

УТЕСОВ

Леонид Осипович

21.03.1895, Одесса – 09.03.1982, Москва

Народный артист СССР (1965)

Леонид Утесов, настоящее имя Вайсбейн Лазарь Иосифович, родился 9 марта 1895 года в семье мелкого одесского коммерсанта Осипа Калмановича и Малки Моисеевны, в девичестве Граник. Родился в Одессе... Солнце! Море! Небо! А под этим солнцем, под этим небом, у этого моря рождаются особые люди. Может быть, виноват Пушкин? Может быть, это он оставил в Одессе «микробы» поэтического и прозаического творчества? Ах, одесские мальчишки! Они не ходят, а бегают, они не говорят, а поют. Их темпераменты, их музыкальность, их поэтические сердца могут накормить весь мир искусством не хуже, чем лепетутники, с одесского «языка» это слово переводится как мелкие комиссионеры и хлебные маклеры.

В детстве Леонид Утесов никогда не думал о театре. Сказать больше – никогда в нем даже не был. До десяти лет мечтал быть пожарным, а после десяти - моряком.

Леонид Утесов был самородком, не имевшим ни среднего, ни музыкального образования. Совсем, правда, необразованным Утесова назвать никак нельзя: учился в Одессе в коммерческом училище Файга, откуда в 1909 был отчислен за плохую успеваемость и неудовлетворительную дисциплину. И, тем не менее, с детства стремился стать знаменитым дирижером. Неумный темпераментный нрав с юношеских лет не вписывался в общепринятые каноны.

Уже в четырнадцать лет он играл в разных оркестрах на скрипке, ничуть не смущаясь, пел на улицах под гитару, в пятнадцать выступал в цирке на кольцах и трапеции. И к двадцати годам он успел побывать почти во всех крупных городах Украины - с театрами и балаганами. Однажды известный одесский артист Скавронский, с которым Утесов играл скетч, посоветовал партнеру выбрать сценический псевдоним.

«Я решил взять себе фамилию, которой никогда еще ни у кого не было, то есть просто изобрести новую, - писал потом артист, - Естественно, что все мои мысли вертелись около возвышенности. Что же есть еще на земле выдающееся, мучительно размышлял я, стоя на Ланжероне и глядя на утес с рыбацкой хижинкой. Боже мой, подумал я. Утесы, утесы!» Так появился Леонид Утесов!

А в 1917 Леонид Утесов занял 1-е место на конкурсе куплетистов в Гомеле и в том же году организовал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж».

Мало кому известно о том, что «Веселые ребята» родились непосредственно из очередного спектакля утесовского Теа - джаза «Музыкальный магазин». Главным героем ее оставался Костя Потехин, правда, из крестьянина-единоличника он превратился в фильме в колхозного пастуха, дань времени или любимая профессия отца всех народов. «Несмотря на то, что я изображал пастуха, этот литературный бугай был мне антипатичен», - вспоминал Утесов.

Но не только этот «бугай был антипатичен» Утесову, не устраивал его и текст песен уже почти отснятого фильма. После съемок в Гаграх, вернувшись в Москву, Утесов тайно от всех встретился с В.Лебедевым - Кумачом и попросил его «написать стихи, которые соответствовали бы характеру Кости Потехина...» И тот написал ставшие знаменитыми слова «Марша веселых ребят».

После правительственного просмотра фильм получил высокую оценку сильных мира сего, и даже одобрение самого Сталина. Успех фильма превзошел все ожидания. После просмотра фильма «Веселые ребята» за рубежом, лента демонстрировалась под названием "Москва смеется", Чарли Чаплин писал: «До «Веселых ребят» американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди смеются. Это большая победа. Это агитирует больше, чем доказательство стрельбой и речами».

Для Утесова стали писать ведущие поэты сталинской эпохи. Леонид Утесов стал первым исполнителем всенародно известных песен. Обладавший плохим голосом и сильным одесским акцентом, актер был близок большому числу населения страны именно своим «низкопробным» искусством, вознесенного на высшую ступень пьедестала советского эстрадного искусства.

Но все лавры за фильм «Веселые ребята» достались режиссеру Александрову и актрисе [Любови Орловой](#), Утесову же милостиво вручили... фотоаппарат. А ведь именно он нашел драматургов и композитора для постановки этой картины, забраковал плохие тексты песен, поручив переделать их В. Лебедеву-Кумачу. Болезненно пережил Леонид Осипович, когда Александров убрал из фильма многие сцены с участием утесовского джаза и заменил их эпизодами с Любовью Орловой. «Мадам съела всю мою пленку», - шутил артист. А потом Александров нанес еще один удар по Утесову, выпустив новый вариант «Веселых ребят», где вместо Леонида Осиповича пел Владимир Трошин. Возмущение зрителей было настолько велико, что режиссеру пришлось вернуться к старому варианту.

Песня из кинофильма сыграла особую роль и в истории отечественного кино. Она была не иллюстративным материалом, не развлекательной пустышкой - она была действующим лицом фильма. Тогда это был новаторский шаг, определивший многое. Советская песня в кино в дальнейшем развивалась по пути «Веселых ребят» - песни становились знаменем фильма, выражали главную мысль, были его героями.

Личность Утесова необыкновенно многогранна - он и актер, и певец, и дирижер, и организатор, и замечательный рассказчик. В утесовском Теа-джазе были налицо все признаки театрального спектакля - невиданный доселе эксперимент, когда музыканты-инструменталисты становились актерами, увеличивалось взаимное проникновение искусств друг в друга.

Мало кто из поклонников Леонида Осиповича Утесова, знает, что он был, пожалуй, самым ярким в плеяде российских рассказчиков двадцатого века. Утёсов блестяще владел жанром юмористического рассказа. Конечно же, если разобраться, то всё становится ясным: Утёсов родился и провёл детство и юность в самой Одессе. Юмористическую, комическую, ироническую атмосферу этого города ни кто не разгадал до конца, если не считать одесский дух И. Бабеля и нашего современника Михаила Жванецкого.

Говоря об Утесове-артисте в жанре устного рассказа, нельзя не сказать об Утесове рассказчике вне сцены. Утёсов был гениальным рассказчиком в кругу артистов за кулисами, в дружеской компании, в застолье, в автобусе, везущем артистов на концерт и во многих других местах, где, кажется, сама атмосфера препятствовала, всякому юмору вообще.

У многих сохраняется представление об Утесове как о неугомонном весельчаке, любителе розыгрышей, лукавом одессите, легко шедшем «с песней по жизни». Да, Утесов был удивительно жизнелюбив, общителен, доброжелателен. Но порой веселье переходило в грусть и даже в некоторую замкнутость. Тому были свои причины.

Он жил в эпоху, таившую в себе немало опасностей даже для известного, популярного в народе деятеля. Конечно, его приглашали на концерты и в Кремль, а на Лубянке даже просили спеть песни «С одесского кичмана», «Мурку», «Лимончики» и прочее. Но просьбы просьбами, а Леонид Осипович понимал, что в таких кругах осторожность не может быть лишней.

На долю Леонида Осиповича Утесова выпало немало счастья. По воспоминаниям оркестрантов, Леонид Осипович был прекрасным семьянином. Его жена, Елена Иосифовна Голдина, которую он очень любил, создавала ему домашний настоящий уют и всегда прощала мужу его увлечения особами прекрасного пола. У него была обожаемая им дочь. Его окружали замечательные друзья. Он был признан, и любим народом, для которого пел и творил.

...Но жизнь неумолима. Наступила старость, которая принесла и болезни, и горькие раздумья. «Каким я был, таким я не остался», - печально говорил великий человек. В 1962 году умерла жена. 5 декабря 1966 года ему стало плохо на концерте в ЦДСА, и вскоре он распрощался со сценой. Живя на пенсии, он писал мемуары, занимался фотографией, иногда принимал друзей, очень часто слушал симфоническую музыку, особенно старые пластинки.

Леонид Утесов умер 9 марта 1982 года в подмосковном санатории «Архангельское». На его похороны, на Новодевичье кладбище пришли тысячи людей.