

«С песней по жизни»

информ-досье

*/130 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова
(1895-1982) – советского эстрадного певца, руководителя
оркестра, киноактера/*

**«Я песне отдал жизнь сполна.
В ней – жизнь моя, моя работа.
Ведь песня людям так нужна,
Как птице крылья для полета!»**

Л. Утесов

Леонид Осипович обладал разносторонними талантами: миллионы людей знали и любили его как великолепного актёра, родоначальника отечественного джаза, блистательного исполнителя Бабеля и Зощенко. Утёсов играл на скрипке и гитаре, дирижировал хором и оркестром, был конференсье и солистом, эксцентриком и пианистом. Всенародная слава пришла к нему с фильмом «Весёлые ребята» и с тех пор не оставляла его ни на минуту.

Родился Леонид Утесов (настоящее имя – Вайсбейн Лазарь Иосифович) 21 марта 1895 года в Одессе, в семье коммерсанта Осипа Калмановича. Леонид гордился своим происхождением: **«Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удаётся. Для этого надо, чтобы родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Мои – всю жизнь там прожили»**. Отец был человеком сентиментальным, с поэтической душой, любящий музыку. И нередко просил сына спеть. Леонид был самородком, не имевшим ни среднего, ни музыкального образования. В 8 лет родители отдали мальчика в коммерческое училище Файга, но через шесть лет Ледя (так будущего артиста называли близкие) был отчислен за прогулы, став первым исключённым за всю историю учебного заведения. Юноша не проявлял интереса к основным дисциплинам, потому что его больше увлекали пение и игра на гитаре и скрипке. С ранних лет в нем бурлила веселая и жадная неуемность, радость жизни. И эти качества стали самыми характерными особенностями его искусства. Артистизм проявился в нем рано. Подростком Утесов пел друзьям под гитару, но он вовсе не собирался стать именно певцом. Музыка была его неотъемлемой частью. С 1910 года он уже участвовал в струнном бродячем оркестре, а также не только музицировал, но и был гимнастом и клоуном в передвижном цирке Ивана Бороданова.

В 1911 году 16-летний подросток Ледя придумал себе псевдоним, с которым он вошёл в историю. Случилось это после того, как одесский артист Ефим Скавронский пригласил его в свою миниатюру «У разбитого зеркала» и спросил парня, как он хочет называться. Именно Скавронский и предложил молодому артисту взять себе 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 хижиной. Боже мой, подумал я. Утесы, утесы!»* Так появился Леонид Утесов! В 1912 году он поступил в Кременчугский театр миниатюр. Сам артист писал: «Это был мой первый театральный город». В середине 1913 года Театр миниатюр закрыл свой сезон и перестал существовать. В помещении, где он играл, начал функционировать кинематограф, а Утесов вернулся в Одессу. Если Кременчугский театр был для Утесова школой, то в Одессе им был пройден своеобразный театральный университет. Здесь он встретил одаренных артистов, таких, как Елену Михайловну Баскакову, и многому научился. В Одессе в это время было немало литераторов, охотно сотрудничавших с театрами миниатюр, да и с артистами эстрады. Это Н.А. Агнивцев, Л.В. Никулин, Б.Д. Флит и многие другие. Затем он гастролировал в Херсоне, но недолго, так как поступил в передвижной театр миниатюр, руководимый В.А. Азамат-Рудзевичем, где влюбился в молодую актрису Елену Голдину (сценический псевдоним – Ленская), и вскоре она стала первой официальной женой Леонида Утесова.

В 1914 году у них родилась дочь Эдит. Труппа гастролировала по небольшим городам. В июле 1914 года добрались до Феодосии и здесь узнали о начавшейся войне. Труппа распалась. В том же году Леонида призвали в армию. Он служил под Одессой. В 46-м запасном полку был солдатский театр, в нем играл В.С. Володин, позже ставший одним из ведущих артистов Московского театра оперетты. Врачи обнаружили у Утесова болезнь сердца, и он был демобилизован. В 1919 году он впервые снялся в фильме «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта, борца за свободу», активно участвовал в театральных и опереточных постановках, создал собственный спектакль-бенефис «От трагедии до трапеции», который назвал «синтетическим». Публика с восторгом рукоплескала гимнастическим номерам, игре на скрипке и драматическим монологам. В 1921 году Утесов с семьей переехал в Москву. Здесь Леонид Осипович играл в Театре оперетты, который открылся в «Славянском базаре». В 1922 году он переехал в Петроград, где играл в Свободном театре. Тогда же он впервые снялся в немом кино. Первый фильм с его участием вышел в 1923 году и назывался «Торговый дом «Антанта и К». Через три года на экраны вышли сразу два фильма с участием Утесова: «Карьера Спирьки Шпандыря» и «Чужие». В течение восьми лет он играл в различных труппах Москвы и Петрограда.

В 1928 году Леонид Утесов с семьей отправились в туристическую поездку во Францию. Больше всего артиста поразили театрализованный джаз-оркестр американца Тэда Льюиса. Вернувшись в СССР и переехав в Ленинград, Утесов создал «Теа-джаз», собственный коллектив, позже переименованный в Государственный джаз-оркестр, а затем в эстрадный оркестр РСФСР.

8 марта состоялось первое выступление. Успех был ошеломляющим.

А. Бернштейн писал: *«Утесов, исходя из того, что песня – «душа народа», нашел новаторские музыкальные средства, сделал джазовую музыку доступной, мелодичной, задушевной, приблизил ее к народно-песенным традициям. Он создал оригинальный джаз-оркестр и в то же время игровой коллектив эстрадных артистов, превосходных музыкантов, которые могли играть без нот, разыгрывать любые сценки, дополняя язык музыки языком театра».*

Леонид Утёсов и его джаз
(Государственный джаз-оркестр
РСФСР)

В 1937 году джаз-оркестр Утесова представил программу в двух отделениях «Песни моей Родины» и ввел дочь Эдит Утесову в свой музыкальный коллектив в качестве солистки.

В первую часть вошли песни о гражданской войне («Тачанка», «Полюшко»), вторую составили лирические и комедийные песни. Программа шла несколько лет, вплоть до начала Великой Отечественной войны. В 1938 году Утесов в качестве художественного руководителя выпустил спектакль «Два корабля», в котором прозвучали песни «Варяг», «Раскинулось море широко», «Моряки», «Краснофлотский марш», «Баллада о неизвестном моряке». В 1939 году Утесов написал свою первую книгу «Записки актера».

«Когда-то я написал свою первую книжку «Записки актера». Мне было тогда сорок лет. Возраст в общем-то зрелый, но теперь я вижу, что был просто мальчишка и не смог трезво и холодно разобраться в своей жизни и своей работе. Я выслушал немало упреков. Страшно огорчился. Но не умел еще спокойно сказать себе – «поделом» - и отнестись ко всему философски...»

В 1941 году началась Великая Отечественная война, и артист переключился на песни военно-патриотического характера. За несколько месяцев ансамбль подобрал новый репертуар и отправился на фронт поддерживать бойцов Красной Армии.

Леонид Утёсов с дочерью Эдит и бойцами Красной армии. Район деревни Гороховец Ленинградской области. Волховский фронт.

Леонид Осипович Утёсов и Государственный джаз-оркестр РСФСР на фронте

За первый год войны оркестр дал свыше 200 концертов на заводах, кораблях, в действующей армии на Калининском фронте, постоянно включая в программу новые песни: «Жди меня», «Землянка», «Темная ночь», «Одессит Мишка», сатирические антифашистские частушки «Гадам нет пощады!». Вторая программа военных лет явилась откликом на начало серьезных успехов Советской армии. В нее были включены песни: «Прощание», «Пароход», «Десять дочерей», «Два друга». Впоследствии, вспоминая годы войны и выступления на фронтах, Утёсов размышлял: **«Я сам никогда не погубил ни одного живого существа, но я уверен, что врага, фашиста, я убил бы, не задумываясь».** За активную поддержку фронта в 1942 г. Утёсову было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР.

9 мая 1945 года при огромном стечении народа Леонид Утесов выступал с оркестром на открытой эстраде на площади Свердлова в Москве.

Выступление Л. Утесова 9 мая 1945 года на площади Свердлова в Москве.

К 800-летию Москвы (1947) оркестр подготовил оркестровую фантазию «Москва». В финале программы впервые прозвучала песня Дунаевского «Дорогие мои москвичи!».

В 1952 году появилась программа «Музыка толстых», 25-летие коллектива в 1954 году было отмечено эстрадным спектаклем «Серебряная свадьба», в котором среди прочих Утесов исполнил одно из последних произведений Дунаевского «Я песне отдал все сполна». В марте 1960 года в Московском театре эстрады была представлена программа «Тридцать лет спустя». В ней, наряду с обычным репертуаром, оркестр исполнил сложные классические произведения: марш Сергея Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам» и пьесу Дебюсси «Reverie». Отличие от западного танцевального джаза подчеркивалось пародийным номером «Эволюция западного танца».

В 1961 году, в возрасте 66 лет, Леонид Осипович принял решение уйти со сцены. В последующие годы он писал книги, руководил оркестром, много снимался на телевидении, но сам почти не выступал. В 1965 году Леониду Утесову было присвоено звание Народного артиста СССР. Он стал первым артистом эстрады, удостоенным этого звания.

В декабре 1981 года состоялось последнее выступление Леонида Утесова.

Музыкальные критики часто обвиняли Утесова в отсутствии певческого голоса. Леонид Осипович неизменно отвечал: **«Пусть так! Я пою не голосом – я пою сердцем!»**

Умер Леонид Осипович Утесов (Лазарь Иосифович Вайсбейн) 9 марта 1982 года в Москве. Похоронен на столичном Новодевичьем кладбище.

Фильмография:

- 1919 — «Лейтенант Шмидт– борец за свободу» – адвокат Зарудный
- 1923 — «Торговый дом «Антанта и К°» – Петлюра
- 1926 — «Карьера Спирьки Шпандыря» – Спирька Шпандырь
- 1928 — «Чужие» – красноармеец Егоров
- 1934 — «Весёлые ребята» – Костя Потехин
- 1940 — Фильм-концерт (Концерт на экране) – исполнитель песен
- 1942 — Концерт фронту – исполнитель песен
- 1954 — «Весёлые звёзды» – Утёсов
- 1963 — «Мелодии Дунаевского» (художественно-документальный)
- 1966 — Театральные встречи. В гостях у Утёсова
- 1967 — Театральные встречи. В гостях у Богословского
- 1970 — Фантазия на темы Дунаевского
- 1971 — «С песней по жизни» (художественно-документальный)
- 1974 — «Пётр Мартынович и годы большой жизни» (художественно-документальный)
- 1975 — «Аркадий Райкин» (документальный)
- 1980 — «Я помню чудное мгновенье» (документальный)
- 1981 — «Вокруг смеха. 11 выпуск»

Фильм «Весёлые ребята»
(1934)

Фильмы и телепередачи о Л.О. Утёсове:

- Я возвращаю ваш портрет (1983)
- Леонид Утёсов – Это Было Недавно, Это Было Давно (1998)
- Смехопанорама: Леонид Осипович Утёсов (2001)
- Мой серебряный шар. Леонид Утёсов (2004)
- Утёсов Леонид. Есть у песни тайна (2005)
- Как уходили кумиры – Леонид Утёсов (2006)
- Больше, чем любовь. Леонид Утёсов и Елена Ленская (Голдина). (2008)
- Смехоностальгия. Леонид Утёсов (2009)
- Леонид Утёсов – Любимые песни (2011)
- Фильм памяти... – Леонид Утёсов (2011)

Роли в театре:

«Девушка-сыщик» – *Георг*; Ленинградский театр
музкомедии, 1924

«Дорина и случай» – *Франц*; Ленинградский театр
музкомедии, 1924

«Мендель Маранц» – *Мендель*; Свободный театр, 1926

«Статья 114-я Уголовного Кодекса» – *Магазаник*;
Свободный театр, 1926

«Матадор Дон Прицкер» – *Прицкер*; Свободный театр,
1926

«Фабрика канители» – *писатель*; Ленинградский театр
Сатиры, 1927

«Республика на колёсах» – *Андрей Дудка*;
Ленинградский театр Сатиры, 1928

«Сильва» (оперетта И. Кальмана) – *Бони*

«Республика на колёсах» (пьеса Я. Мамонтова) – *Андрей
Дудка*

«Граф Люксембург» (оперетта Ф. Легара) – *Князь*

«Шулер» (пьеса В. Шкваркина) – *Тёлкин*

«Прекрасная Елена» (оперетта Ж. Оффенбаха) –
Менелай

«Шельменко-денщик» (пьеса Г. Квитко-Основьяненко –
Шельменко (Московский драматический театр им.
Н. В. Гоголя, 1958)

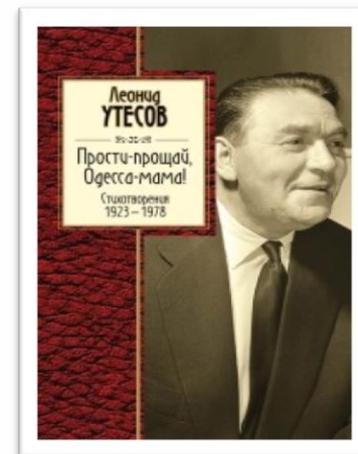
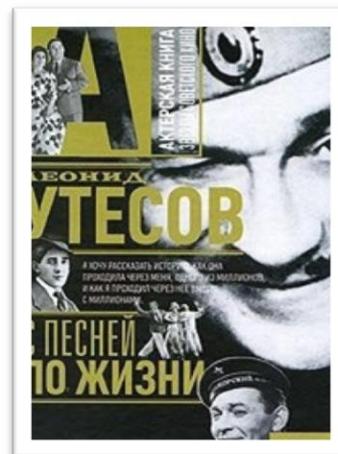
Не будучи литератором, Леонид Осипович
Утесов написал удивительные книги:

«Спасибо, сердце!»

«Прости-прощай, Одесса-мама!»

«С песней по жизни»

«Записки актера»

«Жизнь его – постоянное служение радости народной, созданию у народа светлого, доброго настроения, помощи и облегчения ему всюду в часы отдыха и работы, в окопах Отечественной войны, на полевых станах и у станков, – несение народу той песни, с которой «никогда и нигде не пропадешь».
Леонид Утесов – народный музыкант».

М. Шагинян

Леонид Утесов – это легенда нашей эстрады, это человек-эпоха, память о котором должна жить в сердцах людей хотя бы в благодарность за то тепло и доброту, которые он дарил людям в каждой своей песне.

<https://music.mts.ru/album/2030906?ysclid=m7lovrh5sj383907411>

Использованные источники:

Фонд Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена г. Твери.

Использованный иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов интернета, не содержащих каких-либо ограничений для их заимствования и используется в познавательных целях.

Информ-досье подготовлено Информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена г. Твери.

Тверь, 2025