось избежать отношения к искусству как к чему-то эксклюзивному, доступному лишь для избранных. В первую очередь потому, что это — потребительское отношение, которое вместо живого культурного действия, жеста художника видит лишь застывшие, изолированные квазисакральные предметы.

Лауреатом премии «За вклад в развитие современного искусства» становится...

Поэтому я рассматриваю искусство как открытый процесс, в котором важную роль играют «внешние» произведению силы публика, культурные институты, арт-мир, взгляды теоретиков, исторический фон. Да и более традиционные «внутренние» ценности искусства, такие как форма, образ, эстетическое, невозможно понять без связи с историей мысли, обществ, медиа. В книге уделяется много места идее субъективности. Именно особая структура нашего самопонимания, «современного "я"» открывает возможности для понимания мультимедийных, междисциплинарных высказываний, производимых художниками начиная с 60-70-х годов прошлого

...советский и российский искусствовед, художественный критик, куратор и культуролог, директор Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн

века в форматах инсталляции, хеппенинга или перформанса. Если бы в новейшей истории не заявила о себе эта инстанция — субъективность, то необъяснимой осталась бы и самая удивительная черта искусства, его способность меняться, отказываться от всего привычного, открывать новые территории, находить смысл там, где его раньше не замечали.

В этом году исполняется 10 лет Международному фестивалю Vivacello, единственному фестивалю в нашей стране, посвящённому виолончельной музыке. Каждый год благодаря ему в Москву приезжают лучшие музыканты мира. Фестиваль даёт не только возможность насладиться уникальной академической музыкой. Ежегодно он экспериментирует со стилями и формами, создавая современное прочтение, и привлекает новую аудиторию. Его художественный руководитель Борис Андрианов, похоже, не только знает, как сделать звучание вдохновенным, но и как популяризировать академическую музыку

Сейчас у него пересадка в стамбульском аэропорту. Он пьёт чёрный кофе и воду. Не холодную. Лечу, говорит, из Риги в Будапешт.

С конкурса на концерт. Виолончелист, один из ведущих музыкантов своего поколения, заслуженный артист России Борис Андрианов уже почти как дома в стамбульском аэропорту. Вероятно, и во многих других аэропортах тоже. Он уже знает, где тут сносный Wi-Fi и хороший кофе. Такая жизнь у современных востребованных музыкантов.

- В этом году вам снова приглашать аудиторию современной Москвы на фестиваль Vivacello и стараться быть актуальным для них. Что такое именно современный концерт классической музыки?
- Сначала надо отойти от вопроса и ответить, что такое классическая музыка. Различные музыкальные направления стали выделяться в начале XX века. После появились эстрада и электроника. К сожалению, к массовому зрителю музыка вышла в этом виде. А классическая стала называться академической, потому что

исполняется на тех самых инструментах, которые были триста лет назад, и пишется для них. Но она не осталась старой. Она идёт в ногу со временем. Становится гораздо более авангардной и современной, чем та же эстрада. Но она не развлекательная, а серьёзная, требующая вникания в драматургию и звучание. Что есть концерт академической музыки сегодня? Это ты приходишь в зал, чтобы немножечко поработать.

- Что значит «поработать»?
- Например, у нас есть фестиваль Vivacello. Нужно правильно рассчитать нагрузку на слушателя. С одной стороны, не перемудрить, а с другой быть чуть сложнее по восприятию, чем привыкли люди, которые придут на концерт. Это как если ты пришёл в спортзал в первый раз и тебе сразу дали штангу весом тридцать килограммов. Ты надорвёшься и больше туда не пойдёшь. А если дать тебе гантели по полкилограмма, то ты ничего не почувствуешь. Нужна сбалансированная нагрузка. Так и здесь. Мы стараемся,

Музыка воздействует на эмоции сильнее, чем любой другой вид искусства

чтобы была и новая музыка, и знаменитая. Чтобы можно было прийти и поработать. Как объяснить человеку не из академического мира, как это прекрасно и хорошо? Например, сегодня я ехал в аэропорт с таксистом. Он мне рассказывал, что его сосед заболел и ему посоветовали слушать музыку успокаивающую и приятную, которая будет положительно влиять

Академическая музыка заглядывает внутрь человека

на пищеварение. А ведь классическая музыка так может. Она эмоции может вызывать самые разные. Она может быть сильной и мощной. Но только слушать нужно в хорошем зале. Или во всяком случае на качественной аудиосистеме в тишине. И очень важно хорошее исполнение. Поэтому мы, когда делаем фестивали и концерты, приглашаем самых лучших исполнителей, чтобы слушатели не ушли равнодушными. А исполнитель должен обладать уникальными личными качествами и талантом, чтобы помочь вам услышать музыку, как-то пропустив её через свой внутренний мир.

- Но над чем я работаю, когда прихожу на концерт?
- Над чем? Поработать значит просто поучаствовать во всём этом. Тебе нужно попытаться поработать душевно, чтобы эту информацию принять. С чем бы сравнить? Например, мы читаем газеты или просматриваем соцсети, узнаём ново-

сти, быстро пробегая глазами, не вникая особо. Но гениальную книжку прочитать — это уже трудно.

- Музыка работа над мышлением?
- Конечно. Это моя любимая цитата из Тарковского о том, что музыка с действительностью связана меньше, чем любое другое искусство. Потому что в литературе, живописи, танце есть либо сюжет, либо визуальное содержание. А музыка действует только на слух. Поэтому её связь с действительностью гораздо меньше, но она воздействует на человека эмоционально намного больше, чем любой другой вид искусства. И почему-то заставляет чувствовать острее, чем любой другой вид искусства, хотя это просто приведённый к гармонии шум. Это просто звуки, которые сведены вместе по определённым законам. Больше ничего. Но в них тоже есть очень глубокое содержание. Человек может просто слушать музыку и вдруг заплакать, засмеяться, обрадоваться. Таксист, который слушает «Радио Шансон», ведь тоже слушает музыку. И сопереживает человеку, который сейчас на лесоповале.

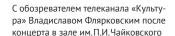

C музыкальным критиком и ведущим многих вечеров Vivacello Артёмом Варгафтиком

- Но там есть текст.
- Но там есть музыка. Если он просто стихи послушает, то может и не увидеть никакой трагедии. Стихи, положенные на музыку, производят совсем другое впечатление. К сожалению, пока что мой таксист даже не представляет, что с ним случится, если он послушает, например, какое-нибудь адажио Малера. Если не переключит при первых звуках, как что-то чужое. Каких глубин достигнут его переживания! Он тоже, может быть, сможет представить себе героя с лесоповала. А возможно, тоньше и глубже прочувствует свою собственную жизнь.

...слушая академическую музыку, мы все становимся немножко лучше. Вся суета, политика и то, чем нам забивают голову, отходит на второй план...

Академическая музыка заглядывает внутрь человека. Тебе будто открывается что-то. И если люди эмоционально реагируют, они связывают это как-то со своими собственными переживаниями. С собственной жизнью. Потому что предложенного сюжета нет. А жизнь каждого человека абсолютно связана с большим количеством переживаний, тонких и глубоких. Ведь скучных жизней нет.

- Я буду глубже чувствовать себя и собственную жизнь?!
- Да. Но очень важно идти на хороший концерт! Например, на мой. Приходите этим летом на фестиваль VIVARTE в Тре-

(Борис смеётся и заказывает себе ещё кофе и воду. Не холодную. Ещё он советует, перед тем как пойти на концерт, послушать дома репертуар. Немножко ознакомиться.)

- Расскажите, пожалуйста, как родились идеи проведения фестивалей, как появился Vivacello, уникальное в своём роде событие. В частности, потому, что в центре его виолончель?
- Поскольку я играю на этом инструменте, я считаю его самым красивым. И по зву-

чанию, и внешне. Вообще виолончель — это вся моя жизнь, самовыражение и служение. Десять лет назад я уже побывал на разных мировых фестивалях, в том числе виолончельных. Ещё тогда у меня зародилась идея повторить что-то подобное в Москве. Чтобы и виолончель звучала в Москве регулярно. На самом деле у меня нет каких-то особенных организаторских способностей. Просто так удачно получилось. Сначала был первый фестиваль, и мы назвали его просто фестивалем, посвящённым виолончели. А потом случайно в самолёте я встретился с главами холдинга UNIDENT Тамазом и Иветой Манашеровыми. Через некоторое время я обратился к ним с предложением поддержать фестиваль, и с того момента он стал называться Vivacello. И вот уже он проходит в десятый раз. В том, что это будет виолончель, я изначально всех убедил. Фонд Манашеровых U-Art занимается поддержкой культуры и искусств. Но с музыкой свою деятельность они тогда ещё не связывали, и я их уверил, что это тоже очень красиво. И они не пожалели. Наша работа — это всё-таки удовольствие. И мне очень приятно приглашать в гости музыкантов и играть то, что я хочу и с кем хочу. Каждый раз мы вместе проводим время, занимаясь нашим

ния современного мира и новых технологий

с академической музыкой и какие-то поиски,

эксперименты оказываются очень интерес-

любимым делом, к тому же прекрасная

ными. И вот на каждом фестивале есть чтото такое, что слушателя и зрителя удивляет.

- Что будет на десятом Vivacello?
- Я пока держу это в секрете. У нас есть четыре концерта, которые уже сформированы: два пройдут в зале имени Чайковского, два состоятся в новом зале парка «Зарядье». А вот пятый концерт... Можно сказать, у меня есть два-три месяца, чтобы выбрать из нескольких вариантов и итоговый утвердить. В этом пятом концерте всегда есть фишка, нечто удивительное. А учитывая, что сейчас у нас юбилей... Так что ждите. А ещё каждый год на нашем фестивале звучит мировая премьера, написанная специально для него молодыми композиторами и композиторами маститыми. В этом году у нас большое событие: сольный концерт для Vivacello написал сам Гия Канчели. Это великий грузинский композитор, которого знают по музыке к кино. К «Мимино», например. Один из самых почитаемых в Грузии людей создал музыку специально для нашего фестиваля. Это для нас большая честь.
- Вы говорите о том, что правильный концерт – это глубокое впечатление. Но он и о чём-то ещё. Будто от него чего-то во мне станет больше.

«Наша работа — это всё-таки удоволь ствие. И мне очень приятно приглашать в гости музыкантов и играть то, что я хочу и с кем хочу»

 Вообще-то да. Слушая академическую музыку, мы все становится немножко лучше. Вся суета, политика и то, чем нам забивают голову, отходит на второй план. Почему-то мы всё время переживаем каждый день за какие-то маленькие вещи За какую-то непонятную войну на другом континенте, за курс валют. За всё, что является политикой в широком смысле, и за быт. Как объяснить, что благодаря хорошей музыке всё это отходит на второй план? А на первом остаётся то, что тебя по-настоящему волнует. Вы знаете, это как немного бухнуть. Почему мы выпиваем, если выпиваем умеренно? Потому что становимся чуть другими, и мир немного приоткрывается. Небольшая доза алкоголя делает нас не пьяными, как мне кажется, а, наоборот, немного трезвее. Ну а поскольку алкоголь вреден в любом количестве, то лучше прийти на концерт и испытать то же самое.

Гия Канчели готовит премьеру для Vivacello

Vivacello ежегодно представляет премьеры музыкальных произведений, написанных специально для фестиваля. Более чем за 10 лет существования проекта репертуар виолончельной музыки обогатился сочинениями многих выдающих композиторов. Для Vivacello писали Алексей Рыбников, Вангелис, Майкл Бёркли, Кшиштоф Пендерецкий, Павел Карманов, Ришар Дюбюньон, Александр Розенблат. К десятому, юбилейному фестивалю премьеру готовит Гия Канчели. На Vivacello музыка Канчели звучала не раз, в том числе и в премьерном формате. В этом году на концерте-открытии в Московском концертном зале «Зарядье» впервые прозвучит сочинение Т.S.D. для виолончели с оркестром

Сочинение Т.S.D. для виолончели с оркестром впервые прозвучит в Московском концертном зале «Зарядье» 11 ноября

На постсоветском пространстве грузинский и советский композитор известен и любим в первую очередь как автор музыки к кинофильмам и спектаклям. Он писал музыку к спектаклям Большого Драматического театра в режиссуре Георгия Товстоногова и к спектаклям тбилисского театра им. Шота Руставели. Гия Канчели написал музыку более чем к 50 фильмам, среди которых такие популярные киноленты, как «Мимино» и «Кин-дзадза!»

Гия Канчели, композитор:

Т.S.D. — это «Тоника. Субдоминанта. Доминанта». Я всегда писал предельно простую музыку и никогда не был так называемым авангардистом. Но сейчас, на 84-м году жизни, у меня появилось желание эту простоту довести до... я даже не знаю, до чего. А цель — мне очень хочется, чтобы музыка, написанная с помощью этих трёх ступеней, была бы слушаемой.

Я должен сказать, что человек я счастливый. В том смысле, что в моей жизни были исполнители, которых можно называть великими. Я не буду их перечислять. Даже если кто-то из них не моего возрас-

та, моложе, все-таки — мы одна генерация. А Борис Андриянов — это следующая генерация. И он с моей музыкой на ты, что меня очень радовало. И вот сейчас Борис прилетел в Тбилиси, поскольку я по определённым причинам перестал ездить в Россию. Борис прилетел на несколько дней, чтобы я смог послушать, что у меня получилось. После этих двух репетиций я ещё засяду за это сочинение, внесу какие-то поправки. А премьера состоится в Москве в ноябре. Дирижировать будет Николоз Рачвели, который также на ты с моей музыкой. И я буду абсолютно спокоен за премьеру в Москве, потому что уверен: он продирижирует замечательно. Что касается солиста, в нём я тоже уверен. Я уже услышал исполнение, и это замечательно.

Vivacello — это фестиваль, который стал уже известным и популярным. И здесь я не могу не упомянуть супругов Манашеровых, которые на меня произвели необыкновенно положительное впечатление, когда мы с ними встретились в Москве. Я очень рад, что с их помощью фестиваль живёт, и, надеюсь, будет жить. И мне особенно приятно, что супруги Манашеровы связаны с Грузией. Мне жаль, что я не смогу сейчас приехать в Москву, но буду очень рад, если когда-нибудь ещё увижусь с ними в Тбилиси или Антверпене, где я живу. И я хочу этому фестивалю пожелать замечательного развития. Недавно я был в швейцарском Сьоне, где состоялась премьера моего произведения. Там меня как раз спрашивали о фестивале Vivacello. Это говорит о том, что этот фестиваль стал популярным.

Заокеанские сокровища

В Третьяковской галерее вновь объявили имена искусствоведов, которые будут изучать заграничное наследие русских художников

Текст: Катерина Малкова Фото: Александр Казаков

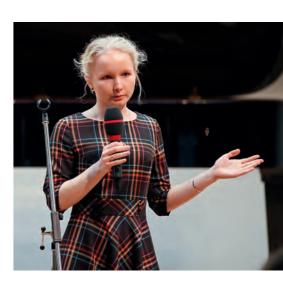
Зачастую неизвестные работы, документы, письма, фотографии и прочие «сокровища» исследователя творчества художника находятся в другой стране и даже на другом континенте, где никогда не был ни научный сотрудник, ни порой сам художник. Так в биографии живописца оказываются пробелы, если какой-то период творчества связан с жизнью за границей или если полотна были проданы за рубеж в частные коллекции. В таком случае доступа к документам и произведениям у учёного либо нет, либо он неполный

описать» историю (то есть расширить исследовательские горизонты) искусствоведы одного из главных музеев страны теперь могут благодаря стипендиальной программе благотворительного фонда «U-Art: Ты и искусство».

Уже второй год подряд научные сотрудники Государственной Третьяковской галереи подают заявку на получение гранта на доступ к заграничным собраниям художников. Доступ в прямом смысле слова (то есть произведения, документы, фотографии, письма) искусствовед может увидеть «вживую». Стипендия покрывает все расходы на поездку, пребывание за границей и проведение исследовательской работы. Заявки ежегодно рассматривает экспертный совет. В его состав входят генеральный директор Третьяковской

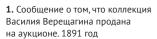
галереи Зельфира Трегулова, её заместитель по научной работе Татьяна Карпова, советник директора Фаина Балаховская, заместитель по просветительской деятельности Марина Эльзессер, учёный секретарь Татьяна Юдкевич и соучредитель фонда U-Art искусствовед и коллекционер Ивета Манашерова. Объявление стипендиатов происходит на торжественной церемонии в зале Михаила Врубеля Государственной Третьяковской галереи.

Поддержка выставок и мероприятий уже стала традицией со стороны меценатов, а вот выделение средств на сугубо научные исследования можно смело назвать новаторским подходом. Уникальность стипендиальной программы в том, что она позволяет включать в круг исследований прежде недоступные источники. Именно они — настоящие «сокровища» искусствоведа, ведь любые документы позволяют обогатить представление о художнике, будь то квитанция о продаже картины, картинная рама или даже мультфильм.

Софья Аксёнова отправится в Америку изучать творческое достояние Ильи Репина

2. Одно из первых сообщений в газетах о намерении художника писать картину «Взятие Рузвельтом Сан-Жуанских высот». The Daily Herald, 6 декабря 1901 года

3. Сообщение об открытии выставки работ В.В.Верещагина в Художественном институте Чикаго. Chicago Tribune, 20 декабря 1901 года

«Лагерь военнопленных» Василий Васильевич Верещагин. 1878-1879

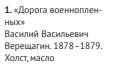
Оборотная сторона холста

В нынешнем году из девяти заявок, поданных сотрудниками музея, были выбраны две. Так будут поддержаны поиски неизвестных картин Василия Верещагина и изучение архивов Ильи Репина в США.

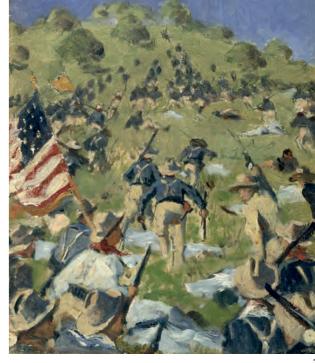
Специалисты по Василию Верещагину Светлана Капырина и Елена Рыскунова будут изучать практически неизученное заокеанское наследие художника, прожившего в Америке в общей сложности три года. На сегодняшний момент известно о 111 произведениях Верещагина, проданных в 1891 году в Нью-Йорке.

Научным сотрудникам предстоит посетить Лос-Анджелес в поисках одного из полотен живописца, а также художественные архивы Вашингтона и Нью-Йорка.

Елена Рыскунова не сомневается, что грант даёт колоссальные возможности для работы. Обычно исследователь творчества довольно ограничен в материалах. Копию архивного документа, которую его коллеги отправляют из другого города или страны, можно назвать материалом

2. «Взятие Рузвельтом Сан-Жуанских высот» Василий Васильевич Верещагин. 1902. Эскиз

неполным, «неживым». «Порой эту копию присылают без оборотной стороны, а ведь именно на ней бывают важные для искусствоведа сведения», - объясняет

Это, к примеру, карандашные пометки автора. Даже цвет карандаша способен рассказать о многом.

стипендиатка.

Иногда документ не представляется возможным исследовать, если его копия в плохом состоянии или, будучи неформатной, не подлежит сканированию.

Сама поездка позволяет изучить именно оригинальные материалы. Это работы художника, письма, различные документы. По убеждению Рыскуновой, искусствоведение без оригинала невозможно, то есть невозможно дать экспертную оценку произведения, скажем, по отфильтрованным фотографиям и копиям.

Ещё одна сложность работы научного сотрудника заключается в том, что материалы бывают «разбросаны» по разным местам. Пожалуй, все исследователи творчества Верещагина видели эскиз картины «Взятие Рузвельтом Сан-Жуанских высот», а вот

...На сегодняшний момент известно о 111 произведениях Верещагина, проданных в 1891 году в Нью-Йорке...

само произведение было создано в Америке и никогда не покидало её. В 1902 году оно было продано в Нью-Йорке и впоследствии попало в Калифорнию. «Увидеть полотно вживую - дорогогоо стоит»,не сомневается искусствовед. Надписи, штампы на обороте холста, пометки на раме — важные детали, которые могут поведать о художнике и о времени, в котором он творил. Также специалисты отправятся на поиски таких уникальных документов, как переписка живописца с президентом Теодором Рузвельтом (они были лично знакомы), и изучат фотографии выставок, дизайном которых занимался сам Верещагин.

Сообщение в американской прессе о гибели художника. San Francisco Chronicle, 16 апреля 1904 года

«Композиция» Иван Кудряшов (1896–1972)

«Композиция» Иван Кудряшов (1896–1972)

Государственный музей искусств им.И.В.Савицкого

«Композиция» Иван Кудряшов (1896–1972)

«Композиция» Иван Кудряшов (1896–1972)

В поисках

неизвестного. Обладательница гранта прошлого года научный сотрудник отдела живописи первой половины XX века Ирина Пронина реализует свою исследовательскую программу в этом году. Она изучает творчество одного из выдающихся представителей русского авангарда Ивана Кудряшова. В самой Третьяковской галерее представлено около трёх десятков

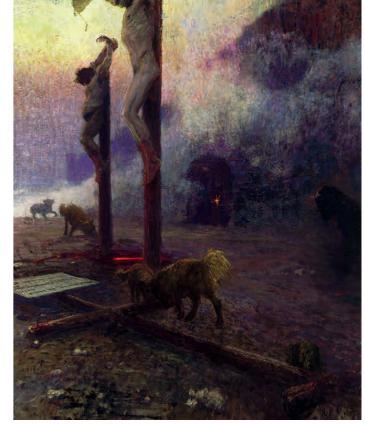
произведений авангардиста, а из около 350 работ художника, хранящихся в фондах Каракалпакского государственного музея искусств им. И. В. Савицкого узбекского города Нукуса, изучены и опубликованы лишь немногие. По предварительным данным, графика преобладает над произведениями живописи. «Иван

Кудряшов — уникальная фигура, недостаточно раскрытая в истории отечественного искусства», — говорит научный сотрудник. Удивительно, что у художника не состоялось ни одной персональной выставки в России, зато в Париже его работы дважды экспонировались в 1970-х годах, а информация о совместной выставке Кудряшова и Георгия

Якулова была опубликована в одном из бюллетеней Лувра за 1973 год. Поездка в Узбекистан и исследовательская работа в фондах музея прояснят многие детали, связанные с творческой биографией художника, и станёт основой для будущей первой музейной персональной выставки.

«Автопортрет» Илья Ефимович Репин. 1878

«Голгофа» Илья Ефимович Репин (1844–1930). 1921–1922

Знаменит там, где не был

Третьей стипендиаткой стала Софья Аксёнова, изучающая творческое достояние Ильи Репина в Америке. Заграничное наследие художника не ограничивается крайне важными архивами художественного музея Атенеум города Хельсинки, в котором хранится 117 его работ, часть из которых автор подарил музею сам. Если связи Репина с финской художественной элитой были тесными потому, что он жил на территории Суоми, то в творческих кругах США живописец был известен, хотя сам никогда не бывал в этой стране. Однако он был прекрасно знаком американской публике и исследователям и пользовался высочайшим авторитетом у галеристов и редакторов журналов, где печатались его иллюстрации.

В архивах Нью-Йорка и Филадельфии хранятся письма и документы из последнего периода жизни художника. В Принстонском университете сохранился мультипликационный фильм 1931 года американского режиссёра по мотивам

картины «Запорожцы». Хотя мультфильм не считается классическим материалом для исследований, он может оказаться не менее важным, чем письма и публикации. Он может показать, какой был образ художника в глазах иностранных зрителей.

Произведение «Голгофа» (1921–1925), хранящееся в Музее искусств Принстонского университета, является одним из самых значимых в позднем периоде творчества художника. Это беспрецедентный пример в истории искусства: из знакомой всем сцены исчезает изображение Христа, его крест лежит на земле, а вокруг луж крови «собаки собрались пировать». По мнению исследователя, личное знакомство с памятниками такого уровня и документами, которые их касаются и хранятся в музеях, — бесценная возможность для специалиста.

Что Илья Репин думал о литературе, искусстве и современной живописи? Ответы на эти вопросы могут храниться в его письмах. Доступ к ним предоставят в Бахметевском архиве русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета Нью-Йорка, одном из крупнейших хранилищ материалов русской эмиграции.

Традиционно результатами стипендиальной программы становятся публикация статьи или монографии, выступление с докладом на научной конференции и, конечно, реализация выставочного проекта. С результатами исследования последнего периода жизни Репина познакомится самая широкая публика. В следующем году в Третьяковской галерее пройдёт большая рестроспектива художника. Для посетителей (даже хорошо знакомых с произведениями живописца) она станет большим событием. Благодаря работе Софьи Аксёновой зрители увидят актуальную трактовку творчества художника. В первую очередь феномена «позднего Репина».

В этом году у Ольги Свибловой, создательницы и директора знаменитого Мультимедиа Арт Музея, заслуженного деятеля искусств, члена президиума РАХ, юбилей. В 1996 году, когда музей возник, это была первая
российская арт-институция, которая стала работать по мировым стандартам. Сегодня МАММ знают и любят не только в России, но и в мире.
Его основательница попадала в рейтинг 100 самых известных людей
в мире искусства. Музей, как и его директор, не любит подводить
итоги, а вопрос о будущем и новых планах всегда будет главным

— Ольга, что такое современный музей?

На другом конце провода тишина.

- Алло! Алло!
- Я думаю.
- Поняла. Извините.
- Мультимедиа Арт Музей в год посещают около 700 тысяч человек, причём 3/4 из них молодёжная аудитория от 18 до 35 лет. Значит, музей людям нужен.

Современный музей — это пространство, попадая в которое из повседневной рутинной жизни человек встречается прежде всего сам с собой через искусство. И это очень важно. Каждая выставка — это месседж, который позволяет сосредоточиться на важных вопросах и задуматься о смысле жизни каждого из нас. Искусство даёт нам витальную энергию. Лучше Аристотеля, давшего определение катарсиса, до сих пор никто не сформулировал это состояние.

Но, для того чтобы получить этот катарсис, подключиться к витальной энергии, заложенной в произведение искусства, нужны определённые знания и умение не просто смотреть, но видеть. Задача музея — помочь зрителю, показывая искусство, именно видеть и чувствовать. В стремительно меняющемся мире меняются и музеи, стираются грани жанров и видов искусств. Музейными пространствами становятся улицы и городская среда. Если мы говорим, например, о стрит-арте. Искусство заполняет imagine places, оно уходит в онлайн, так как в онлайн уходит коммуникация. А искусство и есть коммуникация.

- То есть вы хотите сказать, что другие виды искусств, кроме изобразительного, тоже вторгаются в музей?
- Да, конечно. Например, в MAMM есть программы MAMMMusic, MAMMCinema, MAMMPoetry и другие. Когда-то «Декабрьские вечера» в Пушкинском музее,

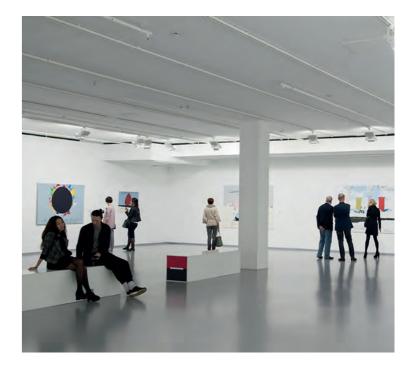

МАММ ежегодно входит в число самых посещаемых художественных музеев страны

В белых стенах музейных залов выставки сменяют друг друга с невероятной быстротой

...Родченко мечтал о музее, который объединит все виды и жанры искусств. Его «Опыты для будущего» сегодня стали реальностью. Можно сказать, что мы создавали музей, следуя его заветам...

основанные Ириной Александровной Антоновой, были прецедентом. Сегодня концерты и музыкальные события в музеях – тренд. В рамках программы МАММ-Music у нас проходили фестивали Владимира Мартынова, Филипа Гласса и другие. Замечательный фестиваль VIVARTE Ивета и Тамаз Манашеровы делают в Третьяковской галерее. Их фонд U-Art уже много лет проводит Vivacello, ставший неотъемлемой частью музыкальной жизни Москвы. Многие концерты в рамках этого фестиваля проходят в музеях, в том числе и в МАММ. Приходя на концерт в музей, люди по-новому воспринимают выставки, а зрители открывают для себя музыку. В современном искусстве саундтрек часто становится неотъемлемой частью экспозиции, а звуковая инсталляция (англ. sound installation) в музеях сегодня уже привычное явление.

- Ваш музей называется Мультимедиа Арт Музей. Почему вы выбрали такое название?
- С момента своего возникновения искусство пользуется разными медиа. Медиа это всё, что художник использует для того, чтобы создать произведение. Это холст, краски, мрамор, поролон, мусор, фотография, кино или видео, звук и так далее. По сути, Александр Родченко был мульти-

медийным художником, работая с самыми разными техниками и материалами в таких различных областях искусства, как живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура, полиграфия и кино. Он писал в своих дневниках, что когда-нибудь его творчество будет восприниматься как единое целое. Родченко мечтал о музее, который объединит все виды и жанры искусств. Его «Опыты для будущего» сегодня стали реальностью. Можно сказать, что мы создавали музей, следуя его заветам.

- Кто определяет сегодня границы того, что такое искусство?
- В 1917 году Марсель Дюшан установил свой знаменитый «Фонтан» в нью-йоркском музее. И это была концептуальная революция. Сушилки для тарелок и писсуар обрели в музейном пространстве художественные смыслы. Этот радикальный жест вскрыл символическую природу искусства, нашу способность видеть другие смыслы, которые приобретает предмет, попадая в музейное про-

Автобиографические мотивы, воспоминания из детства Джима Дайна

«Пильные козлы» Джим Дайн

странство. Так он проявил силу контекста, который влияет на смысл текста. Центральная фигура в мире искусства – художник. Произведения его, попадая в музеи, как правило, проходят апробацию через руки коллекционеров. Без последних нельзя представить себе существование сферы искусства, и именно они видят в молодом художнике потенциал. Достаточно вспомнить наших великих российских коллекционеров Щукина и Морозова, открывших миру и Франции великих французских художников Матисса, Гогена, Ван Гога и других. Дар и талант видеть и чувствовать искусство, находить новые бриллианты в художественном процессе и сегодня, и в истории искусства, переоткрывая или открывая впервые то, что не попало в рамку общепринятых ценностей, - дар не меньший, чем быть художником. Многие музеи мира основывались коллекционерами (вспомним Третьяковскую галерею) или создавались на основе частных коллекций. Дары музеям во всём мире являются важнейшим фактором

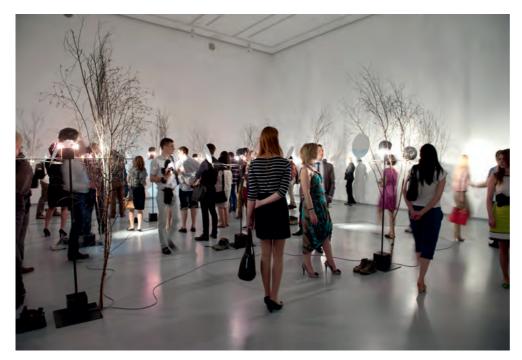

Мир, созданный Уно Моралесом

пополнения музейных собраний. Хочется упомянуть проект двухлетней давности «Коллекция» в Центре Помпиду. Благодаря усилиям российских коллекционеров в этот один из крупнейших и самых посещаемых в мире музеев попало более 500 работ наших современных художников. Центр Помпиду обладает крупнейшей коллекцией искусства русского модернизма. Василий Кандинский, Марк Шагал, Игорь Ларионов, Наталья Гончарова – шедевры русского искусства здесь являются важнейшей частью культурного диалога России с миром. Благодаря дару «Коллекция», в который Ивета и Тамаз Манашеровы также внесли свой вклад, мир увидел современное искусство России, что, безусловно, важно и для мира, и для нашей страны. На вопрос, почему я вместе

На вернисажах музея всегда аншлаг

Универсальное пространство музея позволяет демонстрировать не только традиционные виды искусства, но также перформансы и инсталляции

...Межмузейная среда конкурентна, как и любая другая сфера жизни. Борьба за зрителя — это ежедневная работа...

с Николя Гутниковым, куратором Центра Помпиду, собирала эту коллекцию для парижской выставки, а не для МАММ, могу ответить, что этот проект делался прежде всего для российского искусства и наших художников. Зато лёд тронулся, и сегодня частные российские коллекционеры дарят больше музеям России. А создание выставок – это всегда процесс межмузейного сотрудничества. В МАММ осенью прошлого года мы показывали дивную выставку Константина Бранкузи из того же Центра Помпиду, а в сентябре покажем Джима Дайна. Тоже оттуда. В Центре Помпиду сейчас на выставке «Витебск» красуются шедевры русского авангарда, в том числе из многих российских музеев.

- Кто такой директор музея?
- Директор музея это беспокойный сумасшедший трудоголик. Он прежде всего должен любить то, что делает, и, конечно, хорошо знать искусство в самом широком диапазоне. Директор отвечает за выставочную программу, думая о популяризации искусства и его развитии, зная, что происходит в других музеях и своей страны, и за её пределами. Межмузейная среда конкурентна, как и любая другая сфера жизни. Борьба за зрителя это ежедневная работа. Это организация

образовательных программ, коммуникации, в первую очередь творческая работа по превращению художественного материала в выставочный проект, который здесь и сейчас особенно важен, нужен и будет услышан самыми разными зрителями — от молодёжи до стариков, от продвинутого зрителя до тех, кто пришёл в музей впервые. Главное, чтобы директор музея обладал способностью меняться быстрее, чем меняется культурная среда, чтобы видел стратегию будущего развития. У директора должны быть dreams, и он должен знать, как найти solutions. Директор должен уметь не спать, впитывать, как губка, всё, что происходит в мире, уметь читать произведение искусства, которое всегда — отражение реальности и телескоп, направленный в будущее. И ещё директор должен уметь объединять. Объединять людей в команду, потому что музей — это команда, а я горжусь нашей командой МАММ. Объединять художников, объединять друзей. Только сообща можно получить результат, который принесёт тебе самому удовлетворение и будет интересен людям.

«О том, что помнишь, позабудь» Uno Moralez. Экспозиция

Ольга Свиблова входит в число самых влиятельных деятелей искусства не только в России, но и в мире

КАЧЕСТВО И ПРЕМИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

О МОСКВА

ул. Сергея Макеева д. 9, к. 2 ул. Новослободская, д.4 ул. Остоженка, д. 40/1 Мичуринский проспект, д. 27 ул. Пречистенка, д. 25

ул. Малая Дмитровка, д. 15 ул. Тверская, д. 19/31 Варшавское шоссе, д. 34 ул. Нижняя Красносельская, 45/17 ул. Космонавтов, 15

