

Шёпот & крик

основатель и главный редактор: Каррине Заккариа

Год XVI

Шёпот & крик

№ 6 - июнь 2009

К ЧИТАТЕЛЮ
Каррине Заккариа
Главный редактор

Начало лета — время подводить итоги. В скором времени большая политика уступит свое место развлечениям и отдыху, жара будет мало располагать к глубоким размышлениям. Но пока отметим, что первые шесть месяцев года отличались растущей мощью российской державы. Властные Российская Федерация растет на мировой арене, эта страна вступила в конструктивный диалог со многими странами мира. Диалог, основан на открытости и взаимном уважении, но и на твердости в защите собственных национальных интересов. Российское государство и Православная церковь продолжают жить вместе в согласии с народами. Коинция Патриарха Алексия II оставила печаль в сердцах православных верующих, но еще большие слезы верующих окружат нового Патриарха Кирилла. Мы уверены, что и этот Патриарх оставит в истории христианства важный след. В одном из последних номеров нашего журнала я закончил редакционную статью словами Москвы и Киев, две Реринь, но слово друга — славянского. Возможно, именно в Украине сегодня решается судьба мира. Украина мать земель русских, превратилась в пограничную зону и рискует превратиться в зону конфликтов. Я занимался украинскими судьбами украинцев, приехавших в Италию искать работу. Этот народ не заслуживает столь тяжелых страданий. Не может и не должен стать главной мишенью в глобальных геополитических играх. Его место, вместе с Россией, в тысячелетней истории восточнославянских народов. Его место в истории, вместе с Россией, в записной Европе Народа. Мне понравились слова, прозвучавшие перед выборами в Европейской Парламент в речи бывшего министра иностранных дел Италии Массимо Д'Алеми и евродепутата Давиди Пигелли, слова о Европейской семье народов. Мы, в нашем журнале, в фотках и институтах культуры, которые и руковожу, впервые использовала этот термин 15 лет назад! Мы говорили тогда о Европе Народа, противопоставили ее Европе Бюрократий. ЕС еще предстоит пройти путь к полной галактической зрелости, потому что этот Союз пока еще является лишь объединением разных стран в поисках общей политической линии. Решительный поворот может состояться в момент, когда будет налажен серьезный и конструктивный диалог с Российской Федерацией. А также, когда Украина, сильная, но зависящая от иностранных Захватчиков политическая структура, будет играть роль спящего

продолж. на стр. 11

В Москве чествуют Серджи Леоне и открывается ретроспективная выставка его дочери

ФРАНЧЕСКА ЛЕОНЕ

«Надеюсь, что требовательные российские зрители оценят мои работы»

Интервью с Франческой Леоне
Паоло Монтефуско

Иногда судьба или случай могут сыграть роковую роль, но иногда и представить счастливый случай. Такой случай, может представиться мексиканам в ближайшее время. В российской столице сойдутся вместе две истории, которые на самом деле никогда и не были разделены. В 2009 году отмечается восьмидесятилетие со дня рождения и двадцать лет со дня смерти знаменитого итальянского кинорежиссера Серджио Леоне. В России с этими датами связана начинающаяся с 19 июня ретроспектива его фильмов в московском кинотеатре Художественный. Этот режиссер автор многих замечательных лент, среди которых «За пригоршню долларов» (1964), «Хороший, плохой, злой» (1966) «Одним из дикарей запада» (1968) «Оджды в Америке» (1984) и многих других. В последние годы жизни Леоне

задумывал съемки большого фильма о Ленинградской блокаде, но смерть помешала осуществлению этого проекта. Фильм, в котором история любви русской девушки и американца, разворачивается на трагическом фоне войны, должен был стать посланием мира и дружбы между народами. В главной роли должен был быть занят американский актер Роберт Де Ниро.

Другой историей, связанной с этой, станет в Москве выставка дочери Серджио, художницы Франчески Леоне, которая впервые выставляется за пределами своей страны. Выставка пройдет в Музее Современного искусства с 24 июня до 24 июля. На выставку было отобрано ее куратором Мауриньо Калези около сорока работ. Организовала эту экспозицию по инициативе Итальянского Института культуры и при поддержке издательской фирмы *Signo GG Edizioni*. Тексты каталога написаны Клаудио Стринати и Лоренцо Капова. А также критическое эссе русско-итальянской поэтессы и

искусствоведа Эвелины Шати.

Франческа Леоне считается критикой одной из самых оригинальных и тонких интерпретаторов современной реальности. Ее огромные живописные полотна, исполненные в масле и в смешанной технике, воспроизводит лица выдающихся людей двадцатого столетия: Ганди, Далай Лама, Малкольма Икс и, наконец, отца художницы, Серджио Леоне. Зритель окажется перед «картинами-иконами», портретами людей, чей безупречный моральный облик и нравственная чистота выражена с огромной полнотой и выразительностью. Прежде чем оказаться в Москве, эта выставка с большим успехом прошла в Неаполе, но кроме уже показанных там портретов, здесь появятся новые лица: Лев Толстой, Андрей Сахаров, а также Эннио Морриконе, композитор почти всех фильмов отца художницы. Кстати, Морриконе будет присутствовать в эти дни в Москве. Воспользовавшись случаем, мы встретились с Франческой Леоне.

Франческа Леоне, как и ее отец, композитор Вашего отца, Эннио Морриконе будет на нашей выставке в Москве?

Она недавно получил премию от Американской Академии кино, и по этому случаю я решила написать его портрет, который покажу в Москве. Эннио уже видел его, и ему очень понравилось. Поскольку у него будет концерт в Москве 28-ого, я надеюсь, что он придет и на вернисаж.

Экспозиция в Москве будет отличаться от предыдущих?

Будет больше работ, а отличие от выставки в Неаполе. Их будет около сорока, добавятся портреты Толстого и Сахарова. Толстой замечатель тем, что написал, а Сахаров, который лопь и участвовал в создании атомной бомбы, стал впоследствии выдающимся борцом за права человека, за мирное существование, получил Нобелевскую премию Мира. Будет еще один новый портрет, Ширин Эбеди, первой женщины, мусульманки судьи, которая за свою борьбу за равноправие

продолж. на стр. 11

К ЧИТАТЕЛЮ

начало на стр. 1

жени и этом бывшем геополитическом процессе по сценарию мира и прогресса. В лицах рассуждений об отношениях между ЕС и Россией всегда чувствуется присутствие некоего «кинематографического» США. Мы надеюсь, что Президент Обама сможет осуществить реальный поворот и изменить поворот, который позволил нам забыть о провалах прежней Администрации Буша. Сигналы, которые пока поступают из-за океана, скажем прямо, не слишком обнадеживают. Новый Президент пока еще не освободился от недобросовестных советников, не отказавшись официальным образом от идеи принятии в НАТО Грузии, от установок элементов системы ПРО в Польше и Чехии. Если Америка будет продолжать идти в этом направлении, если будет настаивать на присутствии Грузии в НАТО, она совершит самую ошибку в своей политической истории. Нужна решительная инверсия во внешней политике США, в отношениях с ЕС и с Россией. Американский генерал из НАТО Джеймс Маттис все еще называет «врагами» русских и китайцев. Генерал ВВС США Кенни Честни, который сейчас возглавляет штаб стратегического командования страны, не отказывается даже от «атомного варианта» в возможном конфликте. Эти генералы должны бы больше думать о танках и пушках, и меньше заниматься политикой. Президент Обама мог бы стать творцом долговременного прочного мира между Россией и Америкой, что было бы очень на пользу и Европе. Мы уверены, что Российская Федерация к этому готова. Президент Медведев и Премьер Путин работают на то, чтобы победил Барак Обама, чтобы установился на Земле прочный долговременный мир, чтобы навсегда был побежден терроризм, чтобы победить голод и другие бедствия нашей эпохи. Мы все должны работать на это, чтобы Европа Нароков проследовала от Астаны до Урала и дальше до Сибири, до Берингова пролива, до аляскинской Аляски. И еще далее — до просторных аляскинских земель. Кто-то может сказать, что это лишь мечты, но время от времени мечты сбываются. Мы верим в это. Счастливого летнего отпуска всем нашим читателям.

“Шёпот&Крик”

Адрес редакции : Невская,
Пл. Муниципально, 34
Тел: 0039.081.5522285
Факс: 0039.081.4203302
E-mail: shapetkrik@virgilio.it
Главный редактор:
КАРМИНЕ ЗАККАРИЯ.
Зам. редактора:
Павло Монтефуско
Зав. редакционным отделом:
Анна Монтефуско
Редактор-переводчик русского
издания: Александр Урусов
Ответственный секретарь:
Технический редактор:
Сальваторе Пескаторе

ФРАНЧЕСКА ЛЕОНЕ

начало на стр. 1

жениции также была награждена этой премией.

Таким образом, главная линия выставки, это призыв к миру?

Скажем, что эта линия портретов выдающихся людей современности: Писси, Мартина Лютера Кинга и других, — это героини, во всех смыслах, нашей эпохи.

Что Вы чувствовали, получив приглашение выставиться в Москве?

Я благодарна Музею Современного искусства за приглашение. Поскольку это приглашение из страны, в которой столь высока художественная культура, где создавались выдающиеся образцы в области литературы, театра, музыки, балета, живописи. В России очень образованная публика, и надеюсь, она обязательно оценит мою работу.

Возвращаетесь накануне такого события?

Пока я еще не отдаю ответа своим чувствам, побойте лучше, когда буду уже там. К тому же, я в первый раз еду в Россию и потому волнуюсь двойне. Пока я еще слегка ошеломлена и мне необходимо увидеть залы этого Музея вживую, чтобы понять, что через несколько дней выставка должна открыться. Пока же я работала над новыми картинами, занималась каталогом, приглашениями, и все это меня немного «рассеивает».

Выставка курируется Маурицио Кальвези, одним из самых авторитетных искусствоведов в мире.

Считаю, что это большая честь для меня. Я очень довольна тем, что он согласился помочь мне подготовить эту выставку.

Ваша выставка совпадает по времени с ретроспективой фильмов Вашего отца в Москве и, вообще, с чествованием его во всем мире. Вам не кажется, что это счастливая игра случая?

Это действительно случайное совпадение, но случай, конечно, счастливый. Он соединяет два разных вида искусства. Мне нравится идея, что и, хоть в какой-то мере, могу продолжить дело, художественный «дух» моего отца. Как некий кусочек его ДНК.

Он там, наверно, будет доволен.

Надеюсь да.

Серджо Леоне перед смертью работал над проектом фильма о фашистской блокаде Ленинграда. Что было в том проекте?

Осталось, к сожалению, очень немного, потому что все было у него в голове. Он умер за день до того, как поехать в США, где должен был подписать контракт на производство фильма. Русской он был очарован. В уме у него была уже первая сцена, кадры, фотографии. Наверное, и идея для музыки. Как я уже говорила, он воображал любовную историю на фоне войны, трагической ослепки нацистских гонимых. Роль американца, который любит русскую девушку, должен был исполнить Роберт Де Ниро.

Каким был в семье Ваш отец, говорил ли он о своих кинематографических проектах?

Да, он рассказывал о фильме, прежде чем

начать работать со сценарием. И рассказывал так, что ты фильм уже видел. Это было замечательно, он заставлял тебя войти внутрь истории, но не так, как это делают писатели, а в кинематографической манере: обобщил план, наплыл, глаза крупным планом, камера отъезжает. Он использовал кинематографический язык, и слушатели как бы входили непосредственно в фильм. И таким же образом он, не будучи еще известным режиссером, уже завлекал актеров своими умениями вольче их и свой прозе. И те соглашались сниматься.

Делился ли он с женой своими планами?

Серджо Леоне

Конечно, моя мать была важнейшей фигурой в этом смысле. Мой отец, который был слегка ленин, просил ее читать сценарии, слушать музыку, а потом расспрашивал ее и часто использовал ее мнения в своей работе. Как раз недавно, Эннио Морриконе вспоминал, что музыка для его фильмов писалась задолго до съемок, она была основным элементом повествования. Морриконе приходил к нам домой и сочинял музыку на основе тех, еще не написанных сцен, которые отец ему рассказывал. И моя мать, которая была очень музыкальной (а у отца, наоборот, слуха не было), «проталкивала» музыку и помогала принять окончательный ее вариант. Они были сообщниками во всем.

Как говорится, за спиной великого человека, всегда есть великая женщина. Моя мать, замечательная женщина, во всем смысле. Она, имея трех малых детей, всегда присутствовала на съемках отца. Даже в Испании, сорок лет назад, практически в пустыне. Она имела способность приспосабливаться к любым условиям, мужество, любовь.

Ваш отец поощрял Ваши занятия живописью?

Он знал, что я с детства имела страсть к рисунку и живописи, но, к сожалению, ему не довелось увидеть меня профессиональным художником. Думаю, что он был бы горд за меня. Он любил все искусство, был любителем современной живописи, сохранилась его большая коллекция всяких художественных предметов, старинной мебели, украшений. В этом он был очень просвещенным.

Это правда, что он был очень суров на съемочной площадке, а также очень педантичен?

Правда, очень суров, в работе он был сталлонедем. Первым приходил на площадку, а уходил последним. Несмотря на свое крупное телосложение, никогда не уставал. Был педантичен в высшей степени, хотел довести все до совершенства. Заставляла переосмыслить сцены поному раз, иногда даже неизвестно, по какой причине, может, потому, что где-то на горизонте было нечто, которое его не удовлетворяло.

Однаково ли относился ко всем своим фильмам?

Не думаю. Он очень любил «Одиноким в Америке», даже как-то болезненно. Подготовка длилась очень долго, долго не могли получить авторские права на экранизацию. У него были проблемы с продюсером, потому что в Америке фильм был укорочен, перемонтирован в хронологическом порядке, убрали все flash back. Довело до того, что с американского варианта он убрал свое имя из титров. Потом уже фильм в первоначальном виде прошел в Америке по телевидению с огромным успехом.

Вернемся к выставке. Вас тоже не устраивает потыпашко на горизонте?

Да, это я унаследовала от своего отца. Слежу за всем, от графики, от оформления работ до их реализации.

После Москвы выставка переедет в Сан-Франциско и в Сиэтл. Ожидаете ли Вы международного признания?

Не падаю, но, конечно, надеюсь. Когда имеешь хорошие отзывы критики, положительную прессу, надеешься и на признание публики.

О чем Вы мечтаете?

Мечтаю достичь все более высоких высот. У меня много новых идей, которые меня вдохновляют, но, как бы лучше сказать, я осознаю, что у меня есть это богатство внутри, и это уже доставляет мне радость в жизни.

Портрет Лины Толстова, который будет показан на выставке в Москве

КРУПНЫМ ПЛАНОМ - ЗНАМЕНИТЫЕ ЛИЦА

Скоро в Москве состоится персональная выставка живописи Франчески Леоне, дочери великого режиссера

Многочисленная публика любителей живописи до позднего вечера толпилась на персональной выставке художницы Франчески Леоне «Крупный план», открывшейся 20 марта в залах замка Castel dell'Ovo в Неаполе. Выставка, которую курировал Джанпаоло Брун, уже прошла с успехом в Палаццо Венеция в Риме, где она была прекрасно организована искусствоведом Орвеллой Фалко Дел Део. Франческа Леоне – дочь всемирно известного кинорежиссера Серджио Леоне, автора таких шедевров, как фильмы «За пригоршню долларов» (1964), «Однажды в Америке» (1984) и многих других. Режиссер перед смертью готовился снимать фильм об осаде Ленинграда, в котором история любви русской девушки и американца на фоне подлинных исторических событий Второй мировой войны должна была стать призывом к миру.

Посетители выставки, которая проходила на открытой террасе замка, несмотря на непогоду и сильный ветер, подолгу любовались живописными полотнами, на которых в выразительных ракурсах изображены лица знаменитых персонажей. Двадцать больших полотен маслом и в смешанной технике изображают лица Махатмы Ганди, Нельсона Манделы, Малкольма Икс, Далай Ламы, во взгляде которых читается вся история 20-го века, история человечества, история морали и гуманизма. Оставляя суждение о чисто художественных достоинствах работ на усмотрение специалистов, скажем только, что здесь мы находимся перед «иконами» большой экспрессивной выразительности. Невозможно оторвать взгляд от портрета отца художницы, Серджио Леоне, со дня смерти которого прошло уже двадцать лет, но искусство которого, продолжает волновать зрителей его замечательных фильмов.

Наряду с большими портретами, на выставке представлен триптих с изображениями тибетских монахов за молитвой, с фигурами, движущимися в кажущемся танце на фоне городского пейзажа – символ людского одиночества.

Выставка Франчески Леоне пройдет в июне в Музее современного искусства в Москве, и эта встреча с российским зрителем вызывает у художницы вполне объяснимое волнение.

Поскольку Леоне, что значило для вас расти в

«художественной» семье?

Я росла в этой атмосфере, что было вполне естественно, даже не отдавая себе отчета в том, что это что-то особенное. Часто меня спрашивают, что значит быть дочерью какой-то знаменитости, а я не знаю, что

Франческа Леоне рядом с портретом отца, Серджио Леоне. На фото внизу: Малкольм Икс

ответить, потому что была просто дочерью.

Ваш отец и дед были режиссерами, мать актриса. Какими они были в обычной жизни?

Как и все люди, которые живут искусством, а не декларируют это. Естественно, такая жизнь проходит вне обычных рамок, не совсем «нормально», с большой фантазией. Не знаю, так как не жила в другой среде, не могу определить различие.

Вас уже спрашивали о том, почему вы не выбрали кино, но, смотря на ваши картины, естественней было бы спросить, почему вы не выбрали фотографию?

Может быть, потому что родилась с желанием рисовать. Для меня держать кисть в руках, сам процесс писания картины, жесты, сила, с которой рисую, все это является актом свободы. И никакая другая работа не способна мне дать то же ощущение. Это почти инстинктивно, и приносит мне удовлетворение, делает меня свободной.

Ваш отец в своей манере снимать кино разрушал многие кинематографические устои своего времени. Вы тоже, в какой-то мере, делаете это, посвятив себя предметной живописи?

Мне нравится, что вы это сказали. На самом деле, процесс рисования настолько естественен, инстинктивен, что его невозможно заранее предопределить. Чтобы потом идти против течения. Это то, что всегда было у меня внутри, и даже если вдруг оказывалось, что это устарело и немодно, меня это не волновало. Это мой способ самовыражения, творчества, желая что-то высказать.

Полотна на этой выставке изображают Ганди, Мартина Лютера Кинга, личностей, которые несли

на своих плечах ответственность за судьбы людей. Вы хотели, чтобы это было видно в их лицах?

Предпочитаю внести мой вклад в то, чтобы эти люди остались в памяти как выдающиеся деятели. В смысле, показать их в виде героев нашего времени, личностей, о которых мы постоянно должны помнить. В конце концов, искусство должно служить этому, его смысл в непрерывности памяти. И это чувство мной двигало. Это целые личности, и в нашем мире, где торжествует коррумпированная политика, в котором индик, внешность – решает все, эти люди являются примером противоположным, всего того, что есть любовь и уважение к ближнему.

Ранее вы писали фигуры людей в движении на фоне урбанистического пейзажа. Расскажите об этой серии.

Даже если это люди движутся в пейзаже большого города, но все равно они находятся в одиночестве. Они включены в пейзаж, но как бы не принадлежат ему, они его не воспринимают. В этих фигурах есть чувство одиночества, присущее современному человеку.

Одиночество есть также в лицах людей на сегодняшних портретах?

Думаю, что да. Это также критический взгляд этих людей на наш мир, а также на мир, в котором они сами жили, и, в любом случае, таких людей было немало.

Вернемся к фигурам в движении. Фоном картин, кажется, является Нью-Йорк. Этот город вас привлекает, вы там жили?

Нет, я жила в Лондоне один год, а в Нью-Йорке мне хотелось бы пожить. Он очаровывает меня, потому что, в конце концов, это истинная икона мегаполиса, символ хаоса, сумасшедшего ритма, будущего мира.

Продолжите в этом направлении, или же у вас сейчас другие творческие стимулы?

У меня есть проект, который мне хотелось бы реализовать. Хотелось бы написать портреты безумцев, тех людей, которые находятся в местах, которые зовут лечебницами. Есть некоторые аспекты безумия, которые меня привлекают. Может быть потому, что толпка сумасшедших есть в каждом из нас, и никто, наверное, не может сказать, кто на самом деле более сумасшедший мы или они. Пока мне хотелось бы пожить по этим лечебницам и посмотреть на лица душевнобольных. А потом, может быть, обращусь и к лицам «знаменитых сумасшедших», людей выдающихся, но страдавших этим недугом.

В июне в Музее современного искусства Москвы вы окажетесь на вполне престижной «сцене». Вас волнует эта перспектива?

Да, должна сказать, что это для меня волнительно, и это большая честь, получить такое приглашение. Думаю, что для любого артиста очень важно ездить по миру, чтобы о нем узнали. Но здесь речь идет о стране с большой культурой, с художественной историей, с ее великими произведениями и творцами во всех областях искусства. Русские – народ образованный и, надеюсь, что меня поймут.

К тому же, последним проектом Серджио Леоне должен был стать фильм об осаде Ленинграда.

К сожалению, этот проект он не смог реализовать, и не оставил даже ничего конкретного, была только идея, изложенная на 20-30 страницах. И мы не смогли ничего сделать, чтобы его реализовать каким-то образом. Конечно, это мир, которым мой отец был заворожен. Он сделал почти все необходимое перед смертью, уже должен был подписывать контракты.

Каким должно было быть содержание фильма?

Совсем недавно я видела по ТВ реконструкцию этой эпохи, помнится, это была передача по современной истории. Там был, естественно, документальный материал. В то время как мой отец в основу своего художественного фильма хотел положить любовную историю, которая развивалась бы на фоне исторических событий.

Il MMOMA di Mosca mostra personale di Francesca Leone

[Ivana Siracusa](#), 18:56, 27 maggio 2009

Un importante riconoscimento internazionale giunge da Mosca all'artista italiana Francesca Leone. Il Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), infatti, dal 26 giugno al 23 luglio 2009 le dedica una mostra dal titolo "*Francesca Leone: Beyond Their Gaze (Oltre il loro sguardo)*", a cura di Maurizio Calvesi.

In esposizione circa quaranta dipinti dell'artista, considerata da molti critici una delle interpreti più originali e sensibili della realtà contemporanea.

Le **opere** esposte a **Mosca** permettono di cogliere l'evoluzione del **percorso creativo** di **Francesca Leone**, che, come sottolinea **Claudio Strinati**, "*ha messo a punto il suo universo visivo con chiarezza e coerenza*", raggiungendo una piena maturazione stilistica.

L'artista, la cui biografia prende le mosse da una famiglia ricca di fermenti creativi – di particolare rilievo per la sua formazione è il rapporto con il padre **Sergio Leone**, che per primo ne riconobbe il talento -, osserva la realtà con un coinvolgimento totale e, come scrive ancora Strinati, "*scopre una nuova dimensione, di grande evidenza fisica e di forte impatto simbolico, che travalica l'apparenza immediata ma scruta molto bene nei confini del Reale*".

In **mostra** vi sono i **volti** di quelli che, secondo **Lorenzo Canova**, potrebbero essere visti come nuovi possibili "**santi**", laici e religiosi, del **mondo contemporaneo**, impegnati, spesso a costo della loro stessa vita, nella difesa dei principi cardine della nostra civiltà. Volti immensi, che fuoriescono dai confini delle tele, di **personaggi** che appartengono alla percezione mediatica collettiva, come **Gandhi**, **Martin Luther King** e **Aung San Suu Ky**, di **protagonisti** della **cultura**, o di anonimi **monaci tibetani**.

La mostra è promossa dal **Moscow Museum of Modern Art**, dall'**Istituto Italiano di Cultura di Mosca** e dal **Cigno GG Edizioni**, che ne cura l'organizzazione ed il catalogo, con testi critici di **Claudio Strinati** e **Lorenzo Canova**.

www.bitculturali.it